Universidad de los Andes

DISE-3348_01 / ESPACIOS DE FICCIÓN/ 1 . 2013

Hora y Lugar:

Lunes y jueves de 11:30 AM a 1:00 PM. Salón: Z-208

Profesor:

Ricardo Sarmiento Gaffurri: **r.sarmiento46@uniandes.edu.co**

Monitora:

María Mazzanti Moncada:**m.mazzanti105@uniandes.edu.co**

Intensidad:

3 Créditos, 3 horas de clase, 6 horas de trabajo individual fuera de clase.

Dirigido a:

Estudiantes de ambos énfasis que quieran profundizar la relación entre Diseño y Dirección De Arte.

Descripción del Curso:

La ficción que, de la página escrita, se transforma en narrativa visual – a través de la escena, el audiovisual, el cine o, incluso, el espacio no convencional – requiere la labor de un diseñador. Este programa focaliza la relación entre narrativas de ficción y el diseño, a través de la figura del Director de Arte, quien se encarga de crear atmósferas para enriquecer y ampliar el producto final.

¿Qué se espera lograr?

Al final del curso el alumno podrá:

1- Entender el ciclo preproducción – producción – post producción y los roles de Productor, Director, Guionista y Director de Arte, en ámbitos horizontales y verticales de realización.
2- Discernir los elementos básicos de un guión (dramático, cinematográfico, televisual, publicitario, etc.).
3- Desarrollar conceptos visuales a partir de estructuras narrativas.
4- Combinar la creatividad con la investigación para ofrecer propuestas consistentes.
5- Comunicar su visión, discutir ideas y adecuar cambios que hagan viable su proyecto.
6- Elaborar, en grupo, un ejercicio piloto en el cual habrá funciones de Director de Arte, Escenógrafo, Diseñador de Vestuario, etc..

Aproximación al tema

Los diseñadores deben comprender los ejes que sostienen las narrativas de ficción para idear ambientes creíbles y verosímiles, que las hagan eficaces en términos comunicativos. A través del uso expresivo de formas, texturas, colores y objetos, se crean escenografías en su sentido más amplio: desde el escenario teatral más ortodoxo, pasando por el estudio cinematográfico y la locación real en exteriores, todo se convierte en un territorio sobre el cual interviene el director de arte. En otras palabras, su función es visualizar, realzar y dramatizar la narrativa. El diseñador interpreta palabras escritas para idear escenarios, transformar o construir locaciones, hasta convertirlas en mundos visuales expresivos que contienen historias.

Sistema de la Evaluación

Se evaluará la consistencia y originalidad de las proyectos, maquetas y videos, el rigor de los Documentos de Dirección de Arte, la coherencia, capacidad de análisis, su pertinencia respecto al guión asignado, su originalidad y articulación con una investigación idónea.
Los Documentos que tengan **entre 5 y 10 errores de ortografía** se calificarán sobre **2,5**. Aquellos que tengan **más de 10 errores de ortografía** recibirán un nota de **0,0**.

En caso de **NOTAS INDIVIDUALES a partir de trabajos en grupo, estas** corresponderán al **porcentaje** de una **matriz de autoevaluación grupal** que será **compilada por sus respectivos estudiantes**. Esta ponderación individual deberá tener en cuenta la **actitud, entrega, compromiso, dedicación y habilidades** de cada estudiante respecto al trabajo asignado.

EVALUACIONES (I semestre 2013).

		Total
PRIMER CORTE (25-II-2013):		
Ejercicio individual escrito.	**20%**	
		20%
SEGUNDO CORTE (18-III-2013):		
Ejercicio grupal Libro Dirección de Arte.	**20%**	
		40%
TERCER CORTE (15-IV-2013):		
Ejercicio grupal maquetas escala **1:20** sets/vestuarios.	**25%**	
		65%
CUARTO CORTE (16-V-2013):		
Maquetas escala **1:10** sets/vestuarios escogidos Dir. de Arte.	**35%**	
		100%

LÍMITE NOTAS 30%: 22 de marzo de 2013.
PLAZO RETIRO ASIGNATURA: 5 de abril de 2013.

NOTAS Y APROXIMACIONES:
La NOTA FINAL de acuerdo al Artículo 39 del Reglamento de la Universidad se aproximará según la siguiente escala:

NOTA:	**APROXIMA A:**
0,00 – 1,75	**1,5**
1,76 – 2,25	**2,0**
2,26 – 2,99	**2,5**
3,00 – 3,25	**3,0**
3,26 – 3,75	**3,5**
3,76 – 4,25	**4,0**
4,26 – 4,75	**4,5**
4,76 – 5,00	**5,0**

Causales de Falla: No presentar los trabajos o materiales solicitados, ameritará el retiro del estudiante de la sesión y generará falla.

Reglas generales en Clase

-Las clases comienzan a la hora en punto.

- La asistencia a todas las clases es necesaria para una comprensión y asimilación de los contenidos de clase.

- En caso de ausencia a la sesión de clase el estudiante es exclusivamente responsable por estar al día con las lecturas y ejercicios.

-La ausencia durante una entrega debe ser debidamente justificada de acuerdo con lo estipulado en el art. 43 del reglamento de estudiantes, de lo contrario, el estudiante obtendrá nota de cero (0.0) en la evaluación o entrega.

-La inasistencia a clase compromete el buen desempeño del estudiante en la asignatura. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 42 del reglamento, estudiantes que se **ausenten más de un 20% pierden la asignatura**.

-La metodología de clase implica que para el aprendizaje del curso, el estudiante debe jugar un papel activo en clase, debe intervenir, preguntar y aportar al grupo cuando sea necesario.

-**No** está permitido el uso de dispositivos de comunicación móvil, dispositivos de audio, o computadores a los que se les de un uso diferente a la clase, durante las sesiones de clase y/o exposiciones, ya que esto perjudica el nivel de atención.

-Todas las preguntas o inquietudes con respecto al curso deben seguir el conducto regular y manifestarse lo antes posible.

-En todos los trabajos se evaluará la consistencia de las propuestas, la coherencia en su sustentación, la capacidad de análisis, su pertinencia respecto al material asignado, su originalidad.

-Todos los trabajos deben cumplir con las pautas de cita y referencia, disponibles en la cartilla de Citas y Referencias de la Universidad. Se usarán las reglas específicas para arquitectura y diseño.

-Todos los trabajos deben estar debidamente marcados, de lo contrario no serán calificados.

Cronograma

Semana 1
Introducción al curso, cronograma, fechas evaluación. Los elementos básicos del arco: estabilidad/ crisis/ nueva estabilidad. Triángulo Narrativo. Introducción narrativas clásicas.
Semana 2
Narrativas clásicas, el personaje como eje. Narrativas Miméticas: Alto / Medio / Bajo mimético.
Semana 3
Introducción ejercicio 1: ensayo escrito, análisis conceptual y visual (película por asignar), desde el punto de vista de un director de arte.
Elementos básicos de una narrativa clásica: personaje-historia-estructura (quién, qué, cómo). Empatía - simpatía – antipatía.
Narrativas Miméticas progresivas. Elementos narrativa clásica. La historia como eje. Los tres actos. El espectador pasivo.
Semana 4
La Estructura como eje. El espectador interactivo. La función de la Dirección de Arte.
Semana 5
Introducción a narrativas complejas. Seleccionar y definir un estilo, un tono visual.
Semana 6
Introducción al trabajo sobre un guión. Investigar, identificar fuentes. **Entrega Evaluación 1 (20%**), ensayo escrito individual.
Semana 7
Metodologías presentación. Entre lo mimético y lo no mimético. Narrativas complejas. Introducción ejercicio 2: anteproyecto dirección de arte sobre material asignado, asignación grupos.
Semana 8
Narrativas minimales. Analizar un guión. Comunicar / Expresar.
Semana 9
Narrativas seriales 2 (híbridos). El espacio redundante. Géneros 2. **Entrega ejercicio 2: Libro dirección de Arte (20%)**.
Semana 10
Receso.
Semana 11
Ciclos de preproducción, producción y postproducción. Ciencia Ficción. Animación. Espacios futuristas y dramáticas familiares. Ejes narrativos musicales. Introducción ejercicio 3. Aplicación del libro: concurso de maquetas escala 1.20.
Semana 12
La práctica. Ámbitos profesionales: cine. Estructuras horizontales y verticales. Roles.
Semana 13
Sustentar la propuesta. Espacios y restricciones televisuales y teatrales. **Entrega ejercicio 3: concurso de maquetas 1:20 (25%).**
Semana 14
Votación maquetas ejercicio 3. Estructuración grupos por sets/personajes. Selección dirección arte final grupal. Narrativas fuera del tríada clásico, minimal, complejo.
Semana 15
Seleccionar y articular materiales. Acompañamiento y pre-entregas finales.
Semanas 16 a 17
Entrega final: maquetas sets y vestuarios de producción, escala 1:10 (35%).

Referencias

- **Bibliografía:**

- Aristóteles, "POÉTICA", Gredos, 1992.
- Arriaga G., "AMORES PERROS", Norma, 2007.
- Aumont J., "LA IMAGEN", Paidós, 1992.
- Barthes R., "LA CÁMARA LÚCIDA", Paidós, 2003.
- Bazin A., "QU' EST-CE QUE LE CINEMA?", Ed. Du Cerf, 1985.
- Brooker P – Brooker W. (editors), "POSTMODERN AFTER IMAGES", Arnold, 1997.
- Brooker W. & Jermyn D., "THE AUDIENCE STUDIES READER", Routledge, 2003.
- Debray R., "VIDA Y MUERTE DE LA IMAGEN. HISTORIA DE LA MIRADA EN OCCIDENTE", Paidós, 1998.
- Eco U., "IL SUPERUOMO DI MASSA", Bompiani, 1985.
- Eco U., "APOCALITTICI E INTEGRATI", Bompiani, 1985.
- Ettedgui P. "DISEÑO DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA", Océano, 2002.
- Frye N., "ANATOMIA DELLA CRITICA", Einaudi, 1969.
- Millerson G., "SCENOTECNICA PER IL CINEMA E LA TELEVISIONE", Gremese Ed., 1983.
- Monsiváis C., "AIRES DE FAMILIA: CULTURA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA", Anagrama, 2000.
- Rizzo M., "THE ART DIRECTION HANDBOOK FOR FILM", Focal Press, 2005.
- Sontag S., "SOBRE LA FOTOGRAFÍA", Alfaguara, 2005.
- Zizek S., "LACRIMAE RERUM", Debate, 2006.

- **Filmografía básica:**

- Chan Wook P., "OLDBOY", Tartan Asia (120 mins.) 2004.
- Fincher D., "SEVEN", New Line Home Video (127 mins.), 1997.
- González Iñárritu A., "AMORES PERROS", Lionsgate (154 mins.), 2000.
- Jordan N., "BREAKFAST ON PLUTO", Sony Pictures (129 mins.), 2004.
- Kar Wai W., "IN THE MOOD FOR LOVE", Criterion (98 mins.), 2000.
- Kurosawa A., "DREAMS", Warner Bros. (119 mins.), 1990.
- Lee A., "LUST, CAUTION", Universal Studios (155 mins.), 2007.
- Miller F. & Rodríguez R., "SIN CITY", Dimension (124 mins.), 2005.
- Nolan C., "MEMENTO", Sony Pictures (113 mins.), 2000.
- Scott R., "BLADE RUNNER", Warner Home Video, (117 mins.), 1982.
- Tarantino Q., KILL BILL (I), Miramax (111 mins.), 2003.
- Van Sant G., "ELEPHANT", Hbo Home Video (80 mins.), 2003.
- Von Trier L., DOGVILLE, Lions Gate Studios (177 mins.), 2003.

Otros materiales

Junto con la documentación citada en las referencias, además se utilizarán los siguientes materiales audiovisuales para estudios de caso.

- *"Touching the Void"* (K. Macdonald). *"This is a true story"* (P. Berczeller), *"The path to 9-1 1"* (D. Cunningham)
- *"Breakfast on Pluto"* (Neil Jordan).
- *"Doubt"* (J.P Shanley).
- *"Nueve Reinas"* (F. Bielinsky), *"Layer Cake"* (M. Vaughn).
- *"The three burials of Melquiades Estrada"* (T. L. Jones).
- *"Lust Caution"* (Ang Lee) "*Eternal Sunshine of a spotless mind*" (Gondry). Otros: P. Greenaway, B. Wilson. "The Piano" (J. Campion).
- *"Half Nelson"* (R. Fleck). *"In the mood for love"* (W. Kar Wai).
- *"Lost" – "Nip Tuck". "Dark Water"* (W. Salles). *"The shining"* (Kubrick) *"Crash"* (P. Haggis). *"Le scaphandre et le papillon"* (J. Schnabel).
- "*The Sopranos", – "Mad Men", "The man who wasn't there"* (Coen), *"Kill Bill"* (Q. Tarantino). *"Mala Noche"* (G. Van Sant).
- *"2001"* (Kubrick) *"Persepolis"* (A. M. Satrapi), *"Wall-E"* (Stanton), *"Corpse Bride" (Burton), "Old Boy"* (Park Chan Wook), *"Blade Runner"* (Scott).
- *"Natural born killers"* (Stone), *"Sin City"* (Miller/Rodríguez), *"Eastern Promises"* (D. Cronenberg).
- *"La Traviata"* (Verdi). *"Salome"* (R. Strauss), *"Le nozze di Figaro"* (Mozart). Koltai, Frigerio, Aulenti, Peduzzi, Palli.
- *"La Damnation de Faust"* (Berlioz). Lépage, Fura del Baus.
- *"Lulu"* (A. Berg). *"Elektra"* (R. Strauss).