

CURSO ESPECIALIZADO PRÁCTICO DE DIRECCIÓN DE ARTE

TEMARIO

1. Introducción a la dirección de arte.

- La dirección de arte como especialización técnico-artística.
- Rol del Production Designer/ Director/a de Arte - Diseño - Respuesta concreta a necesidad específica.
- Conformación del equipo de arte: tareas y responsabilidades.
- La importancia del diálogo y el trabajo en equipo con el resto de los departamentos (Foto – Vestuario – Dirección – Sonido - Producción).

2. Análisis cinematográfico desde el punto de vista de la Dirección de Arte.

- Directores artísticos de relevancia nacional e internacional. Cine de autor.
- Observación y análisis del lenguaje visual de los distintos géneros fílmicos.
- Áreas de trabajo del director de arte (Cine y TV, Publicidad, Videoclip, Shooting).
- Entrenamiento de observación y registro: de lo conocido y de lo que hay que investigar.

3. Del Texto a la Imagen.

- Del lenguaje literario al lenguaje audiovisual.
- Interpretación del texto. Abordaje de un guión.
- La cámara como punto de vista narrativo.
- Investigación y Documentación.
- Apropiación de la arquitectura, el arte y el diseño como elementos narrativos.
- Plástica: color, luz, composición, armonía, equilibrio, ritmo, profundidad, tramas, texturas.
- Herramientas de creación: dibujo, bocetos, fotografía, collage.
- Importancia de la comunicación de ideas: apoyos idóneos.
- Traducción de signos lingüísticos abstractos, en signos visuales concretos.

4. Lenguaje Lumínico.

- Relación con la Dirección de Arte.
- Generalidades. Tono lumínico.
- Narrar con la luz.
- Valoración dramática de la luz.
- Cambios expresivos de iluminación.

5. Propuesta de Diseño.

- Proceso creativo y método proyectual: desde el origen hasta su diseño.
- Estrategias en torno al proceso creativo.
- Representación gráfica como herramienta transmisora de la propuesta de espacio: bocetos, renders, planos, despiezos, planta, vista, corte, storyboards, maquetas.
- Plástica: color, luz, composición, armonía, equilibrio, ritmo, profundidad, tramas, texturas.

- Conceptualización. Sintaxis espacial del film. Estructura existencial de los personajes.
  - Armado de un Artbook de creación.
- 6. Diseño de Producción.**
- Ambientación, restyling y construcción de decorados.
- 7. Desarrollo de los procesos creativos y operativos del área. Pre y Producción.**
- Desglose de guión y el plan de rodaje.
  - Presupuesto. Armado de presupuesto. Costo de materiales. Conocimientos y herramientas.
  - Bajo presupuesto: pensar la problemática desde la solución. Alternativas, posibilidades.
- 8. Aplicaciones digitales. (Teoría)**
- Nociones básicas de los procesos en el entorno de los Efectos Visuales.
  - Relación entre Espacios Reales y Digitales.
  - Dirección de Arte Digital.
- 9. Sistemas de construcción. (Teoría)**
- Construcción de decorados.
  - Estructuras básicas del trabajo escenográfico.
  - Acabados: imitaciones y pátinas.
  - Materiales adecuados.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

- La metodología empleada en el curso es eminentemente práctica.
- En cada clase se trabajará y abarcará un ejercicio a partir de la teoría que estará al servicio de la práctica como método para consolidar el aprendizaje.
- Habrá ejercicios grupales e individuales.
- Aplicación y desarrollo de la idea y su presentación.

EL CURSO INCLUYE LOS MATERIALES.

Fechas y horarios: 1 o 2 clases a la semana de 3h, mañanas o tardes según la disponibilidad de los alumnos.

Horas: 20 h.