

Índice

Introducción	11
Capítulo I. El trabajo del director de arte en un filme de ficción	13
1. La lógica de la toma de decisiones creativas del director de arte	14
1.1 El guión	14
1.2 El contexto	14
1.3 La geografía	15
1.4 El personaje	15
1.5 El concepto cinematográfico del director	19
Capítulo II. Los elementos de la dirección de arte	21
1. El escenario	21
1.1 La locación	22
1.2 El estudio o set	26
1.3 El mobiliario	29
2. La utilería	33
3. El vestuario	35
4. El maquillaje y el peinado	44
5. Los elementos del arte en el trabajo de la posproducción	45
Capítulo III. Las funciones de los elementos de la dirección de arte	49
1. Función mimética y de representación	49
2. Función artificio	49
3. Función expresiva-dramática	50
4. Función simbólica	53
5. Función atmosférica	53
6. Función estético-plástica	53
Capítulo IV. Los componentes de los elementos de la dirección de arte	55
1. La función del objeto	55
2. El estilo del objeto	55
3. La forma, el tamaño y las características del objeto	57

4. El color del objeto	62
4.1 El color en la percepción humana	64
4.2 Gama de color	67
5. La textura del objeto	67
6. El lugar de origen y la época del espacio y de los objetos	68
7. El estado del espacio y de los objetos	68
8. Los materiales constitutivos del objeto	70
Capítulo V. La producción de arte	73
1. La lectura del guion y el desglose de arte	73
2. Organización del departamento de arte	75
3. Preproducción, rodaje y posproducción	75
4. La carpeta de arte	76
Capítulo VI. Estilos del diseño en la historia de la cultura occidental	83
1. Grecia y Roma	84
1.1 Arquitectura	84
1.2 Mobiliario	86
1.3 Vestuario	86
2. Románico y gótico	87
2.1 Arquitectura	87
2.2 Mobiliario	90
2.3 Vestuario	91
3. Renacimiento y barroco	92
3.1 Arquitectura	92
3.2 Mobiliario	94
3.3 Vestuario	96
4. Neoclasicismo	98
4.1 Arquitectura	98
4.2 Mobiliario	100
4.3 Vestuario	101
5. El romanticismo historicista (1840-1880)	103
5.1 Arquitectura	103
5.2 Mobiliario	106
5.3 Vestuario	107
6. <i>Art nouveau</i> (1880-1910)	108
6.1 Arquitectura	108
6.2 Mobiliario	109
6.3 Vestuario	110
7. <i>Art deco</i> (1920-1940)	111
7.1 Arquitectura	111
7.2 Mobiliario	113
7.3 Vestuario	114
8. Racionalismo modernista (1920-1960)	115
8.1 Arquitectura	115
8.2 Mobiliario y utilería	116
8.3 Vestuario	117

9. Estilo internacional (1940-1970)	118
9.1 Arquitectura	118
9.2 Mobiliario	120
9.3 Vestuario	120
10. Posmodernismo	121
10.1 Arquitectura	121
10.2 Vestuario	122
10.3 Mobiliario	122
11. Deconstructivismo	123
11.1 Arquitectura	123
11.2 Vestuario	124
Capítulo VII. Estilos del diseño en la historia del Perú	125
1. Estilo prehispánico	125
1.1 Arquitectura	125
1.2 Mobiliario y utilería	128
1.3 Vestuario	128
2. Estilo colonial en la época de los Austrias	131
2.1 Arquitectura	131
2.2 Mobiliario y utilería	132
2.3 Vestuario	133
3. Estilo colonial en la época de los Borbones	135
3.1 Arquitectura	135
3.2 Vestuario	136
3.3 Mobiliario y utilería	137
4. Neoclasicismo (1815-1840)	138
4.1 Arquitectura	138
4.2 Mobiliario y utilería	140
4.3 Vestuario	142
5. Estilo republicano (1840-1890)	144
5.1 Arquitectura	144
5.2 Mobiliario y utilería	146
5.3 Vestuario	146
6. Estilo afrancesado (1820-1920)	148
6.1 Arquitectura	148
6.2 Mobiliario y utilería	149
6.3 Vestuario	151
7. El <i>art nouveau</i> en Lima	152
7.1 Arquitectura	152
7.2 Mobiliario y utilería	153
7.3 Vestuario	154
8. El <i>art deco</i> en Lima	156
8.1 Arquitectura	156
8.2 Mobiliario y utilería	157
8.3 Vestuario	158
9. Romanticismo historicista	159

10. El neocolonial en Lima	161
11. El racionalismo modernista	164
11.1 Arquitectura	164
11.2 Mobiliario y utilería	165
12. El neoserrano	166
13. El minimalismo y el <i>high tech</i> en Lima	167
Capítulo VIII. Ambientes urbanos, ambientes pueblerinos y ambientes naturales en el Perú	169
1. Lima y su entorno	169
1.1 Centro histórico	169
1.2 Barrios tradicionales y modernos de altos ingresos	170
1.3 Barrios tradicionales y modernos de clase media	172
1.4 Barrios populares y obreros tradicionales y contemporáneos	172
1.5 Barrios de bajos ingresos	174
2. Ambientes del interior del Perú	175
2.1 Valles costeros	175
2.2 Desiertos y acantilados	177
2.3 Rural serrano	178
2.4 Puna	182
2.5 Ceja de selva	184
2.6 Amazonía	185
Capítulo IX. Descripción de propuestas de arte en el cine peruano	187
1. <i>La boca del lobo</i> (1998)	187
2. <i>Ciudad de M</i> (2000)	190
3. <i>El bien esquivo</i> (2001)	193
4. <i>Chicha tu madre</i> (2006)	197
5. <i>Madeinusa</i> (2006)	199
6. <i>La Gran Sangre</i> (2007)	202
7. <i>Una sombra al frente</i> (2007)	205
8. <i>La teta asustada</i> (2009)	208
9. <i>Paraíso</i> (2010)	211
Capítulo X. Entrevistas a directores de arte del cine peruano	215
1. Alejandro Rossi Velasco	215
2. Guillermo Iza	218
3. Cecilia Herrera	220
4. Susana Torres	222
5. Giuseppe De Bernardi	225
6. Leslie Hinojosa (diseñadora de vestuario)	227
Referencias	231
Anexo. Directores de arte en el cine peruano (1976-2014)	233