

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: LA ESCENOGRAFÍA Y EL DECORADO EN EL CINE

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: LA ESCENOGRAFÍA Y EL DECORADO EN EL CINE

Duración
40 horas

Modalidad
Presencial

Sede
Antigua Academia de San Carlos

Sesiones
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas

Fecha de inicio:
04 Marzo 2024

Fecha de término:
08 Abril 2024

Costo para participantes nacionales:

\$4,640.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$6,032.00 M.N.

Nota:

El taller cuenta con ventilación natural.

Responsable Académico:

Arq. Carlos Alberto Fajardo Cadena

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Básico

Curso

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Analizar las herramientas del diseño cinematográfico más importantes (color, textura y forma) para abordar el proceso de construcción de una carpeta de diseño de producción en el cine para la posterior creación de un set cinematográfico; analizar y discutir filmes internacionales de interés que permitan abrir la perspectiva visual a los participantes para poder abordar el trabajo de un diseñador de producción y del director de arte.

1. Herramientas del diseño en el cine

- 1.1 Presentación del curso
- 1.2 Herramientas del diseño
- 1.3 El color
- 1.4 La forma
- 1.5 Luz y sombra
- 1.6 Las texturas
- 1.7 Brillos
- 1.8 Dinámica
- 1.9 Contraste
- 1.10 Antropometría
- 1.11 Perspectiva y dimensión

2. Herramientas primarias del diseño en el cine: color

- 2.1 Conceptos para el manejo del color
- 2.2 Paletas de color
- 2.3 Armonías de color
- 2.4 Manejo del color en el cine

3. Cine-Debate: Le Bonheur de Agnes Varda (1965)

- 3.1 Análisis de la paleta de color y su simbología en el filme
- 3.2 Ejercicio práctico en clase: al final de la clase el profesor planteará de 4 a 6 escenas diferentes para que el alumno elija 3 y vaya preparado a clase con los instrumentos de diseño y dibujo necesarios para elaborar las paletas de color correspondientes

4. Paletas de color: Clase práctica

- 4.1 Elaboración de paletas de color: el alumno elaborará en clase, con técnica libre, las paletas de color de 3 de las diferentes escenas planteadas por el profesor para hacer un análisis posterior (no se utilizará computadora)

5. Herramientas primarias del diseño en el cine: textura

- 5.1 El papel del envejecimiento y las texturas
- 5.2 El sentido del tacto

6. Cine-Debate: Oyaho de Yasujiro Ozu (1959)

- 6.1 Análisis de los esquemas de textura dentro del filme
- 6.2 Ejercicio práctico en clase: al final de la clase el profesor planteará de 4 a 6 escenas diferentes para que el alumno elija 2 y vaya preparado a clase con los instrumentos de diseño y dibujo necesarios para elaborar los esquemas de textura correspondientes.

7. Esquemas de textura: clase práctica

- 7.1 Elaboración de esquemas de textura: el alumno elaborará en clase, con técnica libre, los esquemas de textura (incluyendo el tema de la aplicación del color) de 2 de las diferentes escenas planteadas por el profesor para hacer un análisis posterior (no se utilizará computadora)

8. Herramientas primarias del diseño en el cine: forma

- 8.1 Aplicación de las formas en el cine
- 8.2 Expresionismo alemán: El gabinete del Dr. Caligari (1920), Robert Wiene
- 8.3 Regla de los tercios
- 8.4 Esquemas de equilibrio
- 8.5 La Gestalt y las formas

9. Cine-debate: In the mood for love de Wong Kar-Wai (2000)

- 9.1 Análisis de la utilería y el decorado dentro del filme
- 9.2 Ejercicio práctico en clase: al final de la clase el profesor pedirá a los alumnos que se organicen en equipos y que elijan una escena con la que trabajarán a partir de ese momento hasta el fin del curso y con la que la siguiente clase desarrollarán un set cinematográfico en un espacio determinado

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

10. El set cinematográfico: set denotativo, set puntual, set de embellecimiento, set como artificio y set como narrativa
- 10.1 Generalidades sobre el set
 - 10.2 Intensidades del diseño
 - 10.3 El set denotativo
 - 10.4 El set puntual
 - 10.5 El set de embellecimiento
 - 10.6 El set como artificio
 - 10.7 El set como narración

11. El de cine: clase práctica
- 11.1 Construcción del set cinematográfico: el alumno elaborará en clase, con técnica libre y en equipos de trabajo, un set cinematográfico en un espacio pequeño determinado por el profesor. Se analizarán y se dará al respecto.

12. Carpeta de diseño de producción
- 12.1 La preproducción
 - 12.2 El guión
 - 12.3 Investigación
 - 12.4 La carpeta de arte
 - 12.5 Ejercicio práctico en clase: al final de la clase el profesor pedirá a los equipos de trabajo que vayan preparados a clase con los instrumentos de diseño y dibujo necesarios para elaborar la carpeta de arte de su escena a lo largo de 3 clases (se podrá utilizar computadora). Dicho proyecto será el mismo que cada equipo deberá de desarrollar a nivel de diorama como parte del trabajo final.

- 13, 14 y 15. Construcción de la carpeta de diseño de producción 1, 2 y 3, respectivamente, clases prácticas: Construcción de la carpeta de diseño de producción para un proyecto cinematográfico.

16. Elaboración de dioramas
- 16.1 Visualización del diorama
 - 16.2 Técnicas para elaboración de dioramas
 - 16.3 Ejercicio práctico en clase: al final de la clase el profesor planteará el trabajo final que constará de la elaboración por equipos del set cinematográfico a nivel de diorama que deberán entregar junto con su respectiva carpeta de diseño de producción desarrollada previamente.

- 17, 18 y 19. Construcción de set cinematográfico a nivel diorama 1, 2 y 3 respectivamente, clases prácticas: Construcción y decorado de un set cinematográfico

20. Entrega final de carpeta de diseño de producción y del diorama del set cinematográfico.

Evaluación:

1. Elaboración de la carpeta de diseño de producción en donde se exprese visual y textualmente el proceso para la creación del set de una escena que se haya elegido en clase por equipos de trabajo.
2. Construcción de el set cinematografico a nivel de diorama de la escena elegida por equipos de trabajo abarcando todos los conceptos enseñados en clase.

DOCENTE

CARLOS ALBERTO FAJARDO CADENA

Licenciado en Arquitectura titulado con Mención Honorífica por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con Grado en Fundamentos de la Arquitectura por parte de la Universidad de Sevilla, en España así como ganador de la beca de capacitación en métodos de investigación con la cual realizó una estancia en la Universidad de Sevilla para colaborar en el rescate del patrimonio arquitectónico de Andalucía junto al Doctor Julián Sobrino Simal. Laboró en diferentes despachos de arquitectura como Arquitecto diseñador hasta que en 2019 funda su despacho arquitectónico y productora “Badbadbad” con la que hasta la fecha ha realizado el diseño de producción y dirección de arte de diferentes proyectos audiovisuales. Como director de cine a la fecha cuenta con tres cortometrajes premiados nacional e internacionalmente. En 2022 recibe el premio a mejor director por parte del Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid, en España y el premio a mejor cortometraje experimental por parte del Espanto Film Fest en la Ciudad de México. A la fecha ha dado cursos de cine para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de León, el Instituto Tecnológico de Querétaro, así como para entidades federales como la Biblioteca Vasconcelos; todos estos cursos y conferencias, relacionados con el diseño de producción, la dirección de arte y la escenografía en el cine.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- de Botton, A. (2008). La arquitectura de la felicidad. Lumen.
- Casetti, F. & Di Chio, F. (1991). Cómo analizar un film. Paidós.
- Gubern, R. (2021). Historia del cine. Anagrama.
- Itten, J. (2002). El arte del color. Limusa y Noriega.
- Kahler, E. (2002). La desintegración de la forma en las artes. Siglo XXI.
- Vila, S. (1997). La escenografía, cine y arquitectura. Cátedra.
- Zavala, H. (2008). El diseño en el cine: proyectos de dirección artística. UNAM.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM