

COMA 4015a: Seminario en Cine (3 créditos)

Dirección de Arte para cine (Sección: 0U1)

Prof.: Noelia Quintero Herencia - Agosto 2018

noeliaquintero@gmail.com

Horario: Lunes y Miércoles 10:00 AM a 11:50 AM

Horas de oficina: Lunes y Miércoles 9:00 a 10:00 AM

Salón: PLAZU 6034N (Torre Norte Plaza Universitaria)

I. Descripción del seminario:

Este seminario es un estudio minucioso del conglomerado de ideas y roles que se reúnen en un Departamento de Arte de una producción audiovisual. El seminario le proveerá a la/el estudiante las herramientas esenciales para el recorrido desde el desarrollo de una investigación visual hasta la realización e integración de esos contenidos en un producto audiovisual específico. Este estudio también contiene una base teórica sobre las prácticas de la mirada y las nuevas formas de consumir de las audiencias. El/la estudiante estudiará las distintas funciones y responsabilidades del departamento de Arte en cada una de las etapas de una producción cinematográfica y obtendrá destrezas para analizar e investigar producciones audiovisuales como películas, series y fotografía. Se enfatizará el estudio de películas y series donde la dirección de arte tenga un valor simbólico o de producción distinguible o representativo.

II. Objetivos:

- A) Estudiar las funciones de los distintos roles que interactúan dentro de un Departamento de Arte
- B) Estudiar el concepto de diseño e investigación audiovisual y su aplicabilidad en distintos practica elementos visuales y simbólicos en
- C) Análisis comparativo, estético y simbólico de los elementos que se integran y correlacionan en el "concepto visual" de una película o una serie.
- D) Ofrecer herramientas para el análisis conceptual, histórico y discursivo de la Dirección de Arte en las películas, fotografías y series televisivas.
- E) Análisis del rol de cada departamento integrado en el de Dirección de Arte (Gerente de Locaciones, Vestuario, Decoradores, Pintores, Arquitectos/delineantes) entre otros.
- F) Desarrollar técnicas básicas para el diseño de sets, gerencia de locaciones, bocetos para storyboards, muestreo de textiles y paletas de colores, escaletas, tratamientos, descripciones y bloqueo de actores en escenas entre otros.

III. Evaluación y requisitos:

- **5 Ejercicios y prácticas** (30%): Cada semana el/la estudiante realizará un ejercicio, trabajo en grupo o completará una prueba práctica. Con al menos una semana de anticipación la profesora anunciará los detalles necesarios para la realización de cada ejercicio. No se aceptarán ejercicios fuera de la fecha y la hora designada. Es responsabilidad del estudiante mantener y entregar sus materiales al día. Una parte importante de la evaluación de estos ejercicios es el análisis escrito de las lecturas asignadas en el seminario. La gran mayoría de estos ejercicios se presentará de forma oral al grupo.
- **2 Exámenes parciales** (30%): Habrán dos exámenes parciales durante el semestre.
- **Proyecto final:** (30%): Se realizarán uno o dos proyectos finales (dependiendo del tamaño del grupo) que cubrirán los distintos ejes temáticos estudiados en la clase. Para cada proyecto la profesora entregará una guía.
- **Asistencia** (10%): Se requiere la asistencia a clase. Si el estudiante se ausenta por más de tres veces en el semestre sin excusa o causa justificada, a la nota final se le restará un diez (10%) por ciento.
- **Tardanzas y uso del celular:** Se requiere puntualidad, tres tardanzas equivalen a una ausencia. No se permite el uso de celulares durante la clase.

Materiales didácticos y Metodología:

Lecturas en la Sala de Reserva. Libros de texto y lecturas online. Utilización de las computadoras en el seminario para la navegación y visualización de escenas y decorados. Análisis de películas, revistas, videos y páginas relacionadas al cine. Lecturas asignadas en sala de Reserva de la Biblioteca Lázaro y otros recursos online producidos por la profesora. Los estudiantes participarán de conferencias diarias, visitas de profesionales del medio, ejercicios en grupo, trabajos en grupo de diseño y dirección de arte, análisis de fotografías, revistas, películas y series, desarrollo de materiales de trabajo creativo como storyboards, tratamientos, diseño de locación, diseño de vestuario, desarrollo de personajes y escaletas , entre otros

Bosquejo y Programa del seminario

I. Mas allá del Mise-en-scene: la Dirección de Arte y el Diseño de Producción en la producción audiovisual en la actualidad

- a. Introducción al seminario
- b. Historia del Arte, Historia de Cine: Percepción visual y significación cultural
- c. Conceptos básicos y estructura del Diseño de Producción y el Departamento de Arte dentro de una producción audiovisual
 1. Departamentos Claves
 2. Funciones por Departamentos
 3. Funciones por etapas de producción
- d. Cultura Visual y Diseñar para Cine
 1. Objeto
 2. El cuerpo, la forma y el escenario
 3. La atmósfera y el tono
 4. Arquitectura y Cine
- e. Ejercicios y presentaciones

Lecturas asignadas en sala de Reserva de la Biblioteca de COPU y otros recursos digitales. Lecturas obligatorias:

- Deleuze, Gilles, (1994) **"La imagen-movimiento"**, Ediciones Paidós; p.1-66 (1994)
- Maher, Michael. (2015) **"[The Art Department: Design, Construction, Decor, and Props](https://www.premiumbeat.com/blog/the-art-department-design-construction-decor-and-props/)"**, *The Beat (Premium Beat)* <https://www.premiumbeat.com/blog/the-art-department-design-construction-decor-and-props/>
- Pier Paolo Passolini speaks, Criterion Collection, <https://youtu.be/5IA1bS1MRzw>
- Berger, John. *Modos de ver*, 1972.

Fechas claves de entrega de Ejercicios y exámenes

Lunes, 5 de septiembre (Investigación visual)
Miércoles, 12 de septiembre (Pre-producir)
Miércoles, 24 de septiembre (Retratos)
Miércoles, 26 de septiembre (Examen parcial)

II. Diseño de Producción y Dirección de Arte

- a. Diseño
- b. Roles y Flujograma dentro de una producción cinematográfica
- c. Diseñador(a) de Producción
- d. Directora de Arte
- e. Diseño de Vestuario
- f. Diseño de Set
- g. Maquillaje y Peinado
- h. VFX Efectos visuales y SFX Efectos especiales
- i. Gerente de Locaciones
- j. Asistentes por Departamentos
- k. Ejercicios y presentaciones

III. Dialéctica de Arte y espacio: Dirección, Arte y Creación de Personajes

- a. Federico Fellini (Dante Ferreti)
- b. Pier Paolo Passolini (Dante Ferreti)
- c. Stanley Kubrick
- d. Wes Anderson
- e. Dirección de Arte y el desarrollo de personajes

Filmografía y lecturas para ejercicios

Tim Burton, Batman (1989)

Christopher Nolan, The Dark Knight Rises (2012)

Wes Anderson, Grand Budapest Hotel (2014)

Federico Fellini, City of Women, (1980)

Pier Paolo Passolini, Decameron (1971)

- Port: Film, "[Dante Ferreti: Dreams of Fellini](#)",
<http://www.port-magazine.com/film/dante-ferretti-dreams-of-fellini/>
- Sturken, M. and Cartwright L., (2001) "*Practices of Looking: Images, Power, and Politics*", Oxford University Press, pgs, 10-45
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL Featurette: "[Creating a Hotel](#)", Wes Anderson interview, <https://youtu.be/gYMfEKELveQ>

- Whorange, "[Scripted: An Illustrated and Interactive Moonrise Kingdom](http://www.whorange.net/whorange/2013/01/scripted-an-illustrated-and-interactive-moonrise-kingdom.html)", 01.24.2013 <http://www.whorange.net/whorange/2013/01/scripted-an-illustrated-and-interactive-moonrise-kingdom.html>
- Insdorf, Annette, "[Just What Production Designers Do](https://www.nytimes.com/1984/09/09/arts/just-what-production-designers-do.html)", New York Times, 1984 <https://www.nytimes.com/1984/09/09/arts/just-what-production-designers-do.html>

Fechas claves entrega de ejercicios y Examen parcial

Lunes, 1 de octubre
Miércoles, 3 de octubre
17 de octubre Examen parcial

IV. Del proceso creativo a la producción

- A. La formulación de ideas e investigación visual y creativa
- B. Elementos visuales, objetos y emociones
- C. Escritura y narrativas del color y la forma
 - 1) Tratamiento
 - 2) Escaleta
 - 3) Guión
- D. Pre-producción
- E. Producción

Filmografía y lecturas

Quentin Tarrantino, Pulp Fiction (1994)
Stanley Kubrick, The Shinning (1980)
Francis Ford Coppola, The Godfather II (1974)

Fechas claves entrega de ejercicios y Proyecto final

24 de octubre
31 de octubre
5 de noviembre
10 y 12 de diciembre (presentaciones finales)

La profesora anunciará las lecturas adicionales para esta sección. Las fechas y los contenidos de este sílabo están sujetos a cambio.