

Dirección de Arte para Cine
Inés Olmedo
2 semanas | 6 horas diarias
Campus La Romana

Objetivos:

- 1.- Introducir a los estudiantes familiarizados con el diseño y las artes plásticas en la Dirección de Arte como disciplina integradora y posibilidad de desarrollo profesional en el área del cine y el audiovisual.
- 2.- Partiendo de sus conocimientos sobre el diseño y sus elementos básicos, proponer actividades y ejercicios que los vinculen con el lenguaje del cine, sus formatos y formas de producción, los aspectos narrativos y expresivos que la Dirección de Arte realiza de manera funcional al proyecto de realización cinematográfica.
- 3.- Abrir las posibilidades de especialización a las áreas comprendidas dentro del Departamento de Arte: desde el vestuario, el maquillaje, hasta el diseño y realización de piezas especiales de utilería, ambientación y escenografía.
- 5.- Vincular a los estudiantes con la lógica de diseño, comunicación y producción de la Dirección de Arte, así como con los aspectos relacionados con la gestión de los proyectos, desde el guión hasta el cierre de producción.

Formato de trabajo:

A partir de la práctica, desarrollaremos un trabajo de elaboración y sistematización teórica de los contenidos. Es una propuesta activa, donde los proyectos (investigación, diseño, producción) permiten un involucramiento activo con los problemas y dan lugar a la reflexión y a tomar contacto directo con las formas en las que se ha organizado el trabajo de Dirección de Arte .

Es una gran oportunidad trabajar en el Campus La Romana, que permite realizar la práctica en un entorno arquitectónico ideal para plantear proyectos de época, aprender a relevar una locación y a evaluar los espacios desde el punto de vista estético y de la funcionalidad a la puesta en escena.

SEMANA 1.-

1.- El rol de la Dirección de Arte dentro de un proyecto audiovisual: el cine clásico, el cine moderno, el cine contemporáneo. Formatos narrativos de ficción y de no ficción, el rol del diseño del sustento físico de la imagen en la construcción de un universo propio. El papel narrativo y el papel expresivo del Arte.

2.- Roles y funciones dentro de un departamento de arte y de los diferentes tipos de formatos de producción audiovisual. Análisis de créditos de una producción cinematográfica contemporánea de formato industrial y de una independiente. El departamento de Arte en relación a los demás de la Producción: Dirección, Producción, Fotografía, Sonido, SFX y VFX, Post producción. Etapas de la producción.

3.- Ejercicio de remake: a partir de una escena de un filme, reconstruimos el diseño modificando lugar y tiempo. Las etapas del diseño: investigación y documentación. Trabajo en equipos.

4.- Ejercicio de remake: Diseño de propuestas de arte: Conceptualización, aplicación al diseño de espacios y de personajes. El espacio en el cine: pictórico, arquitectónico y fílmico.

5.- Ejercicio de remake: La comunicación del diseño en la carpeta del proyecto. Fundamentación escrita. Referencias de estilo. Propuestas originales. Concepts de arte, ilustraciones.

6.- Si contamos con este día o la mañana, scouting de locaciones en la Romana. El resto del día taller abierto del ejercicio remake-

SEMANA 2.-

1.- Presentación del trabajo de Remake. La producción de un proyecto de arte. Etapas y los documentos de planificación: Plan de trabajo y presupuesto. Etapas de la producción: pre producción temprana, plena, rodaje y cierre. Documentación.

2.- Art race: a partir de un texto, sin referencia cinematográfica, deben elaborar un proyecto (con carpeta de arte: investigación, fundamentación,

diseño de Arte y Vestuario, relevamiento locaciones, props reales, prueba de maquillaje y vestuario, plan de trabajo, presupuesto), producir, rodar y editarlo logrando una pieza de un minuto que represente una escena o la conceptualización visual . Plazo: 48 hs

3.- Art race, trabajo en formato taller abierto, rodaje y edición.

4.- Presentación de los ejercicios, 15.00 pm. Devoluciones y análisis de los procesos y resultados.

5.- Del diseño al set: el rol del director de arte en el manejo de los recursos visuales y de producción. El trabajo en la conducción de un equipo interno y con proveedores externos en la pre producción y en el rodaje. Los recursos formales y la relación con la creación colaborativa: la necesidad de mantener la idea central y realizarla en diferentes momentos y entornos. Aspectos éticos de la profesión. Cierre del taller.

6.- Si contamos con la mañana del sábado: Los contenidos del día 5 pasan al sábado, y ese día se dedica a profundizar sobre Escenografía real y virtual, el trabajo en set mixto, el trabajo con SFX y VFX desde la dirección de arte.

Materiales:

Blocks de dibujo de A4 de papel apto para acuarela.

Papel cuadriculado

Papel para calcar

1 juego de escuadras no muy grandes

Escalímetro

Lápices: de grafo blandos (B2, B4, B6), lápiz mecánico con minas HB y B2 de 5.00mm

Goma

Trincheta

Acuarelas

Lápiz color acuarelables (una caja de 12 colores es suficiente)

Materiales para collage: revistas de moda o decoración, restos de tela, botones, encaje, etc. ,

Pegamento en barra para papel.

Sobre Inés Olmedo:

Directora de arte, docente, artista plástica. Directora de Arte, desde 1988 ha trabajado en cine, televisión y cine publicitario. Largometrajes

uruguayos: "El baño del papa" ,,(premios en San Sebastián, La Habana, Guadalajara, Gramado, Selección Cannes), "Polvo Nuestro," (Premio Dirección de Arte Críticos del Uruguay 2008), "Ruido" , , "El ultimo Tren"; (Goya mejor película extranjera entre otros), "Otario" (Premio Mejor D de Arte, XVI Festival de Gramado), "Una Forma de Bailar". En formato corto, premio [D.de](#) Arte Festival de Rosario por "La Cumparsita". Directora de Arte de "Informers", en post producción (2007, Senatorial films, EEUU). Profesora Graduada del IPA /Uruguay),y primer puesto en Concurso Oposición y méritos, desde 1986 es docente de la materia en la Escuela de Cine del Uruguay, Universidad Ort, EICTV y en su taller en Unión Latina. Exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, Alemania, Francia, España y EEUU desde 1980, varios premios nacionales y obra en OEA; BID, Museo Ralli, Museo Nacional de A. Visuales de Uruguay , colecciones particulares en varios países. Integra la Academia de Cine de Uruguay y el Consejo Asesor Honorario del Instituto de Cine del Uruguay como representante gremial.