

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Dirección Artística
CÓDIGO	:	AV15
CICLO	:	201600
CUERPO ACADÉMICO	:	De Lazzari De Sousa, Alfonso Facundo
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	8
HORAS	:	4 H (Práctica) Semanal /4 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Dirección Artística es un curso de sexto nivel de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, de carácter teórico-práctico, que se adscribe a la línea de Contruye un relato audiovisual, desarrollando además las competencias generales de pensamiento crítico y pensamiento innovador.

Los objetos dentro del encuadre componen el mensaje audiovisual. La mejor y más bella elección de las texturas, los tamaños, la ambientación natural o artificiosa requiere del conocimiento del cine y de las otras artes. La estética que se muestra en el encuadre, la apariencia de los personajes, y la coherencia del espacio - tiempo narrativo es el ámbito de la dirección artística.

El curso es estudio introductorio a los principios de la dirección de arte.

El contenido del curso incluye: La estructura del departamento de arte y las obligaciones de cada persona, fundamentos de diseño, aplicación de principios de diseño a cine y televisión, preparación y procedimientos para el diseño de producción, investigación, storyboarding, locaciones, intervenciones, trabajo con presupuestos limitados.

El curso consistirá en lecturas, proyección de películas y videos, proyectos integrales,, trabajos prácticos, visitas de expertos de la industria y lecturas complementarias.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el ciclo el alumno:

1. Conoce al mundo de la Dirección de Arte, y hará uso de vocabulario básico de diseño.

2. Desarrolla una experiencia multidisciplinaria de crear un concepto basado en un guión.
3. Recopila y consume información de primera mano sobre las producciones actuales a través de las participaciones de expositores invitados y esta preparado para desenvolverse en la práctica de la dirección de arte a través de un trabajo integral final.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 ¿QUÉ ES LA DIRECCION DE ARTE?

LOGRO

El alumno se familiariza y conoce los diferentes términos y vocabularios del departamento de arte, sus funciones y obligaciones. Se le introduce al sistema de trabajo, explora su sensibilidad.

TEMARIO

- ¿Qué es la Dirección de Arte?, ¿Cuál es su diferencia con un diseñador de producción?, ¿Cuál es el rol del director de arte?, ¿Cómo esta formado el departamento de arte?
- Descripción de cada área
- La investigación como base de toda propuesta
- Revisión de Historia del Arte
- Estilos artísticos, épocas, teoría del color, semiótica
- Collage, LAS REFERENCIAS

TRABAJO DE CAMPO

- Trabajo teórico en clases
- Primer Proyecto Collage de inspiración: Mood Board

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

UNIDAD N°: 2 EL GUIÓN Y EL ARTE COMO MEDIO PARA CONTAR HISTORIAS

LOGRO

El alumno entiende la importancia de un guión, como base y guía de una obra audiovisual y como se articula con el arte como medio para contarlo.

TEMARIO

- El Guion, la charla con el director
- Acercamiento a los Personajes: Tipos de personaje, Antagonista, protagonista, interiorizacion
- Acercamiento a los entornos, epocas y tiempos
- Desglose de Guión, identificando, escenografias, utileria, vestuario y maquillaje
- El concepto
- La presentacion, paleta de colores, primer acercamiento: ESCENOGRAFIA,
- El storyboard.

TRABAJO DE CAMPO

- Clases teóricas y practicas en aula
- Desglose de arte, identificación mediante la proyección de películas

- Primera presentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2 y 3

UNIDAD N°: 3 PRESENTACION DE UNA PROPUESTA DE DIRECCION DE ARTE**LOGRO**

El alumno presenta la primera propuesta de Dirección de Arte del libro ¿The Hours?, de Michael Cunningham, desarrollando un acercamiento a la producción de arte.

TEMARIO

- Reparto de guiones individuales
- Creación de una propuesta
- Scouting de locaciones
- Intervenciones de fotografías
- Escenografías
- Propuesta de vestuario
- Utilería
- Producción de arte, búsqueda de proveedores

TRABAJO DE CAMPO

- Clases prácticas en aula.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

UNIDAD N°: 4 REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA**LOGRO**

- Reforzar la realización de propuestas
- Reafirmar los conceptos teóricos e históricos

TEMARIO**TEMARIO**

- Propuesta de arte integral
- Conocimiento de técnicas de vestuario y utilería

TRABAJO DE CAMPO

- Armado de propuesta de arte
- Realización e intervención de escenografía y vestuario
- Segundo shooting fotográfico grupal , edición, exposición y defensa. Exámen teórico final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5, 6 y 7

VI. METODOLOGÍA

Las clases se dividirán en dos etapas. La primera mayormente teórica, visionando películas, comerciales y ejemplos para acercar a los alumnos a los principios y vocabularios de la dirección de arte.

*Se impartirán clases teóricas con ejemplos fílmicos que reflejan, épocas, sensaciones, y temáticas

*Se buscará incentivar la creatividad de los alumnos en todo momento a través de la investigación. A través de trabajos prácticos de inspiración se conseguirá conceptualizar las ideas.

*Se impartirán clases teóricas sobre el organigrama general del área y se explicarán las funciones de cada jefe de área con la visita de profesionales invitados.

*Continuamente se realizarán ejercicios de creatividad con el fin de estimular la sensibilidad de los alumnos.

*El examen parcial consistirá en la entrega de una propuesta completa de dirección de arte y fotografía.

*En la segunda etapa, luego del examen parcial, los alumnos realizarán trabajos prácticos en base a guiones propuestos por los profesores. Se organizará en equipo de trabajo y ellos mismos producirán sus propias fotografías y videos.

*Con un trabajo calificado se presentara la propuesta que abarca todo el trabajo de campo de todas las áreas del departamento unidas.

*Se realizarán los trabajos de producción y realización de escenografías, utilería, vestuario y diseño de maquillaje.

*El examen final consistirá en la presentación del proyecto audiovisual dentro del cual se exhiba la práctica correcta de la Dirección de Arte. Este resultado será uno de los cuales permita seleccionar los equipos cuyos proyectos seran desarrollados en el siguiente semestre.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$30\% (TP1) + 20\% (PC1) + 40\% (TF1) + 10\% (PA1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
PC - PRÁCTICAS PC	20
TP - TRABAJO PARCIAL	30
PA - PARTICIPACIÓN	10
TF - TRABAJO FINAL	40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
PC	PRÁCTICAS PC	1	Semana 4		NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 5		NO
PA	PARTICIPACIÓN	1	Semana 7		NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 8		NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ETTEDGUI, Peter (2001) Cine: Diseño de producción y dirección artística,

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HEISNER, Beverly (1997) Production Design in the Contemporary American Film. I. USA.

PRESTON, Ward (1994) What an Art Director Does; An Introduction to Motion Picture Production Design. XI. USA.

SQUICCIARINO, Nicola (1990) El vestido habla: consideraciones psicológicas sobre la indumentaria. 4. España.