

Dirección de Arte y Diseño de Producción en el Audiovisual

Ciencias Sociales y Humanas | Comunicación | para estudiantes universitarios | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso ofrece una exploración profunda de la Dirección de Arte como disciplina clave en la producción audiovisual, enfocándose en su aplicación práctica y teórica para la creación de piezas visuales impactantes. Está dirigido a estudiantes universitarios de Comunicación y áreas afines, interesados en comprender y aplicar los elementos esenciales del diseño de producción en proyectos audiovisuales.

El enfoque metodológico combina clases teóricas, análisis críticos, estudio de casos reales y talleres prácticos donde los estudiantes desarrollarán propuestas propias. Se enfatiza el trabajo colaborativo y la comprensión de la dinámica de equipos en la Dirección de Arte, así como el desarrollo de habilidades creativas y técnicas.

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar los principios fundamentales de la Dirección de Arte, reconocer los roles y responsabilidades dentro de un equipo de producción, diseñar propuestas visuales coherentes para distintos formatos audiovisuales y realizar análisis críticos fundamentados sobre la estética y funcionalidad del diseño en el audiovisual.

Objetivos Generales

- Comprender los principios y elementos fundamentales de la Dirección de Arte dentro del contexto audiovisual.
- Reconocer y describir los diferentes roles y estructuras organizativas de un equipo de Dirección de Arte.
- Desarrollar propuestas de diseño de producción para piezas audiovisuales con base en análisis estéticos y funcionales.
- Aplicar el análisis crítico para evaluar y mejorar propuestas de Dirección de Arte en proyectos audiovisuales.
- Integrar conocimientos y habilidades para trabajar colaborativamente en la creación de proyectos de Dirección de Arte.

Competencias

- Analizar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la Dirección de Arte en proyectos audiovisuales.
- Identificar y describir los roles, tareas y jerarquías dentro de un equipo de Dirección de Arte.
- Diseñar propuestas creativas y funcionales de Dirección de Arte para piezas audiovisuales publicitarias y otros formatos.
- Ejercer un pensamiento crítico y argumentativo en la evaluación y desarrollo de proyectos de diseño de producción audiovisual.

- Gestionar procesos colaborativos dentro del equipo de Dirección de Arte para la producción audiovisual.
- Utilizar herramientas y recursos técnicos para la creación y presentación de propuestas visuales.

Requerimientos

- Conocimientos básicos en comunicación audiovisual y teoría del cine.
- Habilidades elementales en dibujo, diseño gráfico o herramientas digitales de diseño (recomendado, no excluyente).
- Acceso a recursos digitales para investigación y elaboración de presentaciones (computadora, software básico de diseño).
- Interés en la producción audiovisual y el trabajo en equipo multidisciplinario.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a la Dirección de Arte en el Audiovisual

Unidad 2: Elementos y Principios del Diseño de Producción

Unidad 3: Roles y Estructura del Equipo de Dirección de Arte

Unidad 4: Investigación y Análisis para la Dirección de Arte

Unidad 5: Diseño de Conceptos Visuales para el Audiovisual

Unidad 6: Materiales, Texturas y Ambientación

Unidad 7: Uso del Color y la Iluminación en la Dirección de Arte

Unidad 8: Diseño de Producción para Publicidad y Otros Formatos

Unidad 9: Herramientas y Técnicas para la Presentación de Propuestas

Unidad 10: Taller de Propuesta de Dirección de Arte (Parte 1)

Unidad 11: Taller de Propuesta de Dirección de Arte (Parte 2)

Unidad 12: Análisis Crítico de Propuestas Audiovisuales

Unidad 13: Gestión y Coordinación en Equipos de Dirección de Arte

Unidad 14: Aspectos Técnicos y Logísticos en la Producción de Arte

Unidad 15: Presentación Final de Propuestas de Dirección de Arte

Unidad 16: Evaluación, Retroalimentación y Cierre del Curso

