

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Experto en Realización y Producción de Nuevos Formatos en TV y Cine Digital (Título Propio asociado a Comunicación Audiovisual)		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Dirección Artística		
Tipo:	Propia Obligatoria	Créditos ECTS:	3
Curso:	1	Código:	30211
Periodo docente:	Primer semestre		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	75		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo Rodríguez Montenegro	pablo.e.r.montenegro@gmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura constituye un complemento esencial para un profesional que se forme en cualquiera de las especialidades relacionadas con la comunicación audiovisual. Ya sea como productor o Realizador, le resulta necesario conocer los objetivos y tareas que ejecuta la Dirección de Arte, la metodología aplicada desde la búsqueda del concepto que regirá su diseño, hasta la terminación y entrega final del proyecto en cuestión.

El conocimiento y manejo de estos contenidos le facilitará su relación con dichos departamentos, lo que conlleva un mejor aprovechamiento de las tareas que el mismo realiza. Si bien para un realizador es de inestimable valor el conocer todo lo que puede aportarle el trabajo de la Dirección de Arte en el logro de sus objetivos artísticos, para un productor no es menos importante el conocer todas las fases y complejidades de esta disciplina, lo que le será imprescindible para lograr la adecuada organización y planificación del proceso de creación de cualquier proyecto audiovisual y su adecuación a los presupuestos de que dispone.

OBJETIVO

Objetivos fundamentales son la valoración, reconocimiento, situación, comprensión, asimilación y experimentación de las labores del departamento de arte de una película a escala aplicable, de modo que el alumno acabe la asignatura habiendo aprendido a situar el Arte dentro del proceso de producción de una obra audiovisual y a desempeñar las tareas indispensables para poder ocupar un puesto en un departamento artístico, desde el plano teórico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno debe adquirir los conocimientos básicos que fundamentan la Dirección Artística orientada especialmente al ámbito cinematográfico, entendiendo la importancia del arte o el diseño de producción en las producciones cinematográficas, valorándola y aprendiendo a desempeñar las labores –en su versión más teórica y aplicable posible– de un director de arte o decorador, además de las de un diseñador de producción, siguiendo el modelo norteamericano.

CONTENIDOS

– Dirección artística y diseño de producción

Diferencias y relación
Trío creativo
Malabares: creativo y práctico

– Organización, niveles de responsabilidad y equipo de trabajo

Jerarquía de responsabilidades
Relaciones de trabajo
Departamento de arte en relación a otros departamentos
Localizador
Contabilidad
Producción
Dirección
Supervisor de efectos

Departamento de arte en sí mismo
Coordinador
Arquivero/Ilustradores
Set designers, dibujantes
Ambientador – set dresser
Paisajista
Attrezzista
Jefe de construcción
Especialista de efectos mecánicos y prácticos
Especialistas – stunts
Efectos visuales y previsualizaciones
Transportes

– Historia del diseño de producción

– El diseño visual
Visitas a localizaciones y rekkies
Documentación
Storyboards, animatics
Ilustración conceptual – concept art
Maquetas reales y en 3D, dibujos y esbozos

– Técnicas históricas

Cristal pintado
Matte painting
Diseño y cámara
Travelling mattes
Miniaturas, tipos
Proyecciones

– CGI y técnicas digitales

Puente entre lo práctico y lo digital

Técnicas actualizadas

– Escenografía y construcción

Decorados interiores

Decorados exteriores

Proveedores

Efectos mecánicos

– Dossier de proyecto

Desglose de guión

Briefing de ideas

Desarrollo de contenidos

Diseño y enfoque

Creatividad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escritura de secuencias de guión en formato oficial de escritura de guiones para su posterior desglose y tratamiento en parejas bajo los roles el binomio creativo director artístico–diseñador de producción. Se busca desarrollar todo el diseño artístico de una secuencia original y, en caso de ser posible dado los calendarios y los tiempos de la clase, procurar incluso proceder a su realización de un modo conceptual y representativo, si no es posible la literalidad. Todo ello atendiendo al diseño de imagen como principal baremo.

Taller específico de psicología del color con la colaboración de Elisa de la Torre.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
40 horas	35 horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Además de la asistencia y participación en clase, la evaluación consta de dos pruebas: un examen tipo test sobre los contenidos dados en clase, y un trabajo por parejas especificado en las Actividades. El primero supone un 40% de la nota de prueba final, mientras que el dossier supone un 60%. Ambos valores suman el 75% de la nota global, que se completa con un 25% de participación y asistencia restante.