

Guía Docente

Workshop Publicidad y Cine desde la Dirección Artística Audiovisual

Datos del Workshop	TIPO	ECTS	SEMESTRE	PRESENCIAL	IDIOMA	CURSO
	OP	2	Consultar programación	100%	Catalán / Castellano	2024-25

Los *workshops* son actividades formativas que el estudiante puede escoger entre una amplia oferta presentada por la Escuela cada curso académico. Su metodología es eminentemente **práctica** y se organizan en **grupos reducidos**.

Esta guía docente es susceptible de ser modificada por causa de fuerza mayor o sobrevenida.

Descriptor	En este <i>workshop</i> se enseñará en qué consiste la Dirección Artística Audiovisual en el medio publicitario y cinematográfico, aprendiendo cómo las propuestas estéticas pueden estar condicionadas por aspectos narrativos o emocionales, creándose imágenes que pueden ir más allá de la moda, la decoración o el diseño.
Contenido	<p>Tema 1: Introducción a la dirección artística audiovisual y su relación con el espacio escénico y cromático.</p> <p>El trabajo de la dirección artística, conceptos básicos, organigrama, interpretación de un guion desde la dirección artística, la escenografía, la psicología y caracterización a través del atrezzo, la metáfora audiovisual y el color desde el enfoque de la dirección artística audiovisual.</p> <p>Tema 2: Diseño, efectos visuales y efectos especiales.</p> <p>El diseño artesanal y digital y sus herramientas, bocetos, concept art, efectos visuales y especiales, maquetas, matte painting, maquillaje y peluquería, animatrónicas, maquillajes especiales y efectos digitales.</p>
Sistema de Evaluación	<p style="text-align: center;">EVALUACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación es el proceso mediante el cual se calibra el resultado del aprendizaje del/de la estudiante. • La puntuación mínima para superar cualquier <i>workshop</i> es un 5,00. Solamente los <i>workshops</i> superados son susceptibles de reconocimiento. • Cualquier tipo de trabajo alternativo no tendrá efecto sobre la evaluación. <p>Para el adecuado desarrollo de la evaluación, el/la estudiante</p> <p style="text-align: center;">SE COMPROMETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la lectura, comprensión y estudio de la totalidad del material facilitado. • A la autoría de sus trabajos y ejercicios. <p><i>Se aplicarán programas de prevención de plagio. La detección de esta infracción en un 20% o más del material comportará una calificación final de cero y puede dar paso a actuaciones disciplinarias por parte de la Escuela.</i></p>

- **A la correcció ortogràfica, sintàctica i lèxica del material presentado.** Estos elementos forman parte intrínseca de la evaluación.
- **A elaborar los contenidos de acuerdo con los criterios establecidos por el centro y/o el profesorado para cada uno de los elementos de evaluación.**
- **A realizar toda entrega dentro del plazo establecido y exclusivamente a través de Moodle.**
- **A comunicarse con el/la docente exclusivamente:**
  - **Vía Moodle.**
  - **Personalmente en el aula.**

EVALUACIÓN CONTINUADA

Considerando la naturaleza eminentemente práctica y el aprendizaje gradual propio de las actividades realizadas en los *Workshops*, **no se contemplan ni la modalidad de evaluación única ni tampoco la reevaluación.**

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR PONDERADO
Clases magistrales (obligatorias)	Asistencia con participación pertinente y significativa como mínimo en el 80% de las sesiones. Para la calificación final, se realizará la media ponderada de los otros dos elementos EXCLUSIVAMENTE si se cumple este requisito.	Apto/ No apto
Actividad formativa individual (obligatoria)	Realizar el análisis de la Dirección Artística Audiovisual del fragmento de una obra audiovisual existente, abordando los diferentes aspectos tratados durante el <i>workshop</i> . Esta actividad es susceptible de ser presentada en clase.	70%
Actividad formativa colaborativa de un máximo de 5 estudiantes. (obligatoria)	Cada equipo realizará un proyecto donde se deberán implementar los conocimientos sobre Dirección Artística Audiovisual adquiridos durante el <i>workshop</i> . Esta actividad es susceptible de ser presentada en clase.	30%

Bibliografía

- Aumont, J. (1996). Estética del cine. Paidós.
- Bass, J. (2011). Saul Bass: A life in Film and Design. Laurence King Publishing.
- Bouzereau, L. (2010). Los tesoros de Alfred Hitchcock. Scyla Editores.
- Díaz, C. (2010). Ray Harryhausen, el mago del stop-motion. Calamar Ediciones.
- Duncan, J. (2006). The Winston Effect: The Art & History of Stan Winston Studio. Titan Books.
- Ettedgui, P. (2002). Diseño de Producción y Dirección Artística. Ediciones Océano.
- Gaultier, J.- P. (2022). Cine y Moda. La Caixa.
- Glintenkamp, P. (2006). Industrial Light & Magic: The Art of Innovation. Abrams Books.
- Gombrich, E. (2008). La historia del arte. Phaidon Press Limited.
- Jennings, S. (2010). Manual del color para el artista. Editorial Blume.

- Kandinsky, W. (1996). De lo espiritual en el arte. Paidós Ibérica.
- Lubián, Y. (2014). Análisis de los títulos de crédito como micro-relato fílmico: Desde los inicios del cine a la influencia de Saul Bass. United PC.
- Olson, R. (2002). Conceptos básicos de dirección artística, en cine y televisión. IORTV.
- Rizzo, M. (2007). Manual de Dirección Artística Cinematográfica. Ediciones Omega.
- Ruiz del Río, E. (2016). Rodando por el mundo: Mis recuerdos y trucajes cinematográficos. Éride Ediciones.
- Sánchez-Biosca, V. (1996). El montaje cinematográfico: Teoría y análisis. Paidós Comunicación.
- VV.AA. (2014). Aprender Premiere Pro CC con 100 ejercicios prácticos. Marcombo.