

DIRECCION DE ARTE

FINALIDAD

La Dirección de Arte es la encargada de la calidad visual de un film, diseña y construye lo que está “delante de la cámara”, el espacio pro fílmico. El lenguaje cinematográfico en más de cien años de desarrollo ha reconocido la necesidad de un campo específico vinculado con el tratamiento de la imagen visual. La Dirección de Arte se constituye en la concreción de este proyecto plástico: todo lo que se ve físicamente, la materialidad de las cosas, sugerido necesariamente desde el guión cinematográfico y el universo contenido en él. Para su elaboración el director de arte utiliza herramientas visuales, estéticas y semiológicas que plantean la dramaturgia, con el objeto de comunicar un mensaje específico. Tiene un rol creativo en la producción cinematográfica.

El taller está planteado como un acercamiento al mundo de la dirección artística desde un aspecto estético-plástico. Se abordará la problemática de la elaboración de una propuesta estética planteada por el director de arte en cualquier obra cinematográfica, basado en el análisis dramático y visual del texto cinematográfico, con el objeto de generar la visualidad y la atmósfera del universo y sus personajes, que debe ser llevada a la práctica, para permanecer, durante el rodaje.

En una primera etapa de su ejercicio, el Director de Arte otorga estas propuestas a través de herramientas plásticas concretas y específicas para cada caso. A través de la observación de soluciones aplicadas desde el oficio en relación a diversas obras cinematográficas, se podrá conocer y comprender el proceso del diseño previo a la realización del film que supone un período de búsqueda de esa cierta visualidad específica existente en toda obra cinematográfica.

OBJETIVOS GENERALES

- ✓ Conocer las distintas etapas y herramientas de la actividad del director de arte.
- ✓ Conocer las actividades que ejerce el equipo de arte desde sus distintos roles.

- ✓ Conocer y manejar las diferentes herramientas plásticas y visuales de representación, para ilustrar y visualizar la estética contenida en un guión cinematográfico.
- ✓ Generar una instancia de transferencia desde la propuesta artística analizada, al plano de la realización plástica y técnica.
- ✓ Conocer y manejar el trabajo con el guión literario de una obra cinematográfica.
- ✓ Conocer y manejar el trabajo con el guión técnico, abordando de manera concreta el lenguaje cinematográfico.
- ✓ Generar distintas soluciones plásticas planteadas por cada uno de los alumnos en base a su propia comprensión de los fenómenos estéticos y/o guiones revisados.
- ✓ Conocer y manejar herramientas técnicas en relación al trabajo con la cámara y sus objetivos.

DIRIGIDO A:

Estudiantes de cine, de arte, asistentes de arte, artistas visuales, fotógrafos, comunicadores visuales, etc. interesados en conocer, descubrir o profundizar en las distintas metodologías y herramientas utilizadas específicamente para la realización de cualquier propuesta estética cinematográfica, atendiendo tanto al lenguaje plástico, como al lenguaje cinematográfico y sus leyes de trabajo con el plano.

METODOLOGÍA

En este taller se abordara la problemática de la dirección de arte en el cine como medio expresivo vinculado a diversas disciplinas de las artes visuales y la escenografía teatral, para generar la visualidad y atmósfera del universo y sus personajes, contenidos en cada relato cinematográfico.

Se propone abordar el diseño de la estética de una obra cinematográfica, atendiendo a los distintos estilos desde los cuales esta se pueda poner en práctica. De esta manera se trabajará con la estética personal que cada alumno aplicará para resolver la visualización del relato, elaborando una propuesta estética, mediante el análisis dramático, el análisis estético y el análisis técnico de un guión; y con el conocimientos de las distintas técnicas, herramientas y soluciones plásticas con las que el director de arte cuenta para plantear su propuesta, basado en el desarrollo teórico que se desprende de la lectura del guión, y la comprensión y correcta lectura desde el lenguaje cinematográfico planteado en un guión técnico: uso de referentes visuales; elaboración de paletas de color, con distintos materiales y técnicas; plantas y elevación de los espacios utilizados, mediante conocimientos de dibujo técnico; realización de bocetos, artísticos y técnicos, para plasmar la visualización de los diversos espacios que se constituyen en la pantalla durante el transcurso de cada historia.

Simultáneamente, se desarrollarán conceptos plásticos: espacio, composición, forma, color, perspectiva, y cinematográficos; el cuadro a través de la cámara:

formatos de cuadro, escala de planos, ópticas, plantas de cámara, con el análisis de trabajos de diversos directores de arte, y de imágenes como pinturas, fotografías y otros formatos visuales y audiovisuales, en las que se puedan graficar claramente conceptos abordados, y a través del trabajo con el story board para plasmar la visualización de los diversos espacios que se constituyen en una narración cinematográfica.

Se reforzará, también, por medio de una instancia de puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, en la propuesta estética llevada al plano técnico, para lo cual se realizarán pruebas de materiales, texturas y color incorporando el uso de la cámara, la iluminación, y su lenguaje, en ejercicios prácticos en el set.

Se intercalarán sesiones de conocimiento y entrega de conceptos y sesiones de entrega de soluciones presentadas por cada alumno y analizadas por la clase en su conjunto.

CONTENIDOS

- ¿Qué es la dirección de arte?
- ¿Cuál es la función del equipo de Dirección de Arte y quienes lo componen?
- Análisis dramático del texto (Guión literario).
- El espacio escénico y el espacio cinematográfico.
- Leyes de composición, factores de profundidad. La perspectiva. Dimensión de los espacios: las medidas.
- Análisis estético de un guión cinematográfico. Utilización de referentes visuales; Pintura, fotografía, etc.
- Metodología de investigación. Las primeras ideas en base a la investigación.
- Desarrollo del proyecto: Elaboración del concepto estético. Planteamiento del concepto. Elaboración de imágenes y bocetos de intención. Diseños y plantas.
- Análisis del guión técnico. La creación desde la dirección de arte aplicada plano a plano, a partir del lenguaje cinematográfico planteado.
- Las herramientas plásticas y su aplicación en el plano cinematográfico. Priorizando el trabajo de arte según el tamaño del plano.
- El color y la forma. Elaboración de una paleta de color. El color aplicado en una paleta de color.
- Composición y encuadre. El Story board y sus distintos estilos.
- Elaboración de la propuesta estética final, basada en el trabajo integral con todas las herramientas antes mencionadas.

Docente: Carmen Silva

