

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporaneas (COCOA)

Propuesta visual para los cortometrajes “Elvia” y “José & Violetta”

Dominic Maite Ortiz Burgos

Cine

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en cine

Quito, 20 de Diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporaneas (COCOA)

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

Propuesta visual para los cortometrajes “Elvia” y “José & Violetta”

Dominic Maite Ortiz Burgos

Nombre del profesor, Título académico

Diego Araujo, MFA

Quito, 20 de Diciembre de 2021

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Dominic Maite Ortiz Burgos

Código: 210130

Cédula de identidad: 1717926487

Lugar y fecha: Quito, 20 de Diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Las dos diferentes propuestas visuales presentadas en este trabajo constan de un lookbook y un desglose de arte correspondiente a los cortometrajes “Elvia” y “José & Violetta”. Con el objetivo de crear un ambiente visual específico para cada cortometraje, con la ayuda de imágenes, sketches, bocetos, paleta de colores y referencias artísticas para lograr de la mejor manera posible reflejar el trabajo de un diseñador de producción.

Palabras clave: Ambientación, colores, diseño de producción, arte, referencias artísticas

ABSTRACT

The two different visual proposals presented in this work consist of a lookbook and an art breakdown corresponding to the short films “Elvia” and “José & Violetta”. With the aim of creating a specific visual environment for each short film, with the help of images, sketches, sketches, color palette and artistic references to achieve in the best possible way reflect the work of a production designer.

Keywords: Setting, colors, production design, art, artistic references

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	8
DESARROLLO DEL TEMA	9
VERSIÓN FINAL DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “ELVIA”	9
VERSIÓN FINAL DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “JOSÉ & VIOLETTA”	15
VERSIÓN FINAL DE DESGLOSE DE ARTE DEL CORTOMETRAJE DE “ELVIA”	21
VERSIÓN FINAL DE DESGLOSE DE ARTE DEL CORTOMETRAJE DE “JOSÉ & VIOLETTA”	22
PRIMERA VERSIÓN DE UNA PROPUESTA VISUAL PARA EL CORTOMETRAJE “ELVIA”	24
PRIMERA VERSIÓN DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “ELVIA”	25
PRIMERA VERSIÓN DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “JOSÉ Y VIOLETTA”	26
SEGUNDA VERSIÓN DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “ELVIA”	27
.....	27
SEGUNDA VERSIÓN DE LOOKBOOK DEL CORTOMETRAJE “JOSÉ & VIOLETTA”	28
PRIMERA VERSIÓN DE DESGLOSE DE ARTE PARA EL CORTOMETRAJE “ELVIA”	30
CONCLUSIONES	32
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	33

Introducción

La escenografía, el maquillaje, el vestuario, los colores, la utilería y todo lo que sea entendido como visual, es muy importante para comunicar sentimientos o sensaciones de una manera única en el cine. Por esta razón mi objetivo con este trabajo final es lograr representar visualmente el aspecto entero de ambos cortometrajes. Con la ayuda de la elaboración de un LookBook y un desglose del cortometraje “Elvia” un guion de 7 páginas que nos cuenta del viaje de una mujer de 70 años que sufrió la pérdida reciente de su esposo. Y del cortometraje “José & Violetta” un guion de 8 páginas que nos cuenta la historia de un padre y su hija.

Desarrollo del Tema

Versión final de LookBook del cortometraje "Elvia"

La historia

Elvia es una mujer de 75 años que recientemente perdió a su esposo y ahora ella quiere lanzar sus cenizas en el monte de su casa. Elvia es interrumpida por sus amigas quien la visitan antes del tiempo acordado, debido a este evento las cosas se llegan a complicar ya que sus amigas le hacen recordar que su esposo no era bueno como ella pensaba o recordaba. Toda la historia es del viaje de Elvia donde descubre la realidad de su vida.

EL CONCEPTO

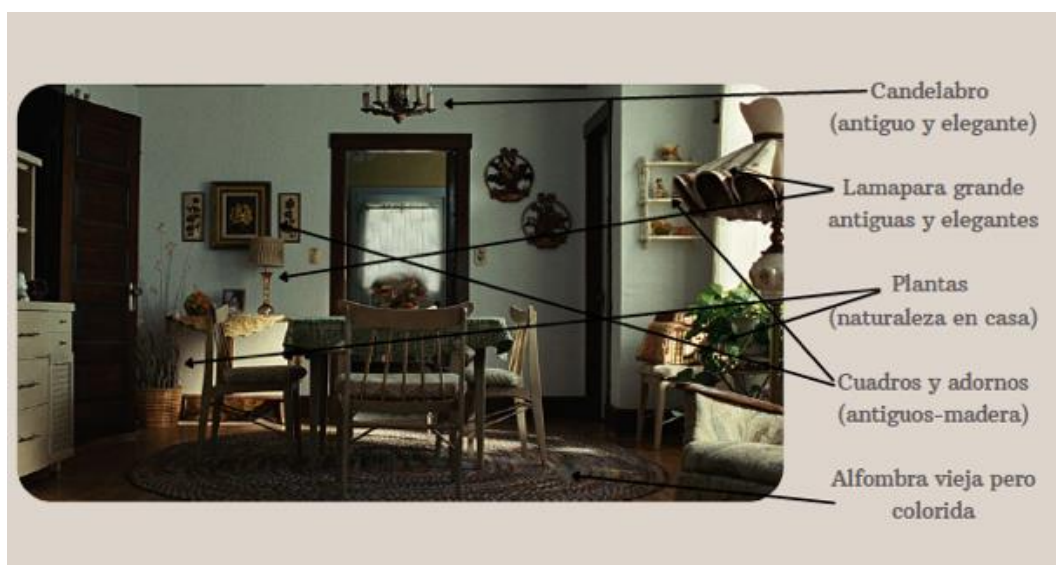
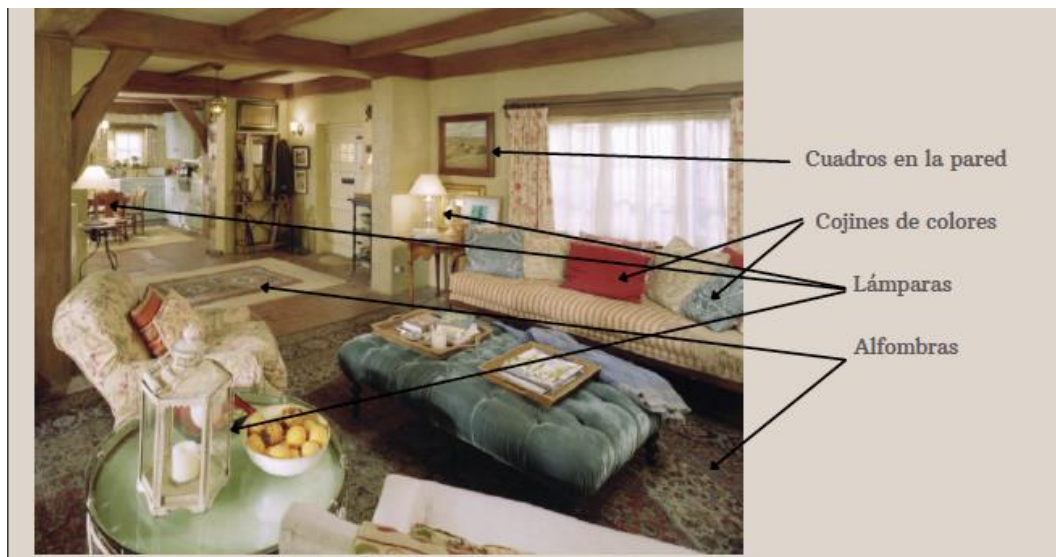
Esta historia no transcurre en un tiempo específico, pero la apariencia de la casa es antigua. Como Elvia es la protagonista de esta historia, todo el ambiente desea representar la vida de ella. Elvia es una mujer elegante, pero al mismo tiempo frágil. Esta fragilidad está presente en la apariencia de la casa como por ejemplo en la acumulación de las cosas como libros, recuerdos, portarretratos, muñecos y decoraciones dispersadas por toda la casa. La casa debe estar arreglada y detallada, pero al mismo tiempo representar el caos de Elvia a través del polvo o suciedad en las diferentes partes de la casa.

La apariencia de la casa nos debe llevar tanto al pasado de Elvia como a su presente.

LA CASA

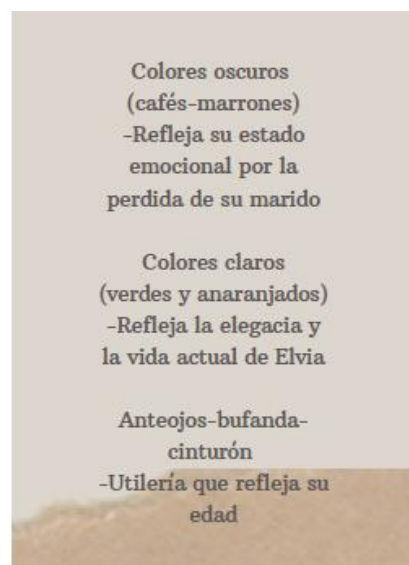

Casa de campo, detalles verdes (como plantas), antigua en su apariencia por fuera, pero en su interior encontramos detalles modernos que nos habla de la personalidad de la protagonista. Decoraciones antiguas como candelabros, lámparas, muñecos, etc.

PERSONAJES SKETCHES

ÁNGELA
60 años

Colores claros
(magentas-verdes)
-Refleja su estado
emocional con
respecto a Elvia

Colores fuertes en
maquillaje
(labios-sombras-
cachetes)

Utilería que refleja su
edad: Anteojos-bolso-
collar de perlas-aretes

MARIELA
69 años

Colores opacos
(rojos-violetas)
-Refleja su estado
emocional con
respecto a Elvia

Utilería que refleja su
edad : Anteojos-bolso-
collar-aretes-abrigo
grande

ROSA
70 años

Colores oscuros y
claros
(cafés- anaranjados)
-Refleja su conexión
con Elvia y las demás

Utilería que refleja su
edad: Anteojos- saco
de lana-anillos.

Paleta de colores entre Elvia y sus amigas

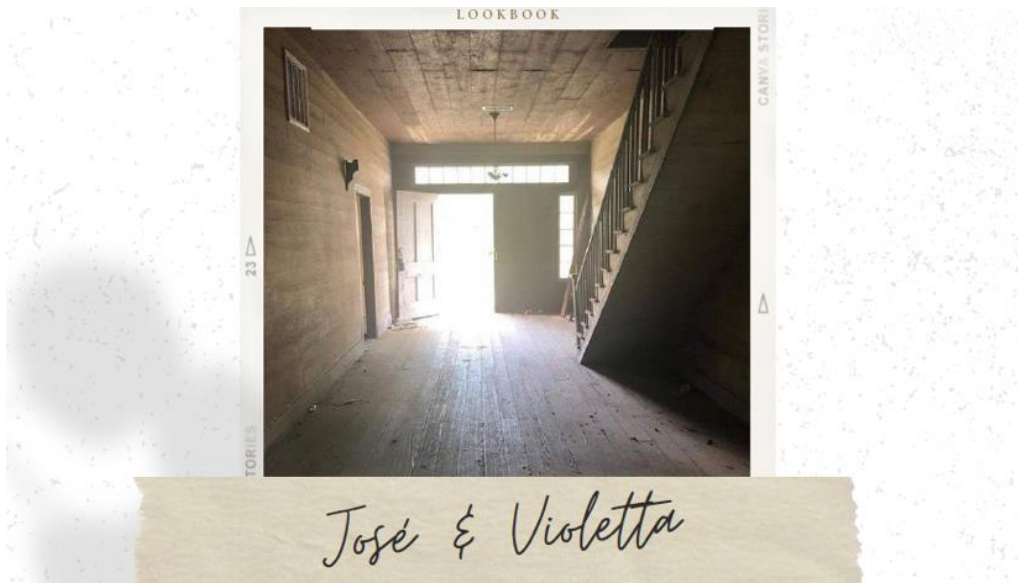

La paleta de colores entre Elvia y sus amigas es distinta, con colores claros y fuertes. Son colores complementarios pero que representan una separación entre ellas. La razón de estos colores es por que entre personajes son distintos en carácter, pero su amistad las une y eso se desea lograr con los colores en su vestimenta.

MAS REFERENCIAS

Versión final de LookBook del cortometraje “José & Violetta”

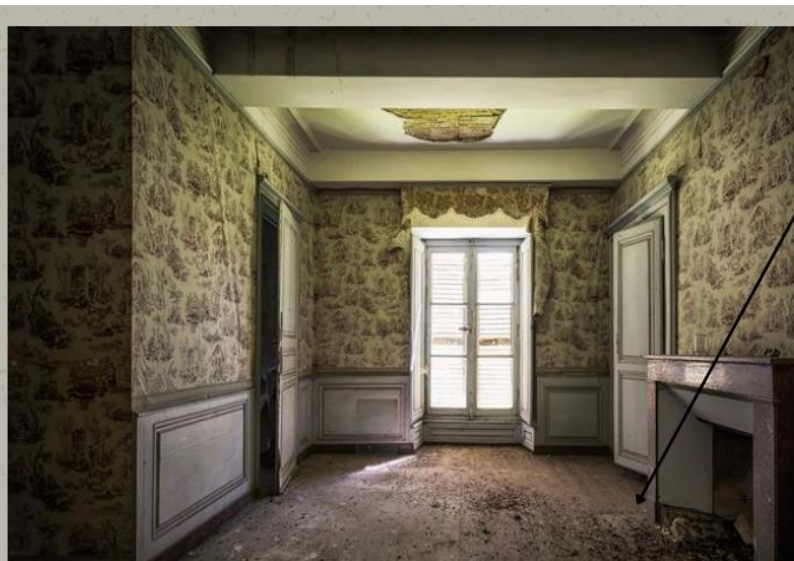
LA HISTORIA

José un hombre de 47 años divorciado que visita la casa de sus difuntos padres un fin de semana en compañía de su hija Violetta de 9 años. La casa esta casi vacía y solo quedan cosas sin mucho valor, pero José solo desea los juguetes que le prometió a su hija. En el transcurso de la historia José se da cuenta que su hermano Santiago de 36 años ya se llevo aquellos juguetes y debido a esto empiezan a suceder varios eventos internos en José.

EL CONCEPTO

A pesar de ser el hijo mayor de la familia, José se siente inferior y no tomado en cuenta. Él es un papá muy tierno con su hija, pero debido a la separación se siente apartado de Violetta. Es un hombre sumiso que se refleja en su aspecto. Por esa razón la casa tiene que sentirse vacía y sin ninguna relación con José. Debemos meternos en este mundo donde la soledad es el sentimiento que domina. Las cosas deben representar el abandono que José siente por parte de la familia que al mismo tiempo lo obliga a actuar.

LA
CASA

La casa está vacía
(polvo-basura)

Se debe notar la
ausencia del ser
humano- pero no
desaparecerla por
completo

Colores oscuros

La casa aún tiene evidencia de vida humana (como la cama y almohadas)

Bolsas- cortinas- estructuras

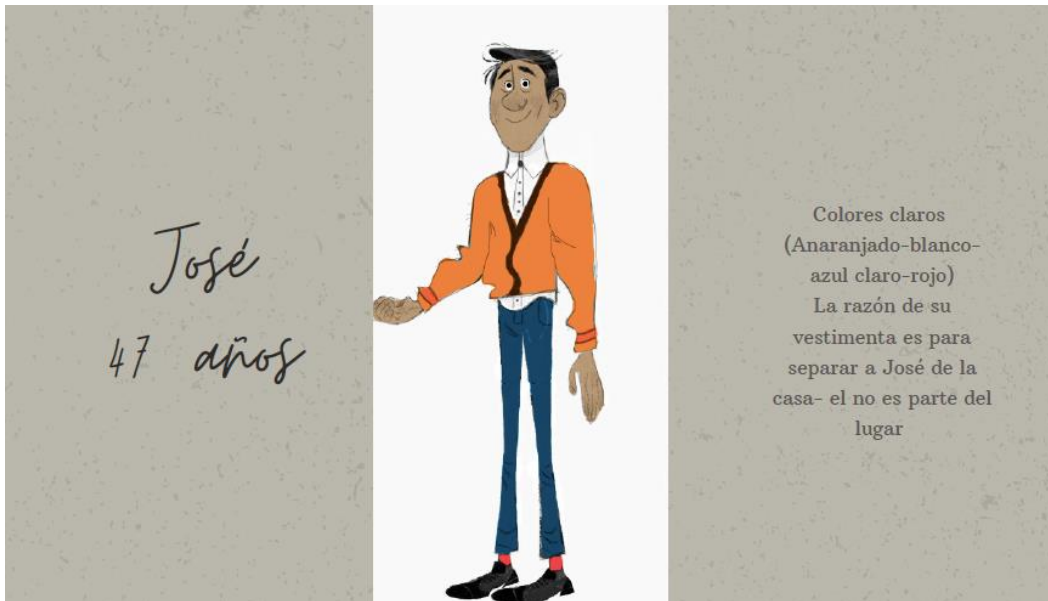

La cocina aún tiene presencia humana (Platos-vasos-cosas de cocina-latas,etc)

Las cosas llenas de polvo

Utilería vieja y sin importancia

PERSONAJES
SKETCHES

Estas son las versiones finales de LookBooks de los cortometrajes “Elvia” y “José & Violetta”. En los cuales se representa y comunica toda la ambientación deseada para ambos cortometrajes. Esto quiere decir especificando la escenografía, la utilería, el diseño, los colores, la ambientación y el vestuario de los cortometrajes. Todo lo que se encuentra en las diapositivas tiene un propósito con respecto al arte, todo comunica algo y está unido a la narrativa de ambas historias.

El siguiente trabajo realizado consiste en los desgloses de arte de ambos cortometrajes. El propósito de este trabajo es ser aun más específicos en cuanto a lo que el departamento de arte se encarga. En el desglose se encuentran los personajes, el escenario, el vestuario, los accesorios, el maquillaje y la utilería que se utilizarán en cada escena de el cortometraje, los cuales comunican algo conciso de la historia.

Versión Final de desglose de arte del cortometraje de "Elvia"

DESGLOSE DE ARTE DE "ELVIA"							
1. EXT.DIA.CASA							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Casa de campo: Casa con apariencia antigua, con colores tierras y cafés.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Tarro porcelana	Cabello recogido	
		Pantalón de tela violeta	Anillos				Polvo en zapatos
		Bufanda blanca	Aretes				
Jesús			Pantalón jean	Sombrero de paja	Ninguno	Pala de jardinería	Polvo en zapatos
		Zapatos marrones					
		Camisa blanca					
2. INT.DIA.CASA							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Sala: Decoración antigua, apariencia vieja en las paredes pero la utilería un poco moderna. Plantas vivas en casa.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Tarro porcelana	Cabello recogido	
		Pantalón de tela violeta	Anillos			3 portarretratos	Bolso de Elvia
		Bufanda blanca	Aretes			2 fig religiosas	
		Zapatos cafés			Matrioshka		
Elvia	Cocina: Varios utensilios, ollas, vasos, etc. Organizados pero mucha cantidad. Apariencia vieja pero utilería moderna.	Saco largo marrón	Lentes	Lágrimas falsas	Tetera	Mesa decorativa	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Rubor en cachetes	Fuego	Bolso de Elvia	
		Zapatos cafés	Aretes		2 soldados de metal	Cabello recogido	
					Matrioshka		
3. EXT.DIA.CASA							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Pasillos: Macetas de flores y plantas en el suelo. Poco de polvo en las macetas y agua.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Tarro porcelana	Cabello recogido	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Lágrimas falsas			
		Zapatos cafés	Aretes				
Elvia	Altar: Fotos antiguas, figuras religiosas, flores en el altar, velas derretidas. Un poco de polvo.	Saco largo marrón	Lentes	Lágrimas falsas	Tarro porcelana	Polvo en dedos Elvia	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Natural	Fotos	Altar vacío de fotos	
		Zapatos cafés	Aretes				
Ángela	Portón: Macetas y decoraciones como luces, mariposas de plástico, palos de madera.	Chalina color palo rosa	Bolso	Un poco fuerte			
		Pantalón de tela gris	Lentes	Labios rosados			
		Camisón de flores	Aretes				
Mariela		Vestido concha de vino	Bolso	Labios rojos			
			Pulsera	Sombras neutrales			
			Collar				
Rosa		Blusa amarilla	Lentes pequeños	Natural			
		Saco café	Anillos	Mejillas rosadas			
		Pantalón jean					
4. INT.DIA.COCINA							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Cocina: Varios utensilios, ollas, vasos, etc. Organizados pero mucha cantidad. Apariencia vieja pero utilería moderna.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Tarro porcelana	Juego de cartas	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Sangre falsa en dedo	Tronco de salami	Olor a gas	
		Zapatos cafés	Aretes	Curita		Tazas de té	
						Picadas	
Ángela		Pantalón de tela gris	Lentes	Un poco fuerte		Quesos	
		Camisón de flores	Aretes	Labios rosados		Jamón	
						Aceitunas	
Mariela		Vestido concha de vino	Pulsera	Labios rojos			
			Collar	Sombras neutrales			
Rosa		Blusa amarilla	Lentes pequeños	Natural			
		Pantalón jean	Anillos	Mejillas rosadas			
5. INT.EXT.DIA.SALA-PASILLOS-ALTAR							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Sala: Decoración antigua, apariencia vieja en las paredes pero la utilería un poco moderna. Plantas vivas en casa.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Cartas de mano	Juego de cartas	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Curita en dedo	Carta "AS"	Olor a gas	
		Zapatos cafés	Aretes	Sangre en curita	Taza de té	Tazas de té	
				Lágrimas falsas		Picadas	
Ángela		Pantalón de tela gris	Lentes	Un poco fuerte	Cartas de mano	Quesos	
		Camisón de flores	Aretes	Labios rosados	Carta "AS"	Jamón	
			Bolso	Rubor en mejillas		Aceitunas	
						Matrioshka rota	
Mariela		Vestido concha de vino	Pulsera	Labios rojos	Cartas de mano	Tanque de gas	
			Collar	Sombras neutrales		Figuras de mesa	
				Rubor en mejillas		Polvo en la mesa	
Rosa		Blusa amarilla	Lentes pequeños	Natural	Baraja de cartas	Trozos de taza	
		Pantalón jean	Anillos	Mejillas rosadas		Mancha de té en pared	
				Sudor en frente			
Elvia	Pasillos y altar: Ambas decoraciones se mantienen/ plantas vivas y fotos-figuras religiosas	Saco largo marrón	Lentes	Sangre falsa	Cenizas en mano	Cabello despeinado	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Lágrimas falsas			
		Zapatos cafés	Aretes	Curita en dedo			
				Mejillas rosadas			

6.INT.DÍA.CASA-SALA							
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS	
Elvia	Sala: Decoración antigua, apariencia vieja en las paredes pero la utilería un poco moderna. Plantas vivas en casa.	Saco largo marrón	Lentes	Natural	Cartas de mano	Juego de cartas	
		Pantalón de tela violeta	Anillos	Curita en dedo		Figuras de mesa	
Zapatos cafés		Aretes	Sangre en curita		Tazas de té		
					Picadas		
Ángela			Pantalón de tela gris	Lentes	Un poco fuerte	Cartas de mano	Quesos
			Camison de flores	Aretes	Labios rosados		Jamón
				Bolso			Aceitunas
Mariela			Vestido concha de vino	Pulsera	Labios rojos	Cartas de mano	
				Collar	Sombras neutrales		
Rosa			Blusa amarilla	Lentes pequeños	Natural		
		Pantalón jean	Anillos	Mejillas rosadas	Baraja de cartas		

Versión final de desglose de arte del cortometraje de “José & Violetta”

DESGLOSE DE ARTE DE "JOSÉ & VIOLETTA"						
1. EXT.CARRERA-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Carretera: Polvo en el carro- un lugar vacío (sin nada alrededor)	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara y cuerpo	Botella(coca-cola) llena de agua	Polvo en zapatos
Violetta		Pantalón jean	Pulsera papa			
		Zapatos deportivos				
		Saco café				
		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	
Overol color azul		Pulsera hija				
zapatos blancos						
2. INT.CASA DE CAMPO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Casa: Casa de campo vieja, llena de polvo, cosas tiradas en el piso. Se ve la ausencia pero al mismo tiempo presencia de humanos.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara y cuerpo	Celular	Foto de José niño
Violetta		Pantalón jean	Pulsera papa		Toalla vieja	Bichos muertos en el piso
		Zapatos deportivos			Manguera de gas	
		Saco café			Polvo en todo lado	
		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	Sábanas en muebles
Overol color azul		Pulsera hija			Fundas de basura	
zapatos blancos						
3. INT.CUARTO DE PRIMER PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-camas con sábanas blancas sucias. La habitación debe estar casi vacía y con polvo en las cosas y el piso.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Televisión grande
Violetta		Pantalón jean	Pulsera papa			
		Zapatos deportivos				Polvo en todo lado
		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	Cable de TV
		Overol color azul	Pulsera hija			Televisión grande ROTA
zapatos blancos						
4. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Bichos muertos en el piso
Violetta		Pantalón jean	Pulsera papa			
		Zapatos deportivos				
		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	
		Overol color azul	Pulsera hija			
zapatos blancos						
5. INT.BAÑO PEQUEÑO DE PASILLO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Baño: Se debe ver sucio y descuidado. Espejo sucio- lleno de polvo.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Polvo en todo lado
		Pantalón jean	Pulsera papa		Sangre falsa	Papel envuelto en mano
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		
6. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de él.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Bichos muertos en el piso
Violetta		Pantalón jean	Pulsera papa			
		Zapatos deportivos				
		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	
		Overol color azul	Pulsera hija			
zapatos blancos						
7. INT.CUARTO DE ESPOSOS/CASA DE SANTIAGO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
Santiago	Cuarto Santiago: Limpio y moderno. Cuadros modernos-sábanas y colchas limpias. Contraste con José.	Camisa blanca	Reloj moderno	Ninguno	Celular	Peinado arreglado
		Carbata azul				Camisa elegante
		Pantalón azul de tela				
		Zapatos de vestir negros				
8. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de él.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Polvo en todo lado
		Pantalón jean	Pulsera papa		Sangre falsa	Papel envuelto en mano
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		

17.INT.SALA/COCINA-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cocina y sala: Sucia y empolvada. Cosas de cocina sin valor y rotas. Suciedad en el piso y en los mesones. Basura en bolsas en sala.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Bichos muertos en el piso
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa	Agua con sangre	Polvo en todo lado
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo	Camisa manchada con pintalabios	
Violetta		Blusa amarilla	Moño	Pintada los labios	Oso de peluche	
		Overol color azul	Pulsera hija		Pintalabios	
		Zapatos blancos				

18.INT.SALA-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cocina y sala: Sucia y empolvada. Cosas de cocina sin valor y rotas. Suciedad en el piso y en los mesones. Basura en bolsas en sala.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Bichos muertos en el piso
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa	Camisa manchada con pintalabios	Polvo en todo lado
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo	Bolsa con cosas	Platos viejos
Violetta		Blusa amarilla	Moño	Pintada los labios	Oso de peluche	Mensaje de texto
		Overol color azul	Pulsera hija		Pintalabios	Foto de José pequeño
		Zapatos blancos			Bolsa con cosas	Mueble sucio
						Tanque de gas

19. CARRO DE JOSÉ-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Carro de José: Un poco sucio- fundas de comida. Cosas que representen a José.(Imagen religiosa-cartas de su hija-un peluche-etc)	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Foto de José pequeño con sangre
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa	Camisa manchada con pintalabios	Bolsa con cosas
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		
Violetta		Blusa amarilla	Moño	Pintada los labios	Oso de peluche	
		Overol color azul	Pulsera hija		Pintalabios	
		Zapatos blancos				

9. INT.CUARTO DE ESPOSOS/CASA DE SANTIAGO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
Santiago	Cuarto Santiago: Limpio y moderno. Cuadros modernos-sábanas y colchas limpias. Contraste con José.	Camisa blanca	Reloj moderno	Ninguno	Celular	Peinado arreglado
		Corbata azul			Camisa elegante	
		Pantalón azul de tela			Joyas de mujer	
Esposa Santiago		Zapatos de vestir negros		Pronunciado		Ambiente limpio
		Vestido verde	Moño			
			Pulsera			
			Aretes			
			Collar			

10. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de el.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Bichos muertos en el piso
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa		Polvo en todo lado
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		
Violetta		Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	
		Overol color azul	Pulsera hija	Lágrimas falsas		
		Zapatos blancos				

11. INT.SALA DE CASA/COCINA-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
Violetta	Cocina: Sucia y empolvada. Cosas de cocina sin valor y rotas. Suciedad en el piso y en los mesones.	Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	Polvo en el piso
		Overol color azul	Pulsera hija		Algo brillante en el piso	Bichos y basura
		Zapatos blancos				

12.INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de el.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Polvo en todo lado
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa		Papel envuelto en mano
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		

13. INT.CUARTO DE ESPOSOS/CASA DE SANTIAGO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
Santiago	Cuarto Santiago: Limpio y moderno. Cuadros modernos-sábanas y colchas limpias. Contraste con José.	Camisa blanca	Reloj moderno	Ninguno	Celular	Peinado arreglado
		Corbata azul	Zapatos			Camisa elegante
		Pantalón azul de tela				
		Zapatos de vestir negros				

14. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de el.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Polvo en todo lado
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa		Papel envuelto en mano
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		
				Cara roja del enojo		

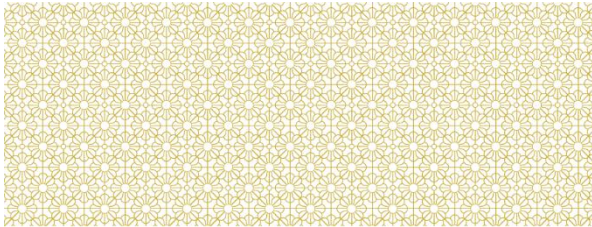
15. INT.SALA DE CASA/COCINA-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
Violetta	Cocina: Sucia y empolvada. Cosas de cocina sin valor y rotas. Suciedad en el piso y en los mesones.	Blusa amarilla	Moño	Ninguno	Oso de peluche	Polvo en el piso
		Overol color azul	Pulsera hija		Pintalabios	Bichos y basura
		Zapatos blancos			Microondas viejo y sucio	Sillón

16. INT.CUARTO DE SEGUNDO PISO-DÍA						
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERIA	PROPS
José	Cuarto: lleno de polvo-litera y cama con sábanas viejas y sucias. Armario vacío y suciedad dentro de el.	Camisa blanca	Reloj viejo	Sudor en la cara	Celular	Polvo en todo lado
		Pantalón jean	Pulsera papa	Sangre falsa pronunciada		Papel envuelto en mano rojo
		Zapatos deportivos		Lastimado el dedo		
				Cara roja del enojo		

Para llegar a las versiones finales tanto para los LookBook como para los desgloses, realice varias versiones ejecutando los cambios constantes y pertinentes en ambos, por

esa razón a continuación estarán las versiones iniciales de los trabajos mencionados con el objetivo de representar el recorrido realizado para este proyecto.

Primera versión de una propuesta visual para el cortometraje “Elvia”

1ª PROPUESTA VISUAL PARA “ELVIA” DOMINIC ORTIZ

AMBIENTACIÓN

La historia transcurre solo en una locación en la casa de Elvia(75), por esa razón la ambientación será sumamente detallada con respecto a la edad de la protagonista. Los colores que se van a manejar están entre las paletas rojos-naranja y para la utilería específicos colores vibrantes. La casa debe estar arreglada y detallada pero al mismo tiempo representar el caos de Elvia a través del polvo o suciedad en las diferentes partes de la casa.

Los colores rojos, anaranjados y cafés representan la ira que tiene Elvia, estos colores están distribuidos por toda la casa.

Los colores vibrantes en la utilería tienen el propósito de resaltar la verdad YO de Elvia.

PROTAGONISTAS

ELVIA

Elvia es una mujer de 75 años que recientemente perdió a su esposo, ella es una mujer elegante, pero al mismo tiempo frágil, su apariencia siempre es cuidadosa pero su actitud y forma de ser son distintas.

Debido a que Elvia solo utilizará un vestuario durante todo el cortometraje, este debe ser uno que la represente solo al mirarla, las líneas pensadas son la utilería y maquillaje. Al mismo tiempo se busca contrarrestar su vestimenta con su casa.

Por esa razón la paleta de colores que se utilizará son entre amarillos y azules. Las tonalidades azules resaltarán su elegancia y las tonalidades amarillas su fragilidad.

LAS AMIGAS

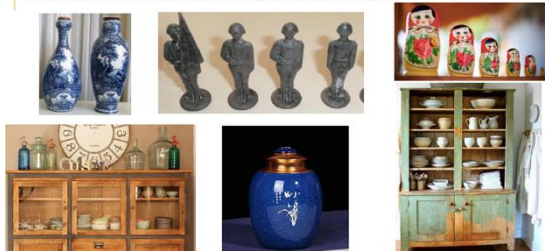
Las amigas de Elvia juegan un papel importante, ya que son las responsables de que Elvia tenga constantemente luchas internas que reflejan su pasado. Por esa razón se utilizarán paletas de colores totalmente diferentes a las de Elvia en los vestuarios de Ángela, Mariela y Rosa sus edades son similares entre sí.

El estilo entre ellas será el mismo ya que sus edades son similares entre sí, pero sus colores serán en reflejo de esta lucha que representa para Elvia estar con sus amigas.

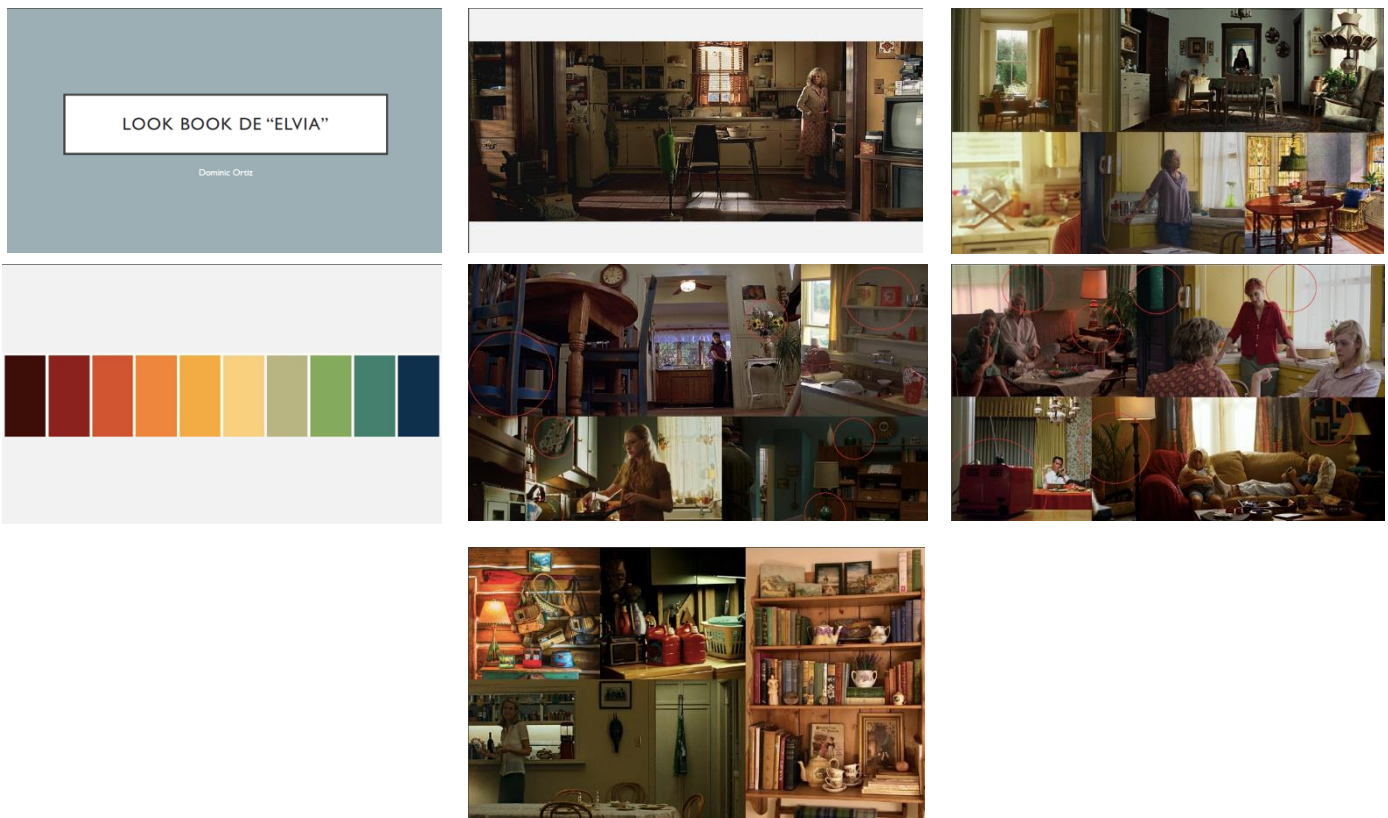
LA UTILERÍA

Al ser un cortometraje sumamente sensorial y visual la utilería es clave para reflejar varios aspectos tanto de la vida pasada de Elvia como la lucha constante de superar la pérdida de su esposo.

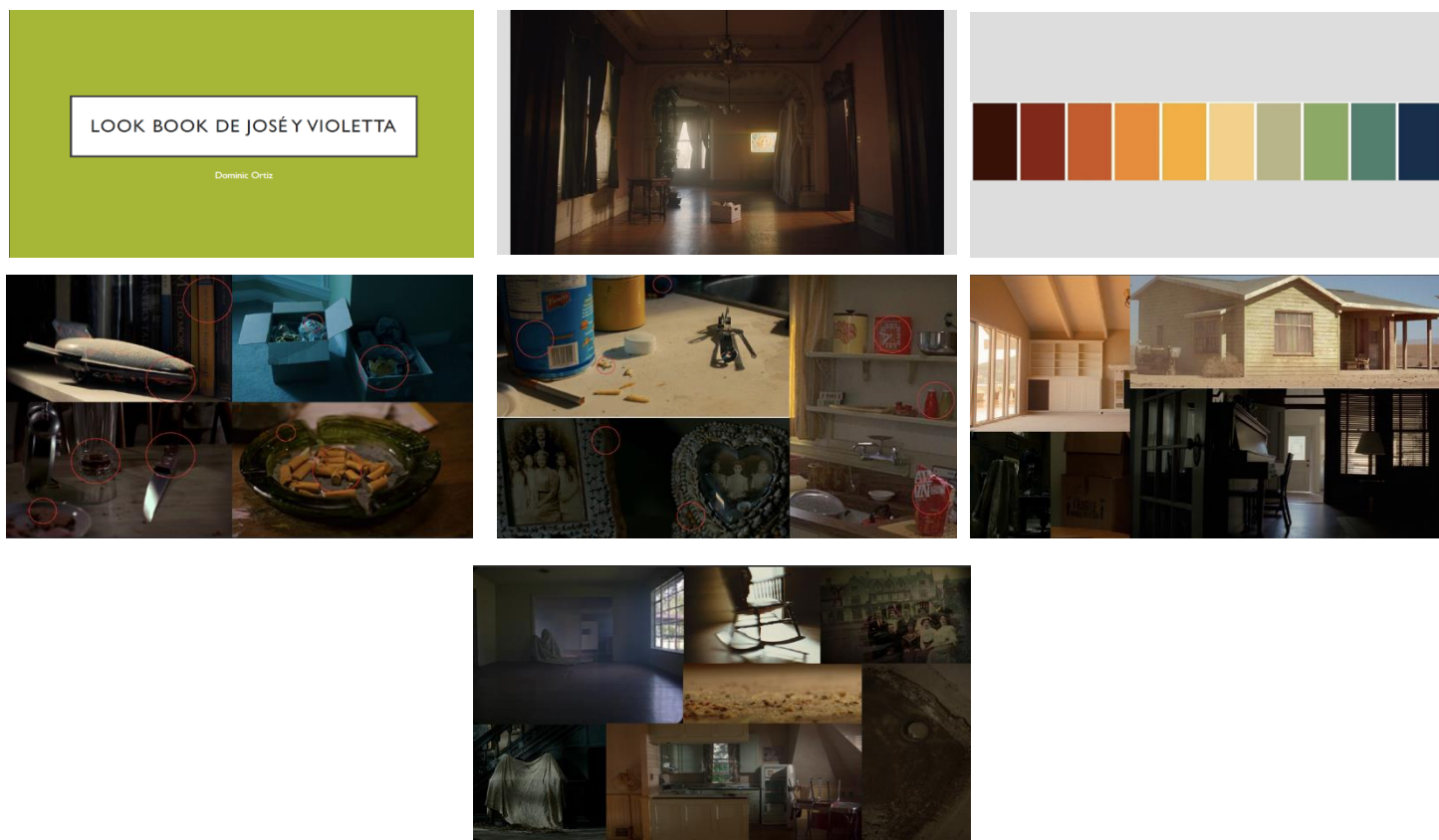

Evidentemente la primera propuesta visual era muy general, las imágenes con respecto al aspecto y a la ambientación de todo el cortometraje no es explícito y no ayudan a entender el propósito del arte con la narrativa. De igual manera el uso de diferentes géneros de imágenes no ayuda a que el contexto se entienda, ya que las imágenes no funcionan entre si, no tienen una conexión. Lo mismo sucede con la utilería ya que al ser tan diversas las imágenes se vuelven generales y por ende también el contenido. Por esta razón cambie este tipo de formato de una primera propuesta visual a mis primeras versiones de LookBook de ambas historias. Con el objetivo de que la ambientación no sea general si no que mas explicita con respecto a la narrativa de cada historia.

Primera versión de LookBook del cortometraje “Elvia”

Primera versión de LookBook del cortometraje “José y Violetta”

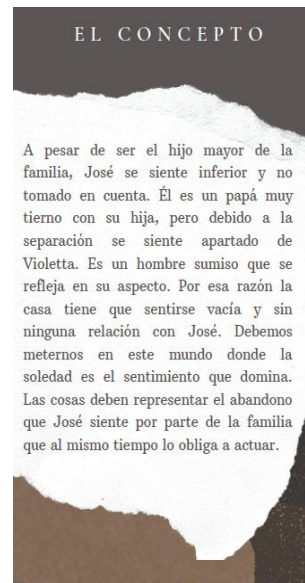

A pesar de que se realizó un evidente cambio en la forma de hacer una primera propuesta visual, ambas primeras versiones de los lookbooks siguen siendo aún muy generales, no se entiende el mood (ambientación) que debe tener toda la película, lo que quiere decir que las imágenes son muy generales por lo que no se entiende a qué objeto o color que se hace referencia a pesar de que estas estén señaladas. Por esa razón decidí cambiar por completo ambos trabajos con respecto a las imágenes y a las presentaciones de las mismas. A continuación, presentaré las siguientes dos nuevas versiones de LookBooks de ambos cortometrajes, con el objetivo de que ambos trabajos reflejen en cada imagen la ambientación y la narrativa de los cortometrajes.

Segunda versión de LookBook del cortometraje "Elvia"

Segunda versión de LookBook del cortometraje "José & Violetta"

Estos dos nuevos LookBooks se encuentran evidentemente realizados de una mejor manera que los anteriores. En estas versiones tanto las imágenes como los colores son correspondidos entre ellos. Las imágenes ya nos hablan de una ambientación específica en cuanto a la locación principal de las historias. Pero las imágenes aun pueden ser más específicas, pueden tener más detalles a considerar con respecto al estilo de la utilería. Los personajes deben ser iguales con respecto al estilo, aumentar color y anotaciones importantes que permitan que los LookBooks sean aun más específicos.

Este fue el recorrido de investigación y cambios constantes para lograr finalizar con las dos versiones finales de LookBooks. Dándole a esta mas fuerza narrativa ya que la ambientación coincide con cada una de las imágenes. Al mismo tiempo existen descripciones de todo el escenario, resaltando cada imagen, cada color y cada objeto que permite que la narrativa avance con la ayuda de flechas. La forma en que los personajes ahora son representados con los colores y sus vestimentas también nos habla del propósito que cada uno tiene para la narrativa y su representación. Creo que el objetivo de que ambos LookBooks sean claros y concisos en cuanto a la ambientación de los cortometrajes se cumple con las versiones finales de los LookBooks.

El siguiente y ultimo trabajo realizado son los desgloses de arte de ambos cortometrajes. El propósito de este trabajo es ser aun más específicos en cuanto a lo que el departamento de arte se encarga. En el desglose se encuentran los personajes, el escenario, el vestuario, los accesorios, el maquillaje y la utilería que se utilizarán en cada escena de el cortometraje.

Primera versión de desglose de arte para el cortometraje “Elvia”

1. EXT.DÍA.CASA						2. INT.DÍA.CASA						3. EXT.DÍA.CASA					
PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERÍA	PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERÍA	PERSONAJES	ESCENARIO	VESTUARIO	ACCESORIOS	MAQUILLAJE	UTILERÍA
Elvia	Casa de campo	Saco marrón Pantalón de tela violeta	Anillos plateados Aretes y cadena Lentes	Natural	Tarro de porcelana	Elvia	Casa- Sala	Saco marrón Pantalón de tela violeta	Anillos plateados Aretes y cadena Lentes	Natural	Tarro de porcelana Bolsos de Elvia 3 portarretratos 2 lig. religiosas Muebles de la casa	Elvia	Casa de campo	Saco marrón Pantalón de tela violeta	Anillos plateados Aretes y cadena Lentes	Natural	Tarro de porcelana Bolsos de Elvia 3 portarretratos 2 lig. religiosas Muebles de la casa
Jesús	Casa de campo	Pantalón jeans Zapatos marrones	Sombrero de paja	Ninguno	Pala de jardinería	Elvia	Casa- Cocina	Saco marrón Pantalón de tela violeta	Anillos plateados Aretes y cadena Lentes	Lágrimas falsas Bombón	Tetera Fuego 3 coladores de metal	Angela	Cocina	Chalina color palo rosa pantalón tela color gris Sombrero	Anillos grandes cadenas	Fuente y pronunciado Cabello arreglado	Mesa decorativa Piezas de Muebles Piezas de taca té
												María	Cocina	Vestido floreado Chalina azul	Anillos	Ojos pintados Mejillas pintadas	Cerizas
												Rosa	Cocina	Blusa amarilla Falda verde Chalina café	Anillos pequeños Aretes	Natural	Mejillas coloradas Gotas de sudor

Esta es la primera propuesta de desglose de arte, con la cual se llegó a la conclusión de que es mejor realizarla en formato Excel para entender mejor la división de los diferentes anunciados. Al mismo tiempo en el anuncio de escenario se debe mejorar la descripción de cada lugar, ser más específico en cuanto a las cosas que se desean que estén presentes en cada escenario que se menciona en ambas historias. Por esta razón las dos ultimas versiones de desglose de arte de ambos cortometrajes fueron realizados en formato Excel recalcando por medio de colores la división de secciones, como es el escenario, la utilería, maquillaje, accesorios y vestuario. Ambos desgloses fueron realizados en conjunto de los respectivos guiones para de esta forma subrayar con los respectivos colores en el desglose de arte, cada mención importante de arte en la narrativa. La razón de estos desgloses es para tener en cuenta la importancia de la utilería en una historia.

Finalmente, para terminar mi bitácora aquí un pequeño resumen, al inicio encontraran mis primeras versiones de Lookbooks, las cuales eran muy generales, especificando los cambios generados en las diferentes versiones. Después encontraran mis versiones

finales de LookBooks de ambos cortometrajes junto con sus comentarios de cambios. Y finalmente los desgloses de arte y guiones de “Elvia” y “José & Violetta” completando así mi trabajo de titulación.

CONCLUSIONES

En conclusión, creo fielmente que la dirección de arte es sumamente importante dentro de un cortometraje o largometraje. Los colores, los objetos, el maquillaje y el vestuario tienen una función importante y específica para que la narrativa avance dentro de la historia. Con el arte se puede comunicar muchas cosas y lo mejor de todo es que puede ser cuan específico se desee.

En este trabajo final aprendí que la Universidad te da las herramientas, pero depende de ti ser mejor y explotar aquellas herramientas que ya posees. Investigue, visualice películas y leí para que este trabajo pueda reflejar de la mejor manera posible mis habilidades y mis cualidades como futura diseñadora de producción.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aronofsky, D. (Director). (2000). *Réquiem por un sueño* [Film]. Artisan Entertainment.

Duffer, L., Duffer, R. y Levy, S. (Director). (2016). *Stranger Things* [Film]. Dan Cohen.

Mottola, G. (Director). (2011). *Paul* [Film]. Relativity Media.

Winick, G. (Director). (2004). *Si tuviera 30* [Film]. Roland Emmerich.