

PARA MEDIOS AUDIOVISUALES

FINALIDAD

La Dirección de Arte es la encargada de generar una propuesta estética en un proyecto audiovisual. Se ocupa de plasmar visualmente la narración de un guión, creando universos cargados de emoción que potencian la historia.

Utilizando recursos artísticos y elementos estilísticos, el Director de Arte construye espacios y atmósferas que terminan de comunicar la visión de un director, una marca, o incluso una canción.

¿Qué es la Dirección de Arte? ¿En qué consiste y cómo se desarrolla en las distintas ramas de la producción audiovisual? ¿Cuál es el rol del Director de Arte y qué herramientas utiliza? ¿Cómo se construye una propuesta estética desde un guión? Los colores y las formas como recursos del lenguaje visual.

Las distintas etapas en una producción y las interacciones con el resto del equipo de producción, entre otras, serán algunas de las interrogantes que iremos abordando a lo largo de este curso, que estará enfocado a aplicar la dirección de arte a las distintas manifestaciones audiovisuales y gráficas, como el cine, la publicidad, el videoclip y la fotografía.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de este curso, estará enfocado a armar una propuesta visual incorporando herramientas como el color, la luz, los materiales y las texturas, entre otras, para crear un concepto estético que permita diseñar un espacio gráfico o audiovisual.

- ✓ Conocer y familiarizarse con el rol de Director de Arte
- ✓ Conocer el funcionamiento interno del departamento de arte.
- ✓ Conocer las etapas dentro de una producción.
- ✓ Conocer las distintas herramientas plásticas y técnicas para abordar un proyecto.
- ✓ Aprender a utilizar estas herramientas dentro de los distintos procesos de una producción.
- ✓ Conocer las formas de abordar un guión y trasladarlas a un lenguaje estético.
- ✓ Aplicar las herramientas y técnicas planteadas a un ejercicio visual personal.

DIRIGIDO A:

Estudiantes de cine, publicidad, arte y carreras afines, fotógrafos, artistas visuales, profesionales del campo audiovisual e interesados en general, que busquen aprender y desarrollar un método creativo para el diseño de la imagen.

METODOLOGÍA

Planteado como un espacio de aprendizaje de conceptos teóricos y herramientas prácticas para abordar una producción y el desarrollo de una idea a partir de diferentes disparadores propuestos en cada clase. Cada alumno irá haciendo un recorrido propio para llegar a una propuesta y a un ejercicio final (gráfico o audiovisual) acompañado por el docente.

La modalidad virtual permitirá mantener un espacio constante de trabajo online, en el cuál se intercambiará material teórico, puestas en prácticas e instancias de devolución y análisis de cada etapa de trabajo.

Las herramientas como el dibujo, lo digital, búsqueda de referencias, paletas de colores, composición, etc, serán abordadas desde lo práctico con ejercicios para desarrollar en un espacio personal, teniendo la posibilidad de corregirlos, analizarlos y discutirlos en cada encuentro; acompañado de refuerzo teórico y visionado de películas así como de análisis de estilos artísticos.

Durante la cursada, se encontrará abierto un classroom (Google), al que tendrán acceso los alumnos para poder compartir el material teórico y como refuerzo de cada contenido. Con cada encuentro vía zoom se reforzarán los mismos y se presentarán, discutirán y analizarán los ejercicios prácticos.

Cada alumno desarrollará los ejercicios utilizando las herramientas y técnicas planteadas. El proceso a través del curso será ir descubriendo cuáles favorecen a cada uno para llegar a una propuesta estética, contemplando entre las opciones: collage, dibujo, pintura, fotografía, etc., por ende no es requisito previo contar con ciertas tecnológicas más allá del dispositivo para participar de la clase y acceder a su complemento teórico en classroom.

CONTENIDOS

La Dirección de Arte y el rol del Director de Arte // El departamento de arte y quiénes lo componen // Las etapas dentro de una producción audiovisual // La conexión con el Director y el Director de Fotografía.

Creación de un lenguaje visual: del guión a una imagen // Recursos técnicos: investigación, referencias, herramientas plásticas // Composición de un espacio: el storyboard, los planos y bocetos // Color y forma para crear atmósferas: paleta de color y texturas // Vestuario y Maquillaje como elementos de la propuesta artística // Elaboración de una propuesta de arte.

Armado de presupuestos y otras herramientas para la etapa de pre-producción (scouting, scouting técnico, locaciones, etc) // Ejercicios prácticos de storyboard, moodboards, composición, restyling, paleta de color, etc.

Visionado de material audiovisual y análisis de obras de arte, como herramientas técnicas para la construcción de un lenguaje visual

Ejercicio final, contemplando las herramientas entregadas a lo largo del curso, y considerando cada ejercicio como parte de un proceso creativo, se trabajará en una última entrega en formato video o gráfico.

Docente: Gabriela Quintana

