PROPUESTA DE GRUPO DE ESTUDIO: Dirección de Arte y Narrativas Visuales Contemporáneas

1. Datos del Equipo

- **Coordinador/a:** Cecilia Tkacik (UNQ)
  Integrantes: Estudiantes y graduadxs UNQ

Abril Girado
Agostina Firmapaz
Alexis Justine Bino
Araceli Martín
Bruno Lescano
Ciro Andres Loysa
Daniel Hernández
Diego Florentin
Fátima Eileén López Galvarino
Franco Postizzi
Julián Cardozo
Karen Malena Acosta
Lucia Oriana Barabino
Lucia Sanchez Escalante
Ludmila Romero
Malena Guerrero Orrantia
María Fernanda Rallo
Martina Valenzuela
Maximiliano Mansilla
Melisa Dombrowski
Mora Cobrán
Morena Arata Borgogno
Natalia Heguiabehere
Paulina Parodi
Rodrigo Viscglia
Valentino Cali
Victoria Tito

2. Definición del Tema

Este grupo de estudio se dedicará a investigar y debatir el rol de la **Dirección de Arte** como pieza fundamental en la construcción de sentido dentro de las narrativas visuales y audiovisuales contemporáneas. A través del análisis crítico, la lectura de textos teóricos y el visionado de obras seleccionadas (cine, series, videoclips y entornos digitales), nos propondremos desglosar cómo los elementos plásticos —el color, la escenografía, el vestuario, la iluminación y la espacialidad— configuran discursos identitarios, políticos y estéticos en la cultura actual.

3. Justificación

Históricamente, la dirección de arte o el diseño de producción ha sido relegado a un plano meramente "decorativo" o técnico dentro del análisis académico tradicional. Sin embargo, desde el auge de los Estudios Visuales y las teorías de la espacialidad contemporáneas, entendemos que el entorno material y visual donde transcurre una narrativa es un agente activo que moldea la experiencia sensible del espectador y codifica significados culturales profundos.
Tomando como referencia el análisis de la cultura visual y las herramientas de la fenomenología del espacio, este proyecto busca indagar en cómo la dirección de arte construye "mundos habitables" en la pantalla. Analizaremos desde las estéticas maximalistas y pop hasta el minimalismo distópico, observando cómo el diseño de entornos dialoga con problemas de género, clase, consumo y virtualidad. Proponer este espacio en la EUdA responde a la necesidad de dotar a los y las estudiantes de herramientas teórico-prácticas para la crítica y la realización artística situada.

4. Objetivos

- Comprender los conceptos fundamentales de la dirección de arte y el diseño de producción en el ámbito audiovisual y visual.
- Desarrollar capacidades analíticas para desglosar la puesta en escena (colorimetría, texturas, espacialidad, utilería) en clave estética e histórica.
- Problematizar la construcción de espacios e identidades en las narrativas contemporáneas a través del diseño de entornos.
- Fomentar un espacio de intercambio colaborativo.
- Producir reflexiones críticas, reseñas o ensayos visuales breves que puedan sistematizarse al cierre del ciclo.

5. Programa de Encuentros

	Ejes Temáticos y Conceptos	Corpus de Obra Sugerido
1	**Introducción a la Dirección de Arte y el Diseño de Producción** Conceptos fundamentales de la puesta en escena, composición visual y utilería. El rol del Diseñador de Producción en la articulación del espacio material y cinematográfico.	*Parasite* (Bong Joon-ho, 2019)
2	**Color, Barroquismo y Melodrama: El Vestuario de Época como Emoción** La cromatografía y la atmósfera como narrativa. Artificialidad y uso expresivo del color saturado. La confluencia entre el vestuario histórico estilizado y la música como herramientas expresivas en el melodrama popular y el musical de Hollywood.	*Nazareno Cruz y el lobo* (Leonardo Favio, 1975) en diálogo con *La La Land* (Damien Chazelle, 2016).
3	**El Vestuario de Época y la Rigurosidad en la Reconstrucción Histórica Argentina** El diseño de indumentaria como reflejo de clase, jerarquías sociales y dinámicas de la aristocracia del siglo XIX en el territorio nacional. Análisis de la fidelidad textil, siluetas históricas y el diálogo entre el vestuario suntuoso y los palacios y locaciones reales como arquitectura de época.	*Felicitas (María Teresa Costantini, 2009).* .
4	**Estéticas del Exceso, Camp y Cultura Pop** La influencia del Pop, el kitsch y el camp en el diseño de entornos	*Juan Moreira (Leonardo Favio, 1973) y Poor Things* (Yorgos Lanthimos, 2023)

	Ejes Temáticos y Conceptos	Corpus de Obra Sugerido
	contemporáneos. La estetización de la violencia, el folclore operístico y el diseño de indumentaria/vestuario como extensión de la identidad.	
5	**Arquitectura y Diseño de Entornos: Corporativos, Distópicos y Coloniales.** Del decorado tradicional a la construcción de mundos habitables en la pantalla. Análisis de espacios utópicos, el minimalismo aséptico y la espacialidad del barro histórico colonial latinoamericano.	Severance (Serie, Apple TV+, 2022) y La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001).
6	**Laboratorios Estéticos: Del Videoclip a la Era Digital** La dirección de arte en formatos breves y las vanguardias de la era post-audiovisual. Entornos virtuales, CGI, uso de la iconografía urbana en la música actual y el diseño de espacio en la postproducción. **Cierre:** Puesta en común de las lecturas teóricas. Presentación, exposición oral y debate de los breves análisis visuales o ensayos críticos producidos por los integrantes del grupo.	Videoclips contemporáneos (Rosalía, Ca7riel y Paco Amoroso, Nathy Peluso) y animación avanzada (*Love, Death & Robots*). Materiales audiovisuales cortos seleccionados por lxs integrantes del grupo.

6. Bibliografía tentativa:

- ¿Directores o interioristas? Más allá de la narrativa del cine. Artículo en: https://www.admagazine.com/articulos/directores-o-interioristas-mas-alla-de-la-narrativa-del-cine
- **Alvarado Duque, C. y Peralta Rodríguez, M**. - Alegoría y símbolo en el cine barroco y moderno. Estrategias retóricas, amplificación de sentido. Artículo en: https://www.redalyc.org/journal/3996/399658325002/html/
- **Arnheim, R.** - Arte y percepción visual.
- **Aumont, J.** - La imagen
- **Bachelard, G**. - La poética del espacio.
- **Barnwell, J.** - Diseño de producción para pantalla.
- **Batlle, D**. - Felicitas, de Teresa Costantini Mucha belleza, escasa emoción. Artículo en: https://www.otroscines.com/nota-2872-mucha-belleza-escasa-emocion
- **Berger, J.** - Modos de ver
- **Brown, B. -** Cinematografía: teoría y práctica.
- **Cuzchiki, F**. Beatriz Di Benedetto, reina del vestuario. Artículo en: argentinohttps://ropaenescena.wordpress.com/2020/09/11/beatriz-di-benedetto-reina-del-vestuario-argentino/
- **Farfán, M.** - Diseño de Espacios Cinematográficos
- **Fierro-Newton, P.** - El poder de la arquitectura en el cine: emociones y espacios. Artículo en: https://neurotectura.com/2025/04/09/el-poder-de-la-arquitectura-en-el-cine-emociones-y-espacios/
- **Flores Huanchicay, M**. - Narrativa Visual: layout y composición como un storytelling
- **Garizoain, C**. - De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. El vestuario y la moda en el cine argentino hoy
- **Heller, E.** - Psicología del color.
- **Joly, M.** - Introducción al Análisis de la Imagen.
- **Kohler, W.** - Psicología de la forma.
- **Mattei, S.** - Explorando la influencia de los movimientos artísticos en el cine: del surrealismo a los prerrafaelitas. Artículo en: https://www.artmajeur.com/es/magazine/5-historia-del-arte/explorando-la-influencia-de-los-movimientos-artisticos-en-el-cine-del-surrealismo-a-los-prerrafaelitas/337297
- **Oliveras, E**. - Estética: la cuestión del arte
- **Ortiz Gascón, I.** - Backrooms y los espacios liminales en el cine de terror. Artículo en:; https://elcontraplano.com/2026/02/27/backrooms-espacios-liminales-cine-de-terror/
- Tratado del Signo Visual para una Retórica de La Imagen.
- **Präkel, D**. - La línea, curva Composición y triángulo, forma, equilibrio, textura Composición- diosestinta.blogspot.com
- **Tarkovski, A.** - Esculpir en el Tiempo: Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine

- **Verardi, M.** La organización espacio-temporal como eje de la relación entre estética y ética en La ciénaga.
- **Zavala, H.** - El diseño en el cine: proyectos de dirección artística.
- **Zurro Vigo, B.** - DIRECCIÓN DE ARTE: La creación de identidad visual como elemento comunicativo

Videografía Tentativa:

▶ Color local por Marcos López | La Arquitectura de la Conversación
▶ CARAVAGGIO: SU INFLUENCIA EN EL CINE 🎞️🎨
▶ El Color en la Narración
▶ El color: teoría y usos | El color en el cine
▶ El COLOR en LA LA LAND
▶ La Composición en la Narración

7. Logística, Formato y Acreditación

- **Duración:** 3 meses
- **Modalidad y Formato:** Virtual. Los encuentros se realizarán de manera sincrónica a través de plataformas virtuales (como Meet o Zoom).

- **Frecuencia y Carga Horaria:** Frecuencia quincenal, con una duración de 2 horas por encuentro.

- **Forma de Acreditación:** Asistencia a las sesiones virtuales programadas y participación activa en los debates y lecturas grupales. Para la acreditación final, cada integrante expondrá un breve análisis visual (u oral en la última clase) sobre un fragmento, película, serie o videoclip a su elección. Cumplido esto, se procederá a la presentación del informe de cierre ante la EUdA para la debida certificación.