

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Dirección Artística
CÓDIGO	:	AV15
CICLO	:	201701
CUERPO ACADÉMICO	:	De Lazzari De Sousa, Alfonso Facundo Montiel Ginocchio, Cecilia Polar Pin, Rafael Torres Márquez, Susana Virginia
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	16
HORAS	:	2 H (Práctica) Semanal /2 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 la especialidad en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del sexto ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de Comunicación Oral, Pensamiento Crítico y Pensamiento Innovador y la competencia específica Construye un Relato Audiovisual.

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. Este curso te enseñará a entender y poner en práctica los principios de la dirección de arte.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso el estudiante diseña y produce una propuesta de arte acorde al proyecto audiovisual.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE ARTE

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante reconoce el departamento de arte, los distintos términos utilizados en el área, así como sus funciones y obligaciones.

TEMARIO

- La Dirección de Arte y el diseño de producción: definición
- La investigación como base de toda propuesta
- Movimientos artísticos
- Elementos del lenguaje visual
- El departamento de arte: áreas y funciones
- Presentación visual de un proyecto: mood board

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 4

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

Al finalizar la unidad el estudiante entiende la importancia de un guión como base y guía de una obra audiovisual y su articulación con el arte como medio para contarla.

TEMARIO

- El guion, la charla con el director
- La visualización del guion
- Acercamiento a los personajes: protagonista, antagonista, interiorización
- Acercamiento a los entornos, épocas y tiempos
- Desglose de guión, identificando, escenografías, locaciones, utilería, vestuario y maquillaje
- Scouting de locaciones
- Intervenciones de referencias
- Diseño de escenografías, locaciones, utilería, vestuario y maquillaje

Semana 8: producción de trabajo parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 7

UNIDAD N°: 3 LA PRODUCCIÓN DE ARTE**LOGRO**

Al finalizar la unidad el estudiante produce una propuesta de arte.

TEMARIO

- Conocimiento de técnicas de realización de escenografías, locaciones, utilería, vestuario y maquillaje

Semana 16: producción de trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 15

VI. METODOLOGÍA

Visionando de películas, comerciales y ejemplos para acercar a los alumnos a los principios y vocabularios de la dirección de arte.

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.

Los alumnos realizarán trabajos prácticos, se organizarán en equipos de trabajo y ellos mismos producirán sus propias fotografías y videos.

TRABAJO PARCIAL

Los alumnos realizan en grupo una producción de fotos, asumiendo todos los procesos para luego presentar la foto final ya editada, exponiendo a la clase los conceptos propuestos y apreciación general de la producción.

TAREAS ACADÉMICAS

Son 4 trabajos prácticos, de los cuales 1 es individual, 2 por parejas y 1 grupal.

Se toma en cuenta el desempeño del alumno, considerando para la calificación la disposición, solidaridad con el grupo, claridad en las exposiciones y resultado final.

PARTICIPACIÓN

Calificación en base a la participación del alumno en clase, el interés que muestra por la misma y su actitud en general con respecto al curso.

TRABAJO FINAL

Los alumnos realizan en grupo una producción de fotos, asumiendo todos los procesos para luego presentar la foto final ya editada, exponiendo a la clase los conceptos propuestos y apreciación general de la producción.

Todos los trabajos a entregarse en el curso deberán ajustarse a las **NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS**. Estos formatos serán proporcionados por los profesores del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$30\% (TP1) + 5\% (TA1) + 10\% (PA1) + 40\% (TF1) + 5\% (TA2) + 5\% (TA3) + 5\% (TA4)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
TA - TAREAS ACADÉMICAS	5
TA - TAREAS ACADÉMICAS	5
TP - TRABAJO PARCIAL	30
TA - TAREAS ACADÉMICAS	5
TA - TAREAS ACADÉMICAS	5
PA - PARTICIPACIÓN	10
TF - TRABAJO FINAL	40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TA	TAREAS ACADÉMICAS	1	semana 4	Trabajo individual: círculo cromático, escala de grises.	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	2	semana 6	Trabajo en parejas: conceptualización de una propuesta visual en base a un guión.	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	semana 8	Trabajo en grupo: producción de fotos. Se evalúa todo el proceso, desde la idea hasta la foto final editada.	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	3	semana 11	Trabajo en parejas: intervención de locaciones a partir de un género.	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	4	semana 13	Trabajo grupal: texturas, acabados, envejecimiento y patinas.	NO
PA	PARTICIPACIÓN	1	semana 15	Interés y actitud con respecto al curso.	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	semana 16	Trabajo en grupo: producción de fotos. Se evalúa todo el proceso, desde la idea hasta la foto final editada.	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

ETTEDGUI, Peter (2001) Cine : diseño de producción y dirección artística. Barcelona : OCEANO.
(791.430233 ETTE)

NEUMANN, Dietrich (1997) Film architecture : set design from Metropolis to Blade Runner. New York : Prestel.
(791.43025 NEUM)

SYLVESTER, David (2002) Interviews with Francis Bacon. London : Thames & Hudson.
(759.41 SYLV)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BIRREN, Faber (1978) Color & Human Response. ISBN: 0-442-20961-4. USA.

DWORKIN, Susan (1992) Coppola and Eiko on Bram Stoker's Dracula. ISBN: 0-00-255167-5. USA.

HALLIGAN, Fionnuala (2013) Production Design. ISBN: 978-0-240-82375-1 (pbk). USA.

ST. JOHN, Terence y STRINGER, Michael (1974) Film Design. ISBN: (U.S.A.) 0-498-01326-X. USA.