

CARRERA: Tecnólogo en Industria

Audiovisual - énfasis:

Dirección de Arte
Módulo: VI

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 4

Créditos educativos: 6

I) Propósitos de la unidad curricular

El presente módulo constituye la etapa final de la trayectoria formativa en Dirección de Arte. Su propósito fundamental es la integración holística de los saberes acumulados durante la carrera, transformando el perfil de quienes cursan desde una formación técnica hacia una práctica profesional autónoma, ética, sostenible y con una marcada perspectiva de género y de ética digital.

Este curso se estructura como un espacio de síntesis donde la teoría y la técnica se subordinan a la resolución proyectual. A diferencia de los módulos anteriores, el enfoque no es solo la adquisición de nuevos conocimientos procedimentales, sino la puesta en práctica de una metodología de gestión y diseño de alto nivel que promueva la equidad, la sostenibilidad y la valoración de la diversidad en cada propuesta.

La unidad curricular es el punto de articulación necesario para que quienes cursan validen su capacidad de liderar departamentos de arte, enfrentándose a las exigencias de viabilidad presupuestal, logística compleja y coherencia estética que demanda la industria audiovisual contemporánea, incorporando una mirada crítica sobre la representación y la inclusión.

II) Logros de aprendizaje

1. Integra las dimensiones creativas, técnicas y de gestión en un proyecto integral de Dirección de Arte, garantizando la viabilidad de la propuesta.
2. Diseña un sistema visual complejo que responda a las necesidades narrativas del proyecto, sosteniendo la coherencia estética en todas las etapas de producción.
3. Gestiona eficazmente los recursos del departamento de arte, optimizando el presupuesto y el tiempo de trabajo bajo estándares profesionales.
4. Elabora una carpeta de arte profesional (dossier) que funcione como herramienta de comunicación, venta y guía técnica para el equipo de rodaje.
5. Evalúa críticamente los procesos creativos propios y ajenos, aplicando estándares de calidad y resolución de problemas ante imprevistos de set.
6. Defiende sus decisiones estéticas, técnicas y financieras de su propuesta en forma oral y documental.

7. Lidera equipos de trabajo diversos para garantizar entornos equitativos, inclusivos y libres de discriminación en todas las etapas de la producción
8. Analiza críticamente los sesgos algorítmicos y representacionales en la tecnología aplicada al diseño audiovisual.
9. Reconoce y aplica una diversidad de referentes estéticos y culturales en el diseño visual, cuestionando cánones hegemónicos y sesgos de representación.
10. Implementa estrategias de diseño que desafían estereotipos de género y cánones hegemónicos.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
Gestión Integral y Ética del Departamento de Arte	Protocolos de Industria y Equidad Ética digital y equidad de género	Autoría y Diversidad en el Diseño
Sistematización de la Propuesta Estética	Dinámicas Interdepartamentales	Resolución de Conflictos en Set
Profesionalización y Portfolio de Salida	Viabilidad Económica	Estrategias de Pitching

IV) Orientaciones pedagógicas

El curso se organiza bajo la modalidad de taller de producción proyectual.

- Diagnóstico y planificación: Definición del alcance del proyecto final.
- Desarrollo técnico y gestión: Desglose, presupuesto y trabajo de mesa.
- Experimentación y resolución: Prácticas de set, simulacros de resolución de conflictos y revisiones finales.
- Presentación, evaluación y defensa del proyecto (Pitching final).

Se fomentará la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en un ambiente de aula colaborativo que garantice la participación equitativa de todas las personas. El equipo docente actuará desde la tutoría para desafiar las decisiones del estudiantado, asegurando el rigor profesional y el respeto a la diversidad.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación es continua, formativa y sumativa. Se basa en la capacidad de las personas que cursan para demostrar competencia profesional.

Criterios principales de evaluación:

- Pertinencia: Coherencia entre el concepto narrativo y la ejecución visual.
- Solidez Técnica: Rigor en la documentación (planos, presupuestos, desgloses).
- Capacidad de Gestión Inclusiva: Aptitud para trabajar bajo restricciones optimizando recursos y liderando equipos diversos con equidad.
- Comunicación: Claridad y persuasión en la presentación oral.
- Compromiso Ético y Social: Capacidad para cuestionar sesgos en las narrativas visuales y proponer representaciones inclusivas.

Instrumentos:

- 1. Carpeta de Arte Profesional: Documento técnico y estético completo.
- 2. Bitácora de Gestión: Registro del proceso de toma de decisiones.
- 3. Defensa Oral Final: Presentación ante tribunal docente de la propuesta completa.

VI) Bibliografía

Bibliografía básica

- Barnwell, J. (2017). *Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television*. Bloomsbury Academic.
- Landis, D. N. (2012). *FilmCraft: Production Design*. Focal Press. (Referente fundamental en diseño de producción).
- Gaines, J. (2019). *Pink-Slipped: What Happened to Women in the Silent Film Industries?*. University of Illinois Press.
- LoBrutto, V. (2002). *The Filmmaker's Guide to Production Design*. Allworth Press.
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.
- Haraway, D. (1991). *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. Routledge.

Bibliografía complementaria

- Greenwood, S. (2020). Entrevistas y análisis sobre la construcción del espacio narrativo en la obra de Sarah Greenwood. (Referencia técnica de diseño).

- Mercado, G. (2010). *The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition*. Focal Press.
- Hooks, b. (1992). *Black Looks: Race and Representation*. South End Press.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.
- Wajcman, J. (2004). *Technofeminism*. Polity.
- Viera, D. (2005). *Lighting for Film and Digital Cinematography*. Wadsworth Publishing.

Versión Preliminar