

CARRERA: Tecnólogo en Industria



Audiovisual - énfasis:

Caracterización de
Personajes

Módulo: V

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 2 horas
semanales

Duración: 2 semestres

I) Propósitos de la unidad curricular

El maquillaje audiovisual y la caracterización constituyen áreas fundamentales dentro de la construcción estética y narrativa de las producciones audiovisuales. Su aporte excede la dimensión cosmética para convertirse en un recurso expresivo capaz de colaborar en la definición psicológica, social, histórica y dramática de los personajes, así como en la construcción de atmósferas y universos ficticiales.

La presente unidad curricular introduce a quienes cursan en los fundamentos técnicos, expresivos y operativos del maquillaje aplicado a cine, televisión, fotografía, publicidad, espectáculos y medios digitales. Asimismo, promueve la comprensión de los procesos de trabajo propios del departamento de maquillaje y su articulación con Dirección de Arte, Fotografía, Vestuario, Producción y Realización.

A través de una metodología centrada en la experimentación práctica y el análisis de casos, el estudiantado desarrollará competencias para diseñar, ejecutar y evaluar propuestas de maquillaje y caracterización adaptadas a diferentes contextos de producción audiovisual, incorporando además nociones de continuidad visual y efectos especiales básicos.

La unidad curricular contribuye a la formación de perfiles capaces de integrarse a equipos de producción audiovisual, comprendiendo tanto las exigencias artísticas como las condiciones técnicas y organizativas del trabajo profesional.

II) Logros de aprendizaje

1. Analiza las funciones expresivas, narrativas y técnicas del maquillaje audiovisual para comprender su incidencia en la construcción visual de personajes y relatos.
2. Aplica técnicas de maquillaje adaptadas a distintos formatos audiovisuales para responder a requerimientos específicos de cámara, iluminación y puesta en escena.
3. Diseña propuestas de caracterización a partir del análisis de guiones, personajes y contextos narrativos.
4. Desarrolla transformaciones físicas mediante recursos de caracterización para representar diferentes edades, contextos, épocas e identidades ficticiales.
5. Aplica técnicas básicas de efectos especiales para resolver necesidades narrativas vinculadas a lesiones, alteraciones físicas y situaciones dramáticas.
6. Gestiona procedimientos de continuidad, registro y documentación técnica para asegurar la coherencia visual durante los procesos de rodaje.

7. Integra conocimientos técnicos, estéticos y organizativos para desarrollar propuestas completas de maquillaje audiovisual y caracterización en contextos de producción.
8. Analiza críticamente los sesgos de género y la representación en la caracterización y los efectos especiales.
9. Gestiona equipos de trabajo diversos, promoviendo entornos inclusivos y libres de discriminación en todas las etapas de la producción.
10. Identifica y cuestiona los estándares hegemónicos de belleza y representación en el diseño de personajes, promoviendo la diversidad.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
El maquillaje audiovisual como lenguaje de construcción visual	Historia y evolución del maquillaje audiovisual. Funciones narrativas, expresivas y técnicas. Organización del departamento de maquillaje. Relación con Dirección de Arte, Fotografía y Vestuario.	Análisis crítico de personajes y estilos de caracterización en obras audiovisuales. Comprensión del maquillaje como componente del diseño visual de una producción.
Técnicas de maquillaje para medios audiovisuales	Teoría del color. Bases, correctores, texturas y acabados. Adaptación del maquillaje a diferentes formatos y condiciones de registro.	Evaluación del comportamiento de materiales y productos según iluminación, ópticas, soportes y condiciones ambientales.
Caracterización y transformación de personajes	Construcción visual de personajes. Edad, género, época, contexto sociocultural y ficción. Pelucas, calvas, barbas y otros elementos de transformación.	Diseño integral de personajes a partir de guiones y propuestas de dirección de arte. Desarrollo de criterios estéticos para la construcción de identidad visual.
Efectos especiales básicos aplicados al audiovisual	Heridas, hematomas, quemaduras, sangre artificial y simulaciones de	Resolución de situaciones narrativas mediante técnicas de efectos especiales

	alteraciones físicas. Materiales básicos para FX.	adaptadas a recursos de producción concretos.
Continuidad y trabajo profesional en rodaje	Registro fotográfico. Fichas técnicas. Planillas de continuidad. Organización del trabajo en set.	Gestión integral del maquillaje durante procesos de rodaje. Resolución de contingencias técnicas y mantenimiento de la continuidad visual.
Ética, género y diversidad en la caracterización	Análisis de brechas de género en la industria y promoción de equipos diversos.	Análisis crítico de los estándares de representación y diseño inclusivo.

IV) Orientaciones pedagógicas

La unidad curricular se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica centrada en el aprendizaje basado en proyectos y en la resolución de situaciones propias del ámbito profesional audiovisual.

Las clases combinarán exposiciones conceptuales breves, demostraciones técnicas, análisis de producciones audiovisuales, ejercicios de observación y prácticas de aplicación progresiva. Se promoverá el trabajo colaborativo, la reflexión crítica sobre las decisiones estéticas y el desarrollo de habilidades técnicas mediante experiencias de taller.

La propuesta favorecerá la integración permanente entre teoría y práctica, permitiendo que el estudiantado construya conocimientos a partir de la experimentación, el análisis de referentes y la producción de ejercicios vinculados a escenarios reales de trabajo.

Durante el segundo semestre se incorporarán progresivamente dinámicas de simulación de rodaje y desarrollo de proyectos integradores que permitan articular los distintos saberes abordados en el curso.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador, contemplando tanto los procesos de aprendizaje como los resultados alcanzados.

- La comprensión de los fundamentos conceptuales del maquillaje audiovisual y la caracterización.
- La aplicación adecuada de técnicas y procedimientos específicos.
- La capacidad de análisis y resolución de problemas técnicos y estéticos.

- La creatividad en el diseño de propuestas de caracterización.
- La correcta utilización de materiales y herramientas.
- El trabajo colaborativo y la participación activa en las actividades de taller.
- La capacidad de documentación y registro de los procesos de trabajo.

VI) Criterios principales de evaluación

Diseño y realización de una propuesta de maquillaje audiovisual y caracterización basada en una consigna narrativa previamente definida.

La entrega deberá incluir:

- Análisis del personaje.
- Fundamentación de la propuesta.
- Bocetos o referencias visuales.
- Aplicación práctica documentada mediante registro fotográfico.
- Presentación oral del proceso de trabajo.

Proyecto Integrador Final

Diseño, planificación y ejecución de una propuesta integral de maquillaje audiovisual y caracterización aplicable a una situación de producción audiovisual.

La entrega deberá incluir:

- Diseño completo del personaje.
- Aplicación de recursos de caracterización y efectos especiales básicos.
- Registro de continuidad.
- Carpeta técnica con documentación del proceso.
- Presentación pública y defensa de la propuesta.

La aprobación de la unidad curricular requerirá el logro satisfactorio de las competencias previstas en ambos semestres y la presentación de las evaluaciones parciales correspondientes.

VI) Bibliografía

Bibliografía básica

- Aucoin, K. (2000). *Más que maquillaje*.
- Cinespacio24. (s.f.). *Manual FX y Moldes*.
- Davis, G. L. (2008). *The Makeup Artist Handbook*. Focal Press.
- Debreceni, T. S. (2013). *Special Makeup Effects for Stage and Screen*. Focal Press.
- Kehoe, V. J. R. (1995). *La técnica del maquillaje profesional para cine, televisión y teatro*. Focal Press.

Bibliografía específica

- Aucoin, K. (1997). *The Art of Makeup*. HarperCollins.
- Bazin, A. (2004). *¿Qué es el cine?*. Rialp.
- Ettegui, P. (2000). *Diseñadores de producción, Dirección de Arte*. Colección Océano.
- Gombrich, E. H. (2003). *La Historia del Arte*. Phaidon Press.
- Landis, D. (2004). *Diseñadores de vestuario*. Colección Océano.
- Rizzo, M. (2005). *The Art Direction Handbook for Film*. Focal Press.

Bibliografía sobre Género, Tecnología y Sociedad

- Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza*. Cátedra.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.
- Wajcman, J. (2004). *Technofeminism*. Polity.
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.