

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

Asignatura: Dirección de Arte y Diseño de producción

Año lectivo: **2011**

Régimen de cursada: cuatrimestral-Miércoles de 15 a 18 hs.

Profesor titular: **Edgar De Santo**

Profesora Adjunta: **Prof. María Victoria Lockhart.**

Jefa de Trabajos Prácticos: **DCV Paula Romero.**

Adscriptos: **Nathalia Benavides, Martín Adorno.**

FUNDAMENTACIÓN

El lenguaje audiovisual en más de cien años de desarrollo ha reconocido la necesidad de un campo específico vinculado con el tratamiento de la imagen visual.

Los cambios surgidos desde los aportes de nuevas tecnologías, los nuevos enfoques de producciones audiovisuales en Latinoamérica y Argentina, han generado una transformación del antiguo concepto de escenografía y vestuario para las artes audiovisuales.

Por lo tanto la Dirección de Arte es hoy la encargada de la calidad visual de un film, diseña y construye lo que está "delante de la cámara", el espacio profílmico.

Dirección de Arte viene del inglés:"art director", si bien el término no es el más feliz en relación con la definición del área, es aceptado en términos de uso.

También Diseño de Producción está siendo utilizado con aquello que conceptualmente refiere al mundo de las formas visuales de una producción audiovisual.

La Dirección de Arte se constituye, entonces, en la concreción del proyecto plástico de una producción audiovisual, todo lo que se ve físicamente, la materialidad de las cosas.

En este trabajo, se comprenden todos los componentes que pertenecen a la escena, desde un detalle (como por ejemplo puede ser una copa al costado de una cama), hasta la magnitud de la composición de la cámara.

En otro sentido también la Dirección de Arte ha abordado el problema del diseño gráfico en pantalla como otra de sus variables.

Los criterios respecto de esta situación tienen un arco de posibilidades amplio. En algunos casos el mismo director de la producción audiovisual toma decisiones respecto a esta área, en definitiva asimilando a su función la dirección de arte. En otros casos cuando la construcción audiovisual no es de autor sino de grupo el director de arte aporta criterios a la dirección constituyéndose en vertebrador en su rol, en el área visual, colaborando no sólo en cuestiones estilísticas de escenografía, scouting de espacios o vestuario y utilería sino también de textura de imagen, tratamiento de post-producción, puntos de vista de una escena, cromatismo general de la producción.

En este sentido la magnitud del área laboral depende de las variables de necesidades de directores y productores y sus tradiciones.

Por otra parte en la actualidad la Dirección de Arte está discutiendo los límites y alcances con la Dirección de Fotografía generándose una interesante reflexión acerca de las responsabilidades técnicas y estéticas.

Desde los problemas plásticos de diseño visual, análisis y crítica de la imagen fija, cuestiones de la historia de la indumentaria, del mueble, historia del cine, de la música, de la dramaturgia, maquillaje hasta construcción, materiales, soportes, cámaras, herramientas, iluminación hacen de la formación en dirección de Arte una especie de “especialista en generalidades” del área visual.

Lo que está delante de la cámara no sólo es el mundo existente sino otros por construir.

En el mismo corpus de formación de realizadores de medios audiovisuales no se ve evidenciada la formación o al menos la aproximación a este campo.

Es esperable propiciar un campo de estudio actualizado al mundo laboral contemporáneo que se instale en un concepto claro en el desempeño tanto en términos del hacer como de la crítica, tendiente a la formación de académicos en estrecha vinculación con las tendencias de la cultura contemporánea,

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se establecen tres horas semanales de trabajo presenciales en la asignatura, debiendo el alumno aprobar el 100% de los trabajos y de las evaluaciones parciales, cumplimentando el 80% de la asistencia.

Durante las clases se trabajará en la crítica y producción, como en el análisis de ejemplos audiovisuales.

OBJETIVOS

Que los alumnos:

- Aborden el problema de la dirección de arte.
- Reflexionen sobre la hermenéutica de la plástica en las artes audiovisuales.
- Conozcan la problemática contemporánea de la dirección de arte y diseño de producción.
- Adquieran un *conocimiento*, un *saber* y un *saber hacer* sobre los rasgos más salientes de la práctica de la dirección de arte y del diseño de producción.

CONTENIDOS

Los siguientes contenidos serán puestos en acto desde tres perspectivas:

El hoy, El pasado y El poder ser

De los imaginarios a una hermenéutica contemporánea

Aproximación a la definición de dirección de arte: acuerdos provisorios.

Las diferentes posturas en el imaginario de los realizadores.

Dramaturgia del espacio, escenografía y vestuario: alcances en la producción contemporánea.

Bibliografía obligatoria

- De Santo, Edgar: *La materialidad y las herramientas en el Lenguaje Visual*
- Gadamer, Hans-Georg: *La actualidad de lo bello*-Ed. Paidós-Bs.As. 2003
- Pasolini, Pier Paolo: *Todo lo que se de Caravaggio*-Saggi sulla letteratura e sull'arte, tomo II. Milán, Meridiani Mondadori, 1999.
- Kovadloff, Santiago: *La construcción de la forma en el ensayo*- Conferencia octubre 2002.

Filmografía obligatoria

Lars von Trier, *Anticristo* (2009)

De las categorías preexistentes al hacer.

El concepto de dirección de arte: sus diferencias de concepción en Europa, EEUU, Latinoamérica y en Argentina.

Procedencias de los directores de arte: experiencias con directores de arte de la realización contemporánea argentina en diversos géneros.(cine, video, TV, documentales)

Las nuevas tecnologías y los conceptos plásticos.

Lo que está "delante de la cámara."

La postproducción y lo plástico.

El diseño de presentación de hecho audiovisual.

Bibliografía

- Chanan, Michael: *El Coeficiente Zaprunder*-Filmwaves n°4. Traducción G. De Carli
- Compilado de entrevistas a Directores de Arte Argentinos- Cuadernos de Cinemanía. Cinecolor, Argentina.
- Roy Ascott: *El web Chamánico. Arte y conciencia emergente*

Filmografía

Ospina, Luis *Un tigre de Papel* (2007) y *Agarrando Pueblo* (1978)

Clouzot H. G. *El Misterio Picasso* (1960)

De la plástica a la dirección de arte contemporánea

El lenguaje plástico: lo visible y lo visual.

La discusión posible entre dirección de fotografía y dirección de arte.

El director del film en relación ¿a los directores de arte o a escenógrafos?

La evolución histórica de la escenografía, vestuario y utilería para audiovisuales.

Los aportes de las artes plásticas puras a la construcción audiovisual.

Las formas y técnicas de representación de las ideas de espacio, vestuario, utilería, etc.

Bibliografía obligatoria

-Gorostiza, Jorge: *Arquitectura y Cine*

- Mariel Ciafardo y Edgar De Santo: *Breviario de la Gestalt*

Filmografía obligatoria

Sapir, Esteban *La antena* (2007)

Ocelot, Michel *Kiriku y la bruja* (1998)

Del sonido a la imagen visual

La espacialidad y el sonido.

La modificación de la imagen visual desde el sonido.

La relación entre la dirección de arte y el diseño de sonido.

Bibliografía obligatoria

-Nietzsche, Friedrich: *El espíritu de la música, origen de la tragedia*

-Adrián Martín: *La dirección de arte y el diseño de sonido*

Filmografía obligatoria

Martel, Lucrecia *La niña santa* (2004)

Wong Kar wai *2046* (2005)

Bergman, Ingmar *La flauta mágica* (1975)

De lo literario a la imagen visual

Del guión literario a la dirección de arte: lecturas posibles a partir del guión literario para la organización del constructo plástico y espacial.

Relaciones de espacio y tiempo, tratamiento: análisis de otras posibles manifestaciones en el guión literario.

Bibliografía obligatoria

Cuentos: Rulfo, Juan *Luvina*

Cabrera Infante, Guillermo *Un rato de tenmealla*

Guy de Maupassant *El Horla*

Borges, Jorge Luis *El milagro secreto*

Filmografía obligatoria

Soffici, Mario: *Rosaura a las diez* (1958)

Visconti, Luchino: *Muerte en Venecia* (1971)

Ang Lee: *Sensatez y sentimiento* (1995)

Otra filmografía a analizar durante el curso

Almodóvar, Pedro *La mala educación* (2004)

Matador (1986)

La ley del deseo (1987)

Amadori, Luis César *Una mujer sin cabeza* (1947)

Madame Sans Gene (1945)

Hay que educar a Niní (1940)

Arancibia, Ernesto *La mujer de las camelias* (1953)

Bayón Herrera, Luis José *Lucrecia Borgia* (1947)

Bergman, Ingmar *El huevo de la serpiente* (1977)
La fuente de la doncella (1959)
Sonata otoñal(1978)
Fanny y Alexander (1982)

Bemberg, María Luisa *Miss Mary* (1986)
Yo, la peor de todas (1990)
De eso no se habla (1993)

Bo, Armando *Embrujada* (1969)
El trueno entre las hojas (1957)

Bong, Joon-ho *Memorias de un asesino* (2003)
The host (2006)

Boyle, Danny *Slumdog millonaire* (2008)
Tumba al ras de la tierra(1994)

Cameron, James *El secreto del abismo* (1989)
Terminador (1984)

Carpenter, John *El príncipe de las tinieblas* (1987)
La cosa (1982)
Starmann (1984)

Coppola, Francis Ford *Drácula* (1992)
Juventud sin juventud (2007)
Tucker (1988)
Peggy Sue (1986)

Coppola, Sofía *Marie Antoinette* (2006)
Las vírgenes suicidas (1999)

Del Carril, Hugo *Las aguas bajan turbias* (1952)

De Palma, Brian *Vestida para matar* (1980)
Carrie (1976)
Doble de cuerpo (1986)
Blow Out(1981)

Doria, Alejandro *Esperando la carroza* (1985)

Encina, Paz *La hamaca paraguaya* (2006)

Favio, Leonardo *Nazareno Cruz y el lobo* (1975)

Fregonese, Hugo *Donde mueren las palabras* (1946)

Friecke, Ron *Baraka* (1992)

Herzog, Werner *Nosferatu* (1979)

Hitchcock, Alfred *Vértigo* (1958)
Notorious (1946)
Extraños en un tren (1951)
North by Northwest (1959)
La ventana indiscreta (1954)
El hombre que sabía demasiado (1934)
La dama desaparece (1938)
Para atrapar al ladrón (1955)

Ivory, James *Maurice* (1987)

Lynch, David *Terciopelo azul* (1986)
Cabeza borradora (1977)

Martel, Lucrecia *La ciénaga* (2001)
La mujer sin cabeza (2008)

McTeigue, James *V de venganza* (2005)

Mitchel, John Cameron *Shortbus* (2006)

Pasolini, Pier Paolo *El evangelio según Mateo* (1964)
Saló, o los 120 días de Sodoma (1975)

Polaco, Jorge *Diapasón* (1986)

Schiepler, Carlos *Los árboles mueren de pie* (1951)

Scorsese, Martin *La edad de la inocencia* (1993)
Después de hora (1985)

Scott Ridley *Los duelistas* (1977)
Alien, el octavo pasajero (1979)
Blade Runner (1982)

Shido, Kaneto *Onibaba* (1964)

Sion Sono *Strange circus* (2005)
El club de los suicidas (2002)

Solanas, Pino *La hora de los hornos* (1968)
El exilio de Gardel (1985)

Sorín, Carlos *La película del rey* (1986)

Torre Nilsson, Leopoldo *La mano en la trampa* (1961)
La casa del ángel (1957)

Viola, Bill *Videoinstalaciones desde 1974/2008*

Visconti, Luchino *El gatopardo* (1963)
Ludwig (1972)

Welles, Orson *F for Fake* (1973)

BIBLIOGRAFÍA DE LA CÁTEDRA

Agamben, Giorgio: *Profanaciones*. Adriana Hidalgo Editora-2005

Berger, John: *Mirar*-Ediciones de la Flor- Bs. As.1998.

Bouveresse, Jacques *Prodigios y vértigos de la Analogía* – Editorial Del Zorzal -Bs. As.-2001

Bonitzer, Pascal *Desencuadros, cine y pintura*-Santiago Arcos Editor-Bs. As. 2007

Breyer, Gastón: *La escena presente*-Ed. Infinito- Bs. As.-2005

Calmet, Héctor: *Escenografía*.-Ediciones de La Flor- Bs. As.2003

Carrière, Jean Claude/BonitzerPascal: *The End*.Ed.Paidós-Bs.AS.-1995

Catalá, J.M.: *La puesta en imágenes*. Paidós comunicación Cine-Bs. As. 2003.

Chión, Michel: *La audiovisión*- Ed. Paidós- Barcelona, México- Bs. As.-1993

Cirlot, Juan Eduardo: *Diccionario de símbolos*-Ed. Labor- Barcelona-1990

Darley, A.: *Cultura Visual digital*- Paidós comunicación Cine-Bs. As. 2003.

Davis, Tony: *Escenógrafos*- Ed. Océano-Singapur-2002

Echavarren, Roberto: *Arte Andrógino*-Ediciones Colihue-Bs. As.-2006

Eco, Umberto: *Cinco escritos morales*- Ed. Lumen-Barcelona-2000

Ettegui, Peter: *Diseño de producción y dirección artística*. Ed. Océano-Singapur-2001

Gadamer, Hans-Georg: *La actualidad de lo bello*-Ed. Paidós- Bs. As. 2003

Gorostiza, Jorge: *La arquitectura de los sueños*- Ed. Festival de Cine de Alcalá de Henares-España-2003.

Guerin, Marie Anne: *El relato cinematográfico*- Ed. Paidós-“Cahiers du cinema”- Barcelona, México- Bs.As.-2004.

Irvin, Polly: *Directores*- Ed. Océano-Singapur-2003

Magny, Joël: *Vocabularios del cine*-Ed. Paidós-“Cahiers du cinema”-Barcelona, México- Bs. As.-2005

Manovich, Lev: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*-Ed. Paidós Comunicación Bs. As.2006.

Pavis, Patrice: *Diccionario de Teatro*-Edit. Paidós-bs. As. 2003

Rojas Mix, Miguel: *El imaginario-civilización y cultura del siglo XXI*-Ed. Prometeo Libros- Bs.As. 2006.

Russo, Eduardo: *Diccionario del Cine*-Ed. Paidós- Bs. As. 2003

Sirlin, Eli y otros autores: *La iluminación escénica*-Libros del Rojas-Bs. As. 2003.

Steiner, George: *Lecciones de los maestros* Editorial Siruela-México- 2005-

Steiner, George: *Presencias reales*. Ed. Ensayos- Destinos. Barcelona- 1993-España.

Tirard, Laurent (entrevistas a cargo): *Lecciones de cine*-Paidós comunicación Cine- Bs.AS. 2004.

Vila, Santiago: *La Escenografía, cine y arquitectura*-Ed. Cátedra- 1997

Wittgenstein, Ludwig: *Observaciones sobre los colores*-Paidós estética- Barcelona- 1994

Zátony, Marta (2007)*Arte y creación Los caminos de la estética* -Editorial: Capital Intelectual Colección: Claves para todos, dirigida por José Nun