

Dirección artística y
escenografía
**Grado en Comunicación
Audiovisual**
2020-21

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección artística y escenografía

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad. Presencial / semipresencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Lorena Palomino González

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Idear y diseñar la presentación estética y técnica de la puesta en escena, atendiendo a las características creativas que propone el director del proyecto audiovisual.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.

1.2. Resultados de aprendizaje

Diseño de la puesta en escena de un proyecto audiovisual prestando especial atención a la escenografía y al atrezo.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Introducción de los conceptos y técnicas básicas, tanto gráficas como escénicas, del diseño arquitectónico y ambiental del espacio dramático (iluminación, sonido, vestuario, fotografía, espacios y formas).

2.3 Contenido detallado

1. Presentación de la asignatura. Contenidos y metodología.
Introducción a la Actividad Dirigida 1: El cuaderno de artista.
2. **Conocer. Bloque I: Fundamentación teórica.** La Dirección de Arte cinematográfica. Conceptos y definiciones.
3. Historia. Orígenes y evolución. Escenografía teatral. El cine como expresión plástica. El Departamento de Arte. Responsabilidades, relaciones de trabajo y organización.
4. Dirección de Arte vs *Product Designer* vs Dirección de fotografía. Cine comercial vs propuestas disruptivas; grandes metanarrativas vs el pequeño relato. El director/a de Arte. Herramientas y cometidos. Figuras importantes.
Debate entorno a los contenidos del primer bloque; el cine como Arte y la dirección de arte como disciplina artística.
5. **Mirar. Bloque II: Análisis visual.** La mirada plástica. Metodología para el análisis de la imagen. La reflexión entorno a la imagen; observación, descripción, interpretación y juicio crítico de la imagen cinematográfica y de la puesta en escena de la dirección artística.
6. Percepción, iconografía y simbolismo. Espectador y creador; imaginario colectivo.
7. El lenguaje visual: recursos y herramientas del/la Director/a de Arte. Elementos espaciales y formales de la composición escénica. Criterio plástico.
8. Los códigos visuales. El color I. Textura, materiales y acabado. Teoría y tratamiento plástico del espacio escénico.
Actividad Dirigida 2: Elementos compositivos y técnicas visuales: estrategias de comunicación y expresión.
9. **Prueba parcial: Exposición oral Trabajo 1 Actividad Dirigida 1: El cuaderno de artista.**
10. **Crear. Bloque III: El proceso creativo.** Pre-producción, producción y posproducción .
Introducción a la entrega final: proyecto de Dirección artística + Teaser/cortometraje.
Preproducción. Etapas del diseño; La propuesta de Arte.
Actividad Dirigida 3: El anteproyecto; moodboard y bocetos. Reunión con dirección y producción. La lectura del guion; del texto a la forma. Pre-visualización. La documentación: investigación e inspiración. Definir el concepto visual; coherencia y continuidad. El concepto estético. Fuentes y archivo de referencias visuales. **La carpeta de Arte o Moodboard.**
11. **El espacio pictórico.** Técnicas plásticas y expresión artística. Metodologías y técnicas de trabajo. Recursos de representación gráfica. El presupuesto I: consideraciones previas con Dirección y Producción.
Entrega y tutorización Actividad Dirigida 3.
12. **El espacio arquitectónico:** El personaje I; Su entorno visual. La localización. Escenarios naturales / arquitectónicos. Construcción; diseño técnico y artístico de decorados.
Actividad Dirigida 4.1: La propuesta estética: Desglose del guion por decorados.
13. **El espacio fílmico:** tiempo, movimiento, montaje y perspectiva. Técnicas plásticas y expresión artística aplicadas al medio cinematográfico. Creatividad vs funcionalidad. Cine vs Teatro. La estructura estética. Storyboard; El Raccord en el espacio. El diseño según las ópticas. La luz y su influencia estética. El Color II. La paleta de color. El color Script. Texturas y acabados.
Actividad Dirigida 4.2: La propuesta estética: color script / paleta de color por decorado.

14. La ambientación. Decoración, atrezo y utillería. La composición del plano.
El Presupuesto II: Desglose detallado de costes por localización y necesidades del Departamento. Adaptación de la Dirección de Arte al presupuesto.
FX. Trucajes. Construcciones especiales. Maquetas, falsas perspectivas, cromas, fondos pintados. Efectos artesanales y digitales.
Actividad Dirigida 4.3: Ambientación: Selección y referenciación de atrezo y utillería por decorado. Adaptación al presupuesto; uso de trucajes.
15. El personaje II: Vestuario, maquillaje y caracterización. Trabajo4 Actividad Dirigida 4. Entrega/tutorización Trabajo 3: La propuesta estética.
El presupuesto III: Desglose definitivo y datos presupuestarios.
Planificaciones previas al rodaje; desglose del guion, escaleta secuenciada, plan de rodaje y listados de equipo técnico y materiales. Documentación necesaria.
Proceso de **Producción y Postproducción**; estrategias del Departamento de Arte durante el rodaje. Asistencia en set de grabación. Asumir cambios e imprevistos.
16. **Presentación del Proyecto de Dirección artística. Proyección de cortometraje.**

2.4 Actividades Dirigidas

Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 30% de la evaluación final, consistirán en:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1): El cuaderno de artista.** Recopilar y referenciar exemplificando mediante imágenes los fundamentos teóricos vistos durante el primer bloque de la materia. Enriquecer el criterio y estilo propio como artista seleccionando puntos de encuentro entre la teoría y su aplicación práctica en el mensaje visual.
- **Actividad Dirigida 2 (AD2): Elementos compositivos y técnicas visuales; estrategias de comunicación y expresión.** Identificar en una imagen los elementos formales y las técnicas utilizadas para configurar la composición de la imagen atendiendo al trabajo de la dirección artística para la configuración del encuadre.
- **Actividad Dirigida 3 (AD3): El anteproyecto. Moodboard y bocetos.** Reunión con dirección y producción. Aproximación al concepto visual del proyecto audiovisual mediante la presentación de bocetos y paletas de color que definan la idea estética de la obra. Uso de referencias visuales y recursos de representación gráfica para justificar la idea que se presentará ante dirección y producción para su validación. Primeros reajustes del presupuesto.
- **Actividad Dirigida 4 (AD4): La propuesta estética:** Aplicación de técnicas plásticas y recursos de representación gráfica (digital o analógica) para:
- **Actividad Dirigida 4.1 (AD4.1): Desglose del guion por decorados.** Búsqueda y desglose de las localizaciones naturales o decorados artificiales que constituirán cada uno de los sets de grabación requeridos por el guion.
- **Actividad Dirigida 4.2 (AD4.2): Color Script y paleta de color por decorado.** Desglose del tratamiento del color en cada localización / decorado.
- **Actividad Dirigida 4.3 (AD4.3): La ambientación. Selección y referencia de atrezo por decorado.** Desglose de localizaciones con su correspondiente ambientación y tratamiento artístico. Atrezo y utillería, decoración. Mobiliario y accesorios (vehículos, armas, tapicería, jardinería...). Uso de referencias visuales explicativas y recursos de representación gráfica.
- **Actividad Dirigida 5 (AD5): Vestuario, maquillaje y caracterización.** Diseño de la propuesta de vestuario, peluquería y maquillaje entendiéndolo como parte integrante de

la propuesta general del Director de Arte. Referencias de estilo e inspiración. Realización de figurín.

El **examen final** consistirá en la presentación en clase del Proyecto de Dirección Artística completo y la proyección de un corto/teaser cinematográfico, máximo 5 minutos. Se utilizarán todas las AADD desarrolladas anteriormente.

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios
Todas las competencias de la materia. Presencialidad: 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 755h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Modalidad semipresencial:

Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 40%, 60h. Material didáctico publicado en el Campus Virtual, estudio, pruebas online de seguimiento o una prueba online final por unidad didáctica. Seminario de profundización teórico-práctico. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 20%.

Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50%, 75h. A través del campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. El profesor decidirá el carácter individual o grupal de cada trabajo. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Se implementan los siguientes mecanismos de asistencia al alumno en tutorías: foros académicos, correo electrónico y tutoría telepresencial utilizando herramientas específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo deseé y pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad Nebrija. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspensión (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE1	Asistencia y participación en clase	10%
SE2	Prueba parcial	10%
SE3	Actividades académicas dirigidas	30%
SE4	Prueba final presencial	50%

Modalidad: Semipresencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE9	Participación en foros y otras actividades tutorizadas	15%
SE3	Actividades académicas dirigidas	45%
SE4	Prueba final presencial	40%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE1	Asistencia y participación en clase	10%
SE3	Actividades académicas dirigidas	30%
SE4	Prueba final presencial	60%

Modalidad: Semipresencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE3	Actividades académicas dirigidas	40%
SE4	Prueba final presencial	60%

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la

presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica específica en Dirección artística y escenografía

- Fundación Oliva, C. & Torres Monreal, F. (1990). *Historia Básica del Arte Escénico*. Madrid: Editorial Cátedra.
- Murcia, F. (2002). *La escenografía en el cine: el arte de la apariencia*. Madrid.
- Rabiger, Michael. (2009) *Dirección cinematográfica. Técnica y estética*. Barcelona: Ed Omega.
- Rizzo, M. (2007). *Manual de dirección artística cinematográfica*. Ed. Omega.

Bibliografía básica específica en Dirección artística y escenografía

- Batiste, J. (1991). *La escenografía*. Barcelona: La Galera.
- Bont, D. (1981) *Escenotécnicas en teatro, cine y televisión*. Barcelona: Ed. Leda.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós
- Breyer, G. (2005). *La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico*. Madrid: Ed. Infinito.
- Cánovas Belchí, J. / Camarero Gómez, G. (2018) *La realidad imaginada: la dirección artística de Félix Murcia en el cine español*. Madrid: Akal.
- Davis, T. (2002). *Escenógrafos: Artes Escénicas*. Barcelona. Océano.
- Ettedgui, P. (2001). *Diseño de producción y dirección artística*. Barcelona: Ed. Océano
- Fernández Consuegra, C.B.(2018). *Composición, percepción visual y color para las artes escénicas*. Madrid: Ed. OMM PRESS.
- Garci, J. L. (2002). *La dirección artística*. Madrid: Revista Nickel Odeon No 27
- Gorostiza, J. (1997) *Directores artísticos del cine español*. Madrid: Ed. Cátedra, Filmoteca Española.
- Gorostiza, J. (2001). *La Arquitectura de los Sueños: entrevistas con directores artísticos del cine español*. Madrid: Ed. Festival de Cine de Alcalá de Henares.
- Maldoveanu, Mihail. (2001) *Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. La experiencia como modo de pensar*. Barcelona Ed: Lunwerg.
- Navarro de Zuvillaga, J. (2015) *Análisis plástico y escenográfico de un texto dramático*. Revista ADE Teatro, no 155.
- Oliva, C. (2010). *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia: Ed. Universidad de Murcia
- Olson, R. L. (1988). *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
- V.V.A.A. (2002). *La dirección artística. Revista trimestral de cine*. Madrid: Nikel Odeón. José Luis Garci.
- Ruesga, J. (2015) Metodología de la plástica escénica. Revista ADE Teatro, no 155.
- Zavala, H. (2010). *El diseño en el cine: proyectos de dirección artística*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bibliografía complementaria sobre arte, imagen, percepción visual, lenguaje audiovisual y cine

- Artis, A. Q. (2009) Cállate y rueda: guía del documental: con cualquier presupuesto, con cualquier cámara, en cualquier momento. Barcelona: Ed. Omega.
- Aumont, J. (1996) *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Albers, J. (1963). *La interacción del color*. Madrid: Ed. Alianza Forma.
- Arheim, R. (1987). *Arte y percepción visual*. Madrid: Ed. Alianza Editorial.
- Berger, J. (1972). Modos de ver. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- Cenini, C. (1988). *Tratado de pintura. El libro del arte*. Madrid: Akal, colección Fuentes del arte.
- Collins (1988). Técnicas de los artistas modernos. Madrid: Herman Blume.
- Dondis, D. (1997). *La sintaxis de la imagen*. Ed. Gustavo Gili.
- Rancière, J. (2010) *El espectador emancipado*. Ed. Ellago Ediciones.

Bibliografía básica sobre vestuario y maquillaje

- Fernández González, D. (1991). *El traje: Fundamentos para su diseño en la escena*. Ed. Pueblo y educación.
- Vincent, J. y Kehoe, R. (1987) *La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, TV y teatro*. Madrid. Ed. Instituto Oficial de Radio y Televisión.
-

Filmografía Básica

- *The Story of Film: An Odissey* (Mark Cousins, 2011). Serie completa.

Filmografía (Visionados para el Bloque II: Análisis visual)

Nota: Todos los filmes propuestos en clase serán de especial importancia para la comprensión de los contenidos de la asignatura.

- El Hotel eléctrico (Segundo de Chomón, 1905)
- El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920)
- Un Perro Andaluz (Luis Buñuel, 1929)
- Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)
- Spellbound (Alfred Hitchcock, 1945)
- Cuentos de Tokio (Yasujirō Ozu, 1953)
- Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953)
- Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965)
- 2001: Una Odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968)
- Patton (Franklin J. Schaffner, 1970)
- Harold and Maude (Hal Ashby, 1971)
- Amacord (Fellini, 1973)
- Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)
- Suspiria (Dario Argento, 1977)
- Días del cielo (Terrence Malick, 1978)
- La puerta del cielo (Michael Cimino, 1980)
- El contrato del dibujante (Peter Greenaway, 1982)
- Good Morning Babilonia (Paolo Taviani, Vittorio Taviani, 1986)
- Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988)
- Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990)
- Barton Fink (Joel Coen, 1991)
- Vatel (Roland Joffé, 2000)
- Deseando amar (Wong Kar-Wai, 2000)
- Dogville (Lars von Trier, 2003)
- La ciencia del sueño (Michel Gondry, 2006)
- Viaje a Darjeeling (Wes Anderson, 2007)
- Las vidas posibles de Mr. Nobody (Jaco Van Dormael, 2009)

- Black Mirror (V.V.A.A, 2011) Serie T.V.
- Melancolía (Lars von Trier, 2011)
- Laurence anyways (Xavier Dolan, 2012)
- La Juventud (Paolo Sorrentino, 2015)
- Pieles (Eduardo Casanova, 2017)
- Filmografía de: Peter Greenaway, Wes Anderson, Jim Jarmusch, Wong Kar Wai, Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar, Tim Burton, Yasujiro Ozu, David Lynch, Fritz Lang, Lisa Cholodenko

Filmografía por temas

- Historia. Orígenes y evolución
  - La explosión del acorazado Maine (George Melies, 1898)
  - Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)
  - Intolerancia (David W. Griffith, 1916)
  - Aelita (Yakov Protazanov, 1924)
  - El Ladrón de Bagdag (Raoul Walsh, 1924)
  - Capricho Imperial (Josef von Stenberg, 1934)
  - Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, 1939)
  - El perro del hortelano (Pilar Miró, 1996)
- Oposición naturaleza/ciudad. Escenarios naturales y arquitectónicos.
  - King Kong (Merian C. Cooper, Ernst B. Schoedsack, 1933)
  - Amanecer (F. W. Murnau, 1927)
  - Bajo los techos de París (René Clair, 1930)
  - Los amantes del círculo Polar (Julio Medem, 1998)
  - Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
  - El laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, 2006)
  - Captain Fantastic (Matt Ross, 2016)
- Decorados artificiales/fantásticos/ espacios arquitectónicos.
  - Matrópolis (Fritz Lang, 1927)
  - Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936)
  - El Cuarto mandamiento (Orson Welles, 1942)
  - Con la muerte en los talones (Alfred Hitchcock, 1959)
  - El apartamento (Billy Wilder, 1960)
  - West Side Story (Robert Wise, Jerome Robbins 1961)
  - El Desprecio (Jean-Luc Godard, 1963)
- Color
  - Dick Tracy (Warren Beatty, 1990)
  - Tres Colores: Azul (Krysztof Kieslowski, 1993)
  - Tres Colores: Rojo (Krysztof Kieslowski, 1994)
  - Tres Colores: Blanco (Krysztof Kieslowski, 1994)
  - Los Tenenbaums (Wes Anderson, 2002)
  - El Cuento de la Criada (V.V.D.D, 2017) Serie T.V.
  - La vida de Pi (Ang Lee, 2012)

-Webgrafía

- Blog de Dirección de Arte: <http://materiadearte.blogspot.com>
- <https://www.gettyimages.es>
- Dirección de Arte cinematográfico III Universidad de Palermo
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/index.php?idmateria=659
- Mubi.com (Cine de autor)
- Plataforma de cine en streaming. <https://www.filmin.es>
- Revista de cine <http://www.caimanediciones.es>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Lorena Palomino González
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Licenciada
Correo electrónico	lpalomino@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición por mail o después de cada sesión
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2013 con la especialidad de Diseño y Máster en formación del profesorado con especialidad en Artes Plásticas cursó un año en el Politécnico de Milán, Italia, en la especialidad de Diseño de la comunicación.</p> <p>Inicia su labor profesional como becaria del Departamento de Diseño gráfico de la Universidad Politécnica de Madrid en 2009 combinando estudios con labores docentes en la asignatura de Diseño Gráfico II en la Universidad Complutense impartiendo talleres de maquetación y como profesora en Bachillerato de Artes en el Instituto San Isidro, lugar donde lleva a cabo su investigación "Estrategias de motivación en el ámbito de la educación artística plástica y visual". Se especializa como directora artística en 2015 trabajando con numerosas productoras audiovisuales en la producción de contenido audiovisual publicitario y de ficción.</p> <p>Ha trabajado como decoradora y estilista de plató en la editorial Hearst Magazines e imparte talleres puntuales de Cómics en La Casa Encendida.</p> <p>Actualmente combina varios proyectos como Directora de Arte con la investigación en el programa de Doctorado de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de Didáctica de la Expresión plástica desarrollando su tesis entorno a metodologías educativas para la enseñanza del lenguaje visual cinematográfico y la Dirección de Arte como disciplina artística.</p>