

CARRERA: Tecnólogo en Industria

Audiovisual - énfasis:

Dirección de Arte

Módulo: IV

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

I) Propósitos de la unidad curricular

El módulo Proyecto Final Dirección de Arte del IV Semestre tiene como propósito desarrollar una conceptualización avanzada y crítica de la Dirección de Arte, orientada a la elaboración del Proyecto final para esta etapa.

Se busca que el estudiantado consolide una mirada autoral, capaz de diseñar universos visuales complejos, fundamentados estética y conceptualmente, integrando investigación, análisis y producción.

La unidad enfatiza la capacidad de construir discurso visual, articulando forma, contenido y contexto, y desarrollando propuestas viables dentro de las condiciones reales de producción.

II) Logros de aprendizaje

1. Quienes cursan desarrollan una propuesta de Dirección de Arte para construir un universo visual autoral y coherente.
2. Investiga y selecciona referencias para fundamentar conceptualmente una estética audiovisual.
3. Diseña sistemas visuales complejos para sostener la coherencia del proyecto en distintos niveles.
4. Comunica una propuesta mediante carpeta profesional para presentar el proyecto de forma clara y sólida.
5. Integra dimensiones simbólicas y narrativas para construir significado a través de la imagen.
6. La persona estudiante evalúa críticamente su propio trabajo para mejorar la calidad conceptual y técnica del proyecto.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
Desarrollo de la propuesta de Dirección de Arte.	Concepto visual, universo estético, tono y atmósfera audiovisual. Relación entre guión y propuesta visual.	Construcción de identidad visual autoral y posicionamiento estético del proyecto
Investigación conceptual y referencias visuales.	Búsqueda de referencias artísticas, cinematográficas, fotográficas y arquitectónicas. Elaboración de moodboards y bibliotecas visuales.	Análisis crítico de corrientes estéticas y apropiación conceptual de referencias culturales y visuales.
Diseño de sistemas visuales complejos.	Diseño de sistemas visuales complejos.	Integración sistémica entre espacio, vestuario, objetos y narrativa audiovisual contemporánea.
Construcción simbólica y narrativa de la imagen.	Composición visual, metáfora, signos y construcción de sentido desde la Dirección de Arte.	Desarrollo de estrategias visuales para reforzar subtexto, identidad cultural y complejidad dramática.
Diseño de personajes y espacialidad.	Caracterización, vestuario, maquillaje, relación personaje-entorno y diseño de locaciones.	Construcción psicológica y simbólica de personajes mediante recursos visuales y espaciales.
Carpeta profesional de Dirección de Arte.	Presentación visual del proyecto, dossier gráfico, bocetos y referencias técnicas	Adaptación de carpetas según fondos, laboratorios, concursos y equipos de

		producción audiovisuales.
Evaluación crítica y reformulación del proyecto.	Análisis técnico y conceptual de la propuesta visual. Incorporación de devoluciones y revisión del diseño.	Estrategias de reformulación estética y mejora integral de la propuesta de Dirección de Arte.

IV) Orientaciones pedagógicas

Orientaciones metodológicas específicas

La unidad curricular se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica centrada en el taller proyectual avanzado, donde el estudiantado abordará el desarrollo integral de una propuesta de Dirección de Arte vinculada al Proyecto final.

El enfoque pedagógico se basa en la articulación entre investigación, conceptualización, experimentación y comunicación, promoviendo un proceso de trabajo reflexivo que permita a quienes cursan consolidar una mirada autoral y una capacidad crítica sobre la construcción del universo visual audiovisual.

Se propone una dinámica de trabajo progresiva que transita desde la exploración conceptual hacia la definición de un sistema visual coherente, integrando instancias de validación, ajuste y reformulación.

Las estrategias metodológicas incluirán:

- Análisis crítico de textos audiovisuales y proyectos de referencia, orientados a identificar estilos, sistemas visuales y decisiones de Dirección de Arte en relación con el discurso narrativo.
- Ejercicios de investigación estética, que impliquen la búsqueda, selección y organización de referencias visuales provenientes del cine, las artes visuales, la arquitectura, el diseño y la cultura contemporánea.
- Desarrollo progresivo de la propuesta de Dirección de Arte, a través de entregas parciales que contemplen: Conceptualización del universo visual, Definición de criterios estéticos, Diseño de personajes ,Diseño de espacios, Selección de materiales y objetos, Sistema de color, textura y composición.

- Tutorías individuales y colectivas, orientadas al seguimiento del proceso proyectual, la toma de decisiones fundamentadas y la resolución de problemas conceptuales y técnicos.
- Instancias de presentación y defensa de avances, donde cada estudiante deberá comunicar su propuesta de manera clara, argumentada y consistente, incorporando retroalimentación del docente y del grupo.
- Elaboración de la carpeta de Dirección de Arte, como documento integrador que articule:
- Fundamentación conceptual, Referencias visuales, Desarrollo de diseño aplicado, Consideraciones de producción.
- Realización de ensayos visuales audiovisuales, que permitan explorar la materialización de la propuesta estética en términos de: Iluminación, Color, Composición, Relación con cámara.
- Análisis y reflexión sobre el propio proceso de trabajo, promoviendo la autocrítica y la toma de conciencia sobre las decisiones estéticas adoptadas.

Se fomentará un trabajo articulado con otras áreas del tecnólogo (guión, producción), promoviendo la comprensión del proyecto audiovisual como un proceso colectivo e interdisciplinario.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua, procesual e integradora, centrada en el desarrollo progresivo del Proyecto Final de Dirección de Arte y en la capacidad del estudiante para consolidar una propuesta visual audiovisual con nivel profesional.

Se valorará especialmente la evolución conceptual y estética del proyecto, la capacidad de investigación visual, la coherencia del universo construido y la integración de los distintos elementos que conforman la Dirección de Arte como sistema narrativo y simbólico.

La evaluación contemplará tanto los aspectos técnicos y expresivos de la propuesta visual como la capacidad del estudiante para fundamentar conceptualmente sus decisiones estéticas y reformular críticamente el proyecto a partir de tutorías, devoluciones y ejercicios de revisión colectiva.

Asimismo, se considerará la calidad de los materiales gráficos y técnicos presentados,

así como la capacidad de comunicar y defender profesionalmente la propuesta visual en contextos de presentación pública y evaluación técnica.

Criterios principales de evaluación

- Desarrollo de una propuesta de Dirección de Arte coherente y con identidad visual autoral.
- Calidad conceptual y pertinencia de la investigación estética y visual.
- Capacidad de diseño de sistemas visuales complejos integrando ambientación, espacialidad, objetos, personajes y paleta cromática.
- Integración de dimensiones simbólicas y narrativas en la construcción visual del proyecto.
- Calidad técnica y expresiva de los materiales gráficos y visuales presentados.
- Capacidad de análisis crítico, reformulación y mejora progresiva de la propuesta.
- Claridad conceptual y eficacia comunicacional en la presentación oral y defensa técnica del proyecto.
- Participación activa en las dinámicas de taller, tutorías y devoluciones colectivas.
- Capacidad de articulación entre la propuesta estética y las condiciones profesionales de desarrollo y producción audiovisual.

La aprobación de la unidad curricular requerirá la entrega completa del Proyecto Final de Dirección de Arte y su presentación ante el tribunal docente.

Para el Proyecto Final de la Tecnicatura en Producción, Guión y Dirección de Arte, el estudiante podrá optar entre la realización de un proyecto completo de Dirección de Arte para un cortometraje o una propuesta de Dirección de Arte para un largometraje en etapa de desarrollo según la orientación principal que seleccione.

La instancia final consistirá en una exposición oral breve acompañada de intercambio con el equipo docente, debiendo incluir materiales gráficos, referencias visuales y presentaciones digitales como apoyo para la defensa del proyecto.

VI) Bibliografía

Bibliografía básica

- Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
- Bazin, A. (2008). ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp.
- Deleuze, G. (1984). La imagen-movimiento. Barcelona: Paidós.
- Chion, M. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
- Ettedgui, P. (1999). Production Design & Art Direction. Londres: Focal Press.
- Rizzo, M. (2005). The Art Direction Handbook for Film. Oxford: Focal Press.
- Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New York: NYU Press.
- Wajcman, J. (2004). TechnoFeminism. Cambridge: Polity Press.

Bibliografía complementaria

- Barnwell, J. (2004). Production Design: Architects of the Screen. Londres: Wallflower Press.
- LoBrutto, V. (2002). The Filmmaker's Guide to Production Design. Nueva York: Allworth Press.
- Gibbs, J. (2002). Mise-en-scène: Film Style and Interpretation. Londres: Wallflower Press.
- Bonitzer, P. (2007). Desencuadres: cine y pintura. Buenos Aires: Manantial.
- Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
- Calabrese, O. (1987). La era neobarroca. Madrid: Cátedra.

Filmografía seleccionada

- "La ciénaga" (Dir. Lucrecia Martel)
- "Nomadland" (Dir. Chloé Zhao)
- "Retrato de una mujer en llamas" (Dir. Céline Sciamma)
- "Matrix" (Dir. Las hermanas Wachowski)