

FORMATO PROGRAMA DE CURSO 2018

Nombre de actividad curricular	Taller de Diseño Audiovisual
Nombre actividad curricular en inglés	AUDIOVISUAL DESIGN WORKSHOP
Línea	Proyectos
Sigla	TDAUS41-470-1
Unidad académica que lo desarrolla	Diseño Teatral
Carácter	Teórico-Práctico
Horas de trabajo presencial	9
Horas de trabajo no presencial	6
Numero de créditos SCT	10
Requisitos de aprobación	Aprobar con nota mínima 4.0 y 80% asistencia. Con un 5.0 y un 60% de asistencia
Palabras clave	Diseño de vestuario cinematográfico- personaje- cine – dirección de arte- ambientación-utilería.

I. Propósito general del curso

Curso teórico práctico orientado a introducir a los estudiantes en el conocimiento del lenguaje audiovisual, enfocado a la comprensión de los procesos de creación y producción de la Dirección de Arte y el diseño de vestuario en medios y formatos audiovisuales. Con el objetivo de que los estudiantes obtengan herramientas para la generación de propuestas y soluciones estéticas que convivan a nivel de producción y técnico en el campo audiovisual.

El estudiante tendrá un rol activo en el desarrollo de propuestas individuales y colectivas, donde aplicará contenidos ya adquiridos en semestres anteriores (Taller de Diseño de 2do. y 3er. Año), bajo la supervisión académica para generar metodologías propias que lo lleven a diseñar escenicamente frente a un cambio de formato, en conjunto al Taller de Puesta en Escena 3.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Ámbito	Competencias por ámbito	Subcompetencias
<p>Proyectar y Diseñar</p>	<p>Competencia 1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.</p>	<p>1.1.1 Elaborar diseños escénicos basados en la problematización y contextualización de marcos conceptuales, considerando las condiciones de producción.</p> <p>1.1.2 Definir estrategias compositivas, medios y formatos, integrando saberes y herramientas para la realización de diseños escénicos.</p> <p>1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.</p> <p>1.1.4 Proponer ajustes a la propuesta de diseño escénico, considerando su desarrollo y la retroalimentación brindada por el equipo.</p> <p>1.1.5 Manejar un conjunto de formatos y herramientas gráficas, análogas y digitales.</p>

III. Resultados de aprendizaje:

1. Desarrolla propuestas de diseño audiovisual, de manera acorde a las especificidades técnicas y expresivas. Identificando a la dirección de arte y el diseño de vestuario como un lenguaje visual dotado de sentidos para la creación a partir de un proyecto del campo audiovisual.
2. Identifica el proceso de diseñar propuesta audiovisuales y las funciones que debe ejercer durante las etapas de pre-producción y rodaje de un film o un proyecto audiovisual. Es decir desde que recibe el guión hasta la realización del producto audiovisual.
3. Distingue el trabajo creativo y técnico del cine y medios audiovisuales en relación a los conocimientos y herramientas del diseño teatral, organizando y aplicando conocimientos de asignaturas ya cursadas y generando metodologías propias para el desarrollo de propuestas.
4. Comprende la interacción creativa, técnica y práctica que establece el diseño audiovisual en el cine con equipo en las áreas de dirección, arte, fotografía, maquillajes-pelo y continuidad durante la realización de una película o proyecto audiovisual, siendo capaz de organizar, planificar y distribuir tareas para el desarrollo de propuestas a la realidad.

IV. Saberes / Contenidos

UNIDAD I: Introducción al mundo audiovisual

1. La Dirección de arte y su relación creativa y técnica con el equipo en un formato audiovisual. División de áreas, cargos y definición de cada cargo.
2. La dirección de arte en producción (pre y rodaje)
3. Historia del cine: Breve relato de hitos importantes del cine mundial, énfasis en cine latinoamericano y chileno. (Anécdotas, estrategias, experiencias y soluciones a través de la cámara y la dirección de arte que han marcado la historia del cine).

UNIDAD II: La imagen cinematográfica.

1. La imagen pictórica y la imagen fotográfica

2. La imagen cinematográfica: el plano y el movimiento.
3. Los atributos del plano, los movimientos de cámara y profundidad de campo.
4. Articulación de espacio y del tiempo: Montaje, continuidad, corte y encuadre.

UNIDAD III: La Narración Audiovisual

1. Historia y relato: atributos, niveles y verosimilitud.
2. Estructuras narrativas en el cine: Desarrollo del guión.
3. Formatos Audiovisuales y géneros Audiovisuales.
4. Formas de narrar cinematográfica: Cine de Autor

UNIDAD IV: La dirección de Arte y el diseño de vestuario

1. Analisis creativo de guión.
2. Desarrollo de límites estéticos de una propuesta: Estilo, época, texturas, color, etc.
3. El espacio: Locaciones y Escenografía (Scouting y Tipos de escenografías), la Ambientación y la Utilería
4. Los personajes: Analisis de personajes, creación de personajes y desarrollo de propuesta de vestuarios.
5. Creación del mundo de ficción: Búsqueda de referencias, conceptualización, carpeta de Dirección de arte, Concept, Story board, Detalle técnico escenográfico
6. Diseño de vestuario: Bocetos, Concept, materiales a través de la cámara. Construcción y producción de vestuario.

V. Metodología

Se enfocará como un taller teórico-práctico, basado en evaluaciones formativas que guíen a producir reflexión entorno a la entrega conocimientos del campo audiovisual por medio de:

1. Clases expositivas teóricas con apoyo audiovisual como imágenes, ppts, visionado de películas completas o fragmentos.
2. Visionado de películas, backstages y entrevistas que aborden los aspectos fundamentales de la dirección de Arte y el diseño de vestuario y sus diversas miradas-metodologías.
3. Análisis en clases de los aspectos de la dirección de arte y el diseño de vestuario de medios audiovisuales relevantes.
4. Ejercicios prácticos, realizadas de manera individual o colectiva, que planteen desafíos en relación a los diversos aspectos del lenguaje audiovisual y el diseño audiovisual.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

Se evaluará de manera periódica los contenidos del programa. Esto, mediante ejercicios teóricos-prácticos que promuevan trasladar, aplicar y desarrollar lo aprendido en clases.

- Trabajos de investigación del cine en general.
- Trabajo práctico de diseño audiovisual en formato propuesta de preproducción.
- Trabajo práctico de diseño audiovisual en formato a escala real (Nanometraje)
- Trabajo de análisis teórico de directores, Directores de Arte y de vestuario.
- Trabajo de análisis de guión.

VII. Bibliografía y Filmografía

Bibliografía Obligatoria

Calderón, María del Pilar, ***El diseño de vestuario en cine: superficie textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica***. Memoria diseñador teatral. Universidad de Chile, año 2009.

Meza-Lopehandia, Constanza, ***Transferencias Visuales: una propuesta de dirección de arte para el guión Los 32 de Antonin Artaud***. Memoria diseñador teatral. Universidad de Chile, año 2002.

Aichele Paschen, Felipe, ***Dirección de arte en el cine histórico chileno : análisis y crítica del arte en la reconstrucción de época en tres películas chilenas***, Memoria diseñador teatral. Universidad de Chile, año 2011

Calefato, Patrizia, ***Moda y Cine***, Engloba Ediciones.

Ettedgui, Peter, ***Diseño de Producción & Dirección Artística***, Ed. Océano.

ETTEDGUI, Peter, ***Directores de Fotografía***, Ed. Océano

GOODRIDGE, MIKE, ***Directores de Cine***, Ed. Océano.

Bibliografía complementaria.

Tirard, Laurent, ***Lecciones de Cine***, Ed. Paidós Comunicación.

Altman, Rick, ***Los Géneros cinematográfico***, Ed. Paidós.

Vera-Meiggs, David, ***La caverna audiovisual o las razones del cine***, Ed. Universitaria.

Navarro, Sergio, ***Acerca del cine como medio Expresivo***, Ed. Universidad de Valparaíso.

Aumont, Jacques, ***Las teorías de los cineastas : la concepción del cine de los grandes directores***, Ed. Paidós.

Nadoolmann, Deborah, ***Diseño de Vestuario Cine***, Ed. Oceano.

Saltzman, Andrea, ***El Cuerpo Diseñando: Sobre la Forma en el Proyecto de la Vestimenta***, Paidós Comunicación.

Squiacciarino, Nicola, ***El Vestido Habla: consideraciones psico- sociológicas sobre la indumentaria***, Ed. Cátedra.

Rojas, José, ***El Arte del Cine: Formas y conceptos***, Ed. Pueblo y Educación.

Rizzo, Michael, ***Manual de Dirección artística cinematográfica***, Ed. Omega

Mike Goodridge, Tim Grierson, ***Dirección de fotografía cinematográfica***, Ed. Blume.

Cousins, Mark, ***Historia del Cine***, Nueva edición actualizada, Ed. BLUME

Ruffeinelli, Jorge, ***América Latina en 130 películas***, Ed. Uqbar

Müller, Jürgen, ***100 Clásicos del cine del siglo XX***, Ed. Taschen

Lista de films complementaria

A. Cine chileno

"No", de Pablo Larraín.

"La frontera" de Ricardo Larraín.

"Largo viaje" de Patricio Kaulen.

"El chacal de Nahueltoro" de Miguel Littin.

"Machuca", Andrés Wood.

"Violeta se fue a los cielos", Andrés Wood.

"Subterra", Marcelo Ferrari.

"El Club" de Pablo Larraín.

"La Mujer Fantástica" Sebastián Lelio.

"Play", Alicia Scherson.

B. Cine Latinoamericano.

"Amores Perros", de Alejandro González Iñárruti, México.

"Ciudad de Dios" de Katia Lund y Fernando Meirelles, Brasil.

"Memorias del subdesarrollo" de Tomás Gutiérrez Alea, Cuba.

"El baño del Papa", César Charlone y Enrique Fernández, Uruguay

"La teta asustada", Claudia Llosa, Perú.

"Relatos Salvajes", Damián Szifron Argentina

"Conducta" Ernesto Daranas, Cuba.

“La distancia más larga”, Claudia Pinto. Venezuela
“Pelo malo”, Mariana Rondón. Venezuela
“El secreto de sus ojos”, Juan José Campanella.
“Casa de areia”, Andrucha Waddington. Brasil
“Y tu mamá también” Alfonso Cuarón. México
“La Cienaga”, Lucrecia Martell, Argentina
“Whisky”, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, Uruguay
“El abrazo de la Serpiente” Ciro Guerra, Colombia
“Estación Central” Walter Salles, Brasil

C. Cine de autor

Peter Greenaway (Inglaterra)

"El cocinero, el ladrón su mujer y su amante", 1989.
"The Pillow Book", 1996.

Luis Buñuel (España – Mexico)

"El Perro andaluz", 1929.
"Los olvidados", 1950.
"El Angel exterminador", 1962.

Lars von Trier (Dinamarca)

"Bailarina en la oscuridad", 2000.
"Dogville", 2003.
"Melancolia", 2011.

Pedro Almodovar (España)

"Todo sobre mi madre", 1999.
"Mujeres al borde de un ataque de nervios", 1988.
"Hable con ella", 2002.
"volver", 2006.
"La piel que habito", 2011.
"Dolor y Gloria". 2019.

Martin Scorsese (E.E.U.U.)

"La edad de la inocencia", 1993.
"La última tentación de Cristo", 1988.
"El aviador", 2004.
"Hugo", 2011.

Alfred Hitchcock (Reino Unido – E.E.U.U.)

"Psicosis", 1960
"The birds", 1963

Sofía Coppola (E.E.U.U.)

"Virgines Suicidas" 1999
"Maria Antonieta" 2006
"Perdidos en Tokio" 2003

Claudia Llosa (Perú)

"Madeinusa" 2006
"La teta Asustada" 2009

Jane Campión (Nueva Zelanda)

"El Piano" 1993
"Retrato de una dama" 1996

Lucrecia Martel (Argentina)

"La ciénaga", 2001
"La niña santa" 2004
"La mujer sin cabeza" 2008

Sally Potter (Inglaterra)

"Orlando" 1993.
"The Party" (2017)
"The Roads Not Taken" (2020)

Agnes Varda (Bélgica)

"*Mur muros*", 1981
"*Los cosechadores y yo*", 2000

Federico Fellini (Italia)

"Roma", 1972.
"Ocho y medio", 1963.
"La Strada", 1954

Ingmar Bergman (Suecia)

"Persona", 1966.
"Fanny y Alexander", 1982.
"Sonata de Otoño", 1978.

Stanley Kubrick (E.E. U. U. / Inglaterra)

"La naranja mecánica", 1971.
"2001, la odisea espacial", 1968.
"Barry Lyndon", 1975.

Tim Burton (E.E.U.U.)

"Batman", 1989
"Joven manos de tijeras", 1990.

"El jinete sin cabeza", 1999.
"Alicia en el país de las maravillas", 2010.

Michael Gondry (Francia)

"Eterno resplandor de una mente sin recuerdo", 2004. *
"La ciencia del sueño", 2006. *
"Be kind rewind", 2008.

Emir Kusturica (Serbia)

"Gato negro, gato blanco", 1998.
"Underground!", 1995.
"Tiempo de Gitanos", 1988.

David Lynch (E.E.U.U.)

"El hombre elefante", 1980.
"Terciopelo Azul", 1986.
"Corazón Salvaje", 1990
"Twin Peaks: Fire Walk With Me", 1992
"Carretera perdida", 1997.

Wes Anderson (E.E. U.U.)

"Moonrise Kingdom", 2012.
"The grand Budapest Hotel", 2014.
"Viaje a Darjeeling", 2007.

Julie Taymor (E.E.U.U.)

"Frida", 2002
"Titus", 1999
"Across the universe", 2007.

Alfonso Cuarón (México)

"Y tu mamá también", 2001.
"Children of men", 2006.
"Roma", 2018.

Jean Pierre Jeunet (Francia)

"Delicatessen", 1991.
"La ciudad de los niños perdidos", 1995.
"Amélie", 2001

Quentin Tarantino (E.E. U. U.)

"Pulp Fiction", 1994
"Kill Bill", 2003
"Sin City", 2005

Akira Kurasawa (Japón)

“Rashomon”, 1951.

“Los siete samurais”, 1954

“Ran”, 1985.

Darren Aronofsky (E.E.U.U)

“Pi: El orden del caos”, 1998.

“Requiem for a dream”, 2000.

“Cisne negro”, 2010.

Prof. Cristóbal Ramos y Katuska Valenzuela