

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE ARTES - Departamento de Cine y Televisión

Carrera: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales. (PLAN 2019)

Asignatura: Seminario optativo *Yo creo (en) las imágenes. Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena.*

Régimen de cursado: Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)

Área: TÉCNICO REALIZATIVA

Categorización de la Materia: Procedimental

Aceptación de estudiantes externos: no acepta estudiantes externos/ cupo máximo 40 estudiantes.

Equipo Docente:

- **Profesora Titular:** Lic. Carolina Bravo (carolina.bravo@unc.edu.ar)
- **Profesora Adjunta:** Ana Carolina Vergara (acarolinavergara@unc.edu.ar)

Distribución Horaria: · Clase presencial de 3 hs semanales

Vías de contacto con la cátedra: direcciondearte@artes.unc.edu.ar

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

1-FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUES/PRESENTACION

Yo creo (en) las imágenes. *Experiencias de la dirección de arte en relación a la puesta en escena,* es un seminario optativo que se incorpora al Plan de estudios 2019, de la Licenciatura de Cine y Artes Visuales. Se propone para ser implementado durante el primer cuatrimestre, para estudiantes que ya hayan cursado y aprobado la materia Dirección de arte, que se dicta en un único cuatrimestre a lo largo de toda la carrera.

En este sentido, consideramos necesario poder ampliar y desarrollar más temas en relación al programa de la materia, y profundizar conocimientos en esta área realizativa.

Esta propuesta invita a los estudiantes a conectar saberes específicos y generales del arte y la cultura, acudiendo a las herramientas que ya incorporaron en la materia para ponerlos en diálogo con la construcción de personajes y la Dirección de fotografía; reflexionando sobre los modos de ver, y los significados que se les asignan a los diferentes elementos compositivos en las producciones audiovisuales.

Se propone trabajar el mundo de las imágenes desde cuatro elementos: luz, color, texturas y composición para llevar a cabo la puesta en escena de los universos audiovisuales, reforzando la construcción de sentidos.

El seminario busca trabajar en torno a los siguientes ejes:

ESCENA 1 : IDEAS y CONCEPTOS VISUALES.

ESCENA 2 : FIGURA Y FONDO.

ESCENA 3: VESTUARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES.

ESCENA 4 : UNIVERSOS AUDIOVISUALES

Es un espacio curricular teórico-práctico procesual, ya que los contenidos teóricos estarán orientados a la producción de obra artística. Y se propone como un espacio de formación orientado a la inclusión de los estudiantes en el campo laboral, pensando y construyendo todo lo que significa producir en el actual contexto político, social y cultural del país y de Córdoba.

2- OBJETIVOS

- Profundizar y poner en práctica las herramientas de la Dirección de Arte en el diseño audiovisual.
- Reflexionar sobre la expresividad de la dirección de arte para poder recrear y comunicar el contexto visual demandado por una historia.
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis de obras en relación a la puesta en escena, integrando las disciplinas artísticas con las que se relaciona la Dirección de arte - artes visuales, teatro, fotografía entre otras-.
- Indagar y debatir sobre las categorías teóricas propuestas en el seminario, para entablar un diálogo con las experiencias desarrolladas por los directores de arte locales.

3- CONTENIDO/ NÚCLEOS TEMÁTICOS

ESCENA 1 : IDEAS y CONCEPTOS VISUALES.

- El espacio y los elementos plásticos de la imagen.
- Conceptos de composición. Puesta en escena audiovisual.
- El diseño audiovisual: Investigación, documentación. Movimientos estéticos.
Propuesta estética.

ESCENA 2 : FIGURA Y FONDO.

- Concordancia estética, componentes visuales y percepción espacial.
- Trabajo con luz, volumen y texturas.
- Elementos del encuadre y la fotografía en relación a la puesta en escena.
- La relacion de los personajes con la composición dramática de los espacios.

ESCENA 3: VESTUARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES.

- Caracterización y diseño del personaje, su mundo y su historia.
- Psicología de los personajes, investigaciones específicas.
- El lenguaje visual del vestuario. Forma. Color. Textura
- Trabajo con los objetos. Utilería y atrezzo.

ESCENA 4 : UNIVERSOS AUDIOVISUALES

- Nociones y trabajo con la teoría del color.
- Diseño y desarrollo del proyecto audiovisual. Materialización de ideas para la puesta en escena.

- **Trabajo integrador final:** Proyecto creativo, realización de una puesta en escena.

4- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- BARI, Valentina ; VELOZ, Pheonia. “Descubrir el vestuario, En las artes espectaculares”. Eudeba Ed. Universitaria de Buenos Aires , 2021
- CALDERON BILBAO, Maria del Pilar “El diseño de vestuario en cine- superficie textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica” Tesis de Universidad de Chile Facultad de Artes Departamento de Teatro, Santiago de Chile, 2009.
- DIAZ, Rogelio; FERRARI, Pablo; GENTILE Mónica; "Escenografía cinematográfica" Ed. La crujía, Buenos Aires, 2007.
- DONDIS, Donis. A “La Sintaxis de la Imagen-Introducción al alfabeto visual” Ed Gustavo Gili, 2017 (2ª edición)
- JARMAN, Derek; “Croma. Un libro de color “. Ed. La caja negra, 2017.
- RADICE Gustavo “La dimensión estética de la puesta en escena” en : http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39178/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALFONSÍN, Mercedes “Punto ciego” Ed Librería, 2016.
- CANOVAS BELCHI, Joaquin. CAMARERO GÓMEZ, Gloria “La realidad imaginada. La dirección artística de Félix Murcia en el cine español”, AKAL CINE, 2018
- ETTEDEGUI, Peter. “Diseño de producción y dirección artística”. Ed Océano, 2016.
- JAUREGUIBERRY, Marcelo Curador/compilador. “JORGE FERRARI ESCENÓGRAFO”. Ed. Eudeba Universitaria de Buenos Aires. 2021.
- LEONE, Guillermo. " Leyes de la Gestalt" en <https://guillermoleone.com.ar>
- MARTIN, Marcel “El lenguaje del cine” , Gelisa, 3era edición , 1996. CAP 3: los elementos fílmicos no específicos
- SARUDIANSKY, Ana “Jorge Sarudiansky, el niño argentino” Wolkowicz editores, 2015.
- THEROUX, Alexander “ Los Colores Primarios”. Ed. La Bestia Equilátera, 2013.
- TORÁN, Enrique “El Espacio En La Imagen. De Las Perspectivas Prácticas Al Espacio Cinematográfico” Editorial Mitre, Barcelona, 1985
- **Bibliografía de la Cátedra:** Dirección de Arte y Fotografía “El encuentro entre las dos áreas para el desarrollo de un proyecto”. Autora: Lorenzo, Valeria. Colaboradora: Falchetto, Julieta, 2020 en :
<https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/book/view.php?id=72177>

- **Bibliografía de la Cátedra:** “Vanguardias y movimientos artísticos de fines del Siglo XIX y siglo XX” Autoras: Nirich, Eva , De Cesaris, Penélope, 2020 en : <https://artes.aulavirtual.unc.edu.ar/mod/book/view.php?id=73433>

6. PROPUESTA METODOLÓGICA

Entendemos la relación docente y estudiante como un intercambio de saberes, un proceso facilitador del desarrollo de capacidades personales, grupales y de herramientas comunicacionales y creativas.

El seminario se desarrollará con una modalidad de taller con instancias teóricas y prácticas integradas, tratando de propiciar un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica. en los encuentros se propone la construcción colectiva del saber a través de diferentes modalidades :

Conversatorios. Sobre los recorridos, experiencias y obras de directores/as de Arte y realizadores/as locales.

Análisis de producciones. A través de filmografía, obras de teatro y visitas a museos o muestras, conoceremos la producción artística de nuestra ciudad, con el objetivo de poder vivenciar y analizar diferentes modos de abordar la puesta en escena.

7. EVALUACIÓN

Según el Régimen de estudiantes de la Facultad de Artes (Ordenanza N° 1/2018) consideramos este seminario como un espacio curricular **teórico-práctico procesual** (Art 12) que aplica contenidos teóricos a la producción artística y por lo tanto, se “*evaluarán recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando el proceso paulatino por lo cual habrán más instancias evaluativas prácticas (trabajos prácticos) y un instancia final integradora (parcial)*” (Art 16).

TRABAJOS PRÁCTICOS

Acorde con lo establecido para las evaluaciones según régimen vigente (Art 17) este seminario establece: 2 (dos) trabajos prácticos evaluativos y 1 (una) instancia integradora final (parcial).

Consideraciones generales:

- Cada trabajo implica una instancia de investigación, una realizativa y otra de presentación. La calificación tendrá en cuenta cada una de estas etapas.
- La instancia integradora final (parcial), consta de una actividad realizativa presencial y obligatoria para todos los estudiantes .

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se consignan las siguientes modalidades de cursado:

- **Estudiantes promocionales.**

El/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones: Aprobar el 80% de las instancias evaluativas considerando de mayor jerarquía la instancia integradora final con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). (Art. 22)

- **Estudiantes regulares.**

El/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones: aprobar el 75% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. (Art.26)

- **Estudiantes Libres.** Según lo establecido en el Plan de Estudios no se aceptarán, ni podrán rendir el seminario en condición de alumnos/as libres.

La Descripción de la propuesta de evaluación está ajustada a la reglamentación de estudiantes de la Facultad de Artes (Ordenanza N° 1/2028) https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

Y a la reglamentación vigente del régimen de alumno trabajador:

<https://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

IMPORTANTE: Este seminario por ser optativo no garantiza su regularidad en el dictado todos los años, por lo que les estudiantes que queden en la condición de regular deberán rendir en el mismo año de su cursado.

9. RECOMENDACIONES PARA LA CURSADA

Para cursar este seminario es necesario tener aprobadas las materias: DIRECCIÓN DE ARTE (2. 8) y FOTOGRAFÍA II (2.2)

Es recomendable y conveniente tener regularizada la materia Realización Audiovisual II para un mejor cursado de la asignatura.

10. CRONOGRAMA TENTATIVO

Encuentros		Actividad / Contenido
Abril	1	Presentación del Seminario.
	2	El espacio y los elementos plásticos de la imagen. Conceptos de composición. Puesta en escena audiovisual.
	3	El diseño audiovisual: Investigación, documentación. Movimientos estéticos. Propuesta estética. Presentación TP1
	4	TP1: Analisis y actividad práctica.
Mayo	5	Concordancia estética, componentes visuales y percepción espacial. Trabajo con luz, volumen y texturas

	6	Elementos del encuadre y la fotografía en relación a la puesta en escena. La relación de los personajes con la composición dramática de los espacios.
	7	Actividad práctica: Conversatorio
Junio	8	Caracterización y diseño del personaje, su mundo y su historia. Psicología de los personajes, investigaciones específicas
	9	El lenguaje visual del vestuario. Forma. Color. Textura Trabajo con los objetos. Utilería y atrezzo. Presentación TP2
	10	TP2 + Visita Museo / Cine / Teatro
	11	Nociones y trabajo con la teoría del color. Diseño y desarrollo del proyecto audiovisual. Materialización de ideas para la puesta en escena.
Julio	12	Trabajo Integrador Final: Puesta en escena. Cierre del Seminario