

Dirección artística y
escenografía

Grado en Comunicación
Audiovisual
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección artística y escenografía

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. 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

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

1. Presentación de la profesora, la asignatura y la metodología docente.
Presentación del alumnado: puesta en común de conocimientos previos, intereses y expectativas. Realización de cuestionarios previos.
Introducción a la prueba parcial: El cuaderno de artista.
2. **Conocer. Bloque I: Fundamentación teórica.** La Dirección de Arte audiovisual. Conceptos, definiciones y ámbitos de producción. Aclaraciones terminológicas entorno a la profesión.
3. Historia. Orígenes y evolución. El cine y la dirección de arte como forma de expresión plástica. Corrientes estéticas y estilísticas. Figuras importantes. El Departamento de Arte. Responsabilidades, relaciones de trabajo y organización.
4. Dirección de Arte vs *Product Designer* vs Dirección de fotografía.
El director/a de Arte: funciones y cometidos específicos. Funcionalidad y expresividad del decorado.

AD1: Exposición oral. Análisis de la puesta en escena.

5. **Mirar. Bloque II: Análisis visual.** La mirada plástica. Metodología para el análisis de la puesta en escena.
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.

AD2: Elementos compositivos y técnicas visuales: estrategias de comunicación y expresión.

PRUEBA PARCIAL: El cuaderno de artista. Recopilar y referenciar ejemplificando 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. (10%)

9. **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.
AD3: 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.**
10. **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 4.
11. **El espacio arquitectónico:** El personaje I; Su entorno visual.
La localización. Escenarios naturales / arquitectónicos.

Construcción; diseño técnico y artístico de decorados.

Desglose del guion por decorados.

12. **El espacio fílmico:** tiempo, movimiento, montaje y perspectiva.
Técnicas plásticas y expresión artística aplicadas al medio cinematográfico.
Creatividad vs funcionalidad.
La estructura estética. **Storyboard.** El *Raccord* en el espacio.
El diseño según las ópticas. La luz y su influencia estética.
Color script / paleta de color por decorado.
El Color II. La paleta de color. Texturas y acabados.

13. **La ambientación y el atrezzo. Tratamiento artístico del espacio.**

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.
Ambientación: Selección y referenciación de atrezzo y tratamiento artístico por decorado. Adaptación al presupuesto.

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.
Presentación del Proyecto de Dirección artística. Proyección de cortometraje.

PRUEBA FINAL. Presentación oral del Proyecto de Dirección Artística completo y la proyección de un *teaser* cinematográfico.

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1): Exposición oral. Análisis de la puesta en escena.** Análisis plástico y visual de un caso seleccionado por el estudiante empleando metodologías para el análisis de los elementos formales y estéticos empleados por la dirección de arte. Distinción con la dirección de fotografía.
- **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 y la puesta en escena.
- **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). Actividad fuera del aula.** Visita a museos, conferencias, congresos o cualquier otra actividad relacionada con el Diseño de producción, la dirección de arte y la escenografía.

- **PRUEBA PARCIAL (10%): El cuaderno de artista.** Recopilar y referenciar ejemplificando 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. (10%)
- **Trabajo FINAL (50%) La propuesta de dirección de arte para un proyecto audiovisual:** Aplicación de técnicas plásticas y recursos de representación gráfica (digital o analógica) para:
 - **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. Referencias, fotografías y diseño de planos técnicos de construcción.
 - **Storyboard y Color Script: composición de planos y paleta de color por decorado.** Desglose del tratamiento artístico en cada localización / decorado teniendo en cuenta los tipos de plano. Sinergia con el Departamento de fotografía.
 - **La ambientación. Selección y referencia de atrezzo por decorado.** Desglose de localizaciones con su correspondiente ambientación y tratamiento artístico. Atrezzo y decoración. Mobiliario y accesorios (vehículos, armas, tapicería, jardinería...). Uso de referencias visuales explicativas y recursos de representación gráfica.
 - **Documentación y planificación previa al rodaje;** desglose del guion, escaleta secuenciada, plan de rodaje y listados de equipo técnico y materiales. Documentación necesaria.
 - **Teaser audiovisual:** pieza audiovisual que materialice de forma sintética las intenciones estéticas de la pieza trabajada en la propuesta empleando elementos formales como atrezzo, localización, ilustración, etc.

2.5. Actividades formativas

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%.

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 Suspenso (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

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%

Convocatoria extraordinaria

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE1	Asistencia y participación en clase	10%
SE3	Actividades académicas dirigidas	30%
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. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

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 complementaria 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.
- Etedgui, 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: Lunweg.
- 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 (Yasujiro 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)

-Recurso digital

- 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	Dra. Dña. Lorena Palomino González
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	lpalomino@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
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>Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2023 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. Ha trabajado como diseñadora gráfica y se especializa como directora artística en 2015 trabajando con numerosas productoras audiovisuales en la producción de contenido audiovisual, publicitario y de ficción. Ha trabajado como decoradora y estilista de plató en la editorial Hearst Magazines. Actualmente, combina proyectos como escenógrafa teatral y directora de arte con la investigación, la docencia y la gestión de proyectos artísticos y culturales.</p>