

LIBROS

MANUAL DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA CINEMATOGRÁFICA

Michael Rizzo - Editorial Omega - 2007

Reseña: Ya sea que desee ser director de arte o ya lo sea, este libro contiene soluciones valiosas que lo ayudarán a salir adelante. Este completo manual detalla la configuración del departamento de arte y las tareas diarias del trabajo: búsqueda de locaciones, investigación, ejecución del concepto de diseño, construcción del escenario, tanto en grandes producciones como en cine independiente.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN PARA PANTALLA

Jane Barnwell - Traducción **José Tola** - Editorial Parramón - 2018

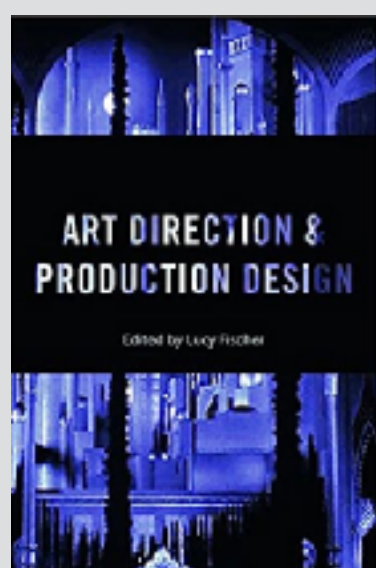
Reseña: Jane Barnwell ofrece una nueva metodología para evaluar el trabajo del diseñador en la pantalla por medio de cinco categorías de análisis: espacio, interiores y exteriores, luz, color y escenografía. La combinación de todo ello crea el concepto visual que se manifiesta en la imagen final en pantalla, y si se junta, proporciona un modelo de análisis del diseño de producción.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN & DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Peter Ettegui - Editorial Oceano - 2000

Reseña: Dieciséis de los mejores diseñadores de producción del mundo hablan sobre su oficio, revelando el proceso creativo que condujo al aspecto de las películas más memorables de nuestro tiempo. Los colaboradores incluyen a Dean Tavoularis (Trilogía del Padrino), Dante Ferretti (cuyo trabajo con Fellini, Pasolini y Scorsese cubre lo mejor del cine italiano) y Anna Asp (Fanny y Alexander ilustrado con dibujos, guiones, guiones storyboards y modelos, así como imágenes fijas de las películas).

ART DIRECTION & PRODUCTION DESIGN

Lucy Fischer - Editorial I.B. Tauris - 2015

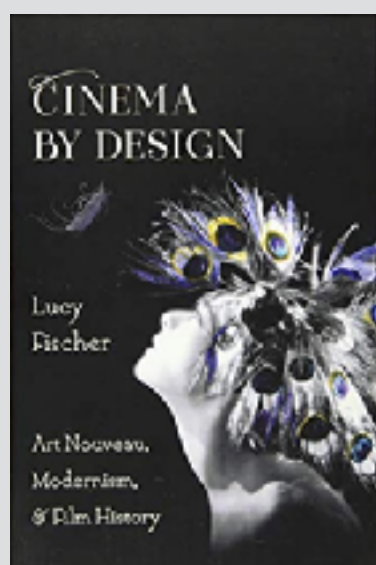
Reseña: Este libro examina los oficios de la dirección de arte y el diseño de producción. Desde Thomas Edison, el Black Maria, el crecimiento del "sistema de estudio" de Hollywood, hasta el efecto del sonido, el color, y las imágenes generadas por ordenador del Hollywood contemporáneo. Lo hace con referencia a muchas producciones importantes, incluidas Lo que el viento se llevó, McCabe & la Sra. Miller y Batman. Nos muestra el significado real de la contribución del director de arte y el diseñador de producción al cine y su historia.

PROP MAN

Ross MacDonald - **Steven Heller** - Princeton Architectural Press - 2022

Reseña: En esta colección visual e informativa, aprenda sobre los métodos y el arte detrás de los accesorios más reconocibles de MacDonald a través de una entrevista con el crítico de diseño Steven Heller y una selección de materiales que revelan el proceso detrás del trabajo meticuloso del diseñador de accesorios

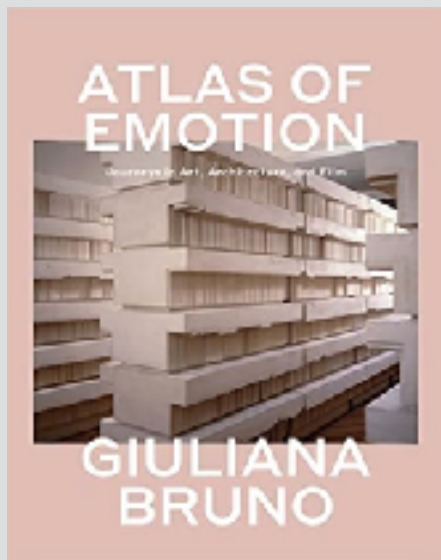

CINEMA BY DESIGN

Lucy Fischer - Editorial Oceano - 2000

Reseña: Lucy Fischer rastrea la larga historia del Art Nouveau en películas de varias décadas y lugares globales, apreciando la estética vanguardista perdurable y la ideología dinámica del movimiento.

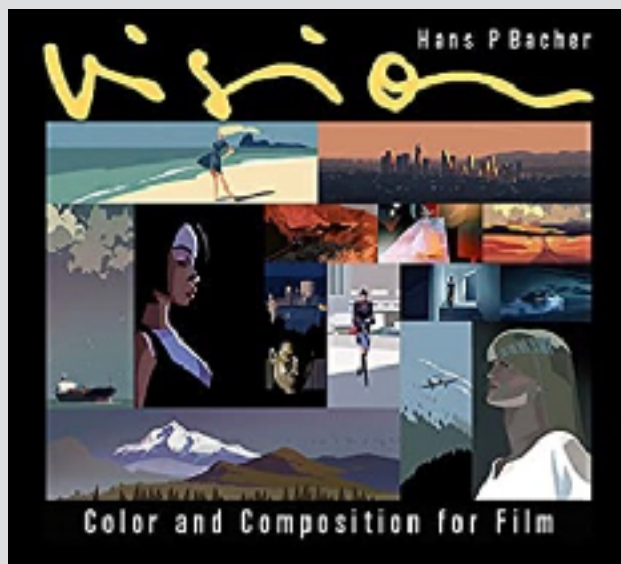
LIBROS

ATLAS OF EMOTION, JOURNEYS IN ART, ARCHITECTURE, AND FILM

Giuliana Bruno - Verso; Reprint edition - 2018

Reseña: Es un esfuerzo muy original para mapear el terreno cultural de las artes espacio-visuales. En una combinación evocadora de palabras e imágenes, Giuliana Bruno enfatiza las conexiones entre "vista", "lugar", "movimiento" y "emoción". Al hacerlo, aborda el arte de Gerhard Richter y Louise Bourgeois, el cine de Peter Greenaway y Michelangelo Antonioni, la arqueología de los medios y los orígenes del museo, y sus propios viajes a su Nápoles natal. Visualmente delicioso y atrevido en su concepción.

VISION: COLOR AND COMPOSITION FOR FILM

Hans P. Bacher-S. Suryavanshi - Editorial Laurence King Publishing - 2018

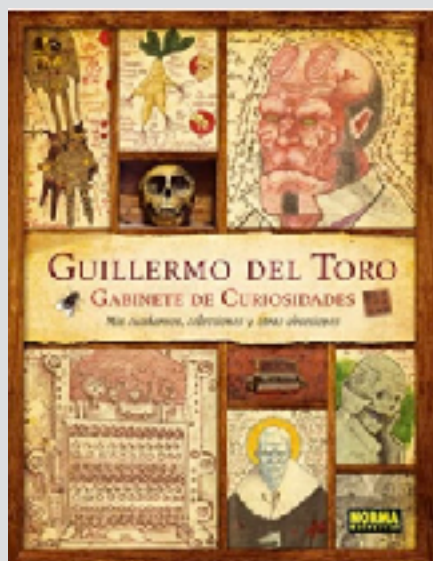
Reseña: Con cientos de ilustraciones cuidadosamente hechas a mano, así como una enseñanza significativa sobre cómo componer y usar imágenes de la mejor manera para crear cuadros más poderosos, este libro es el trabajo de toda la vida de Hans P. Bacher resumido en un solo volumen. Aquí, el diseñador de producción comparte su experiencia de una manera imaginativa y fácil de seguir, brindando consejos, ejercicios y un profundo conocimiento obtenido de toda una vida en la industria.

LA ARQUITECTURA EN EL CINE. HOLLYWOOD, LA EDAD DE ORO

Juan Antonio Ramírez - Alianza Editorial - 1995

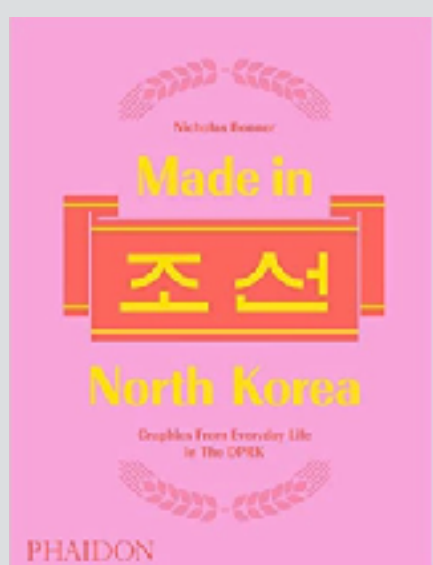
Reseña: Dieciséis de los mejores diseñadores de producción del mundo hablan sobre su oficio, revelando el proceso creativo que condujo al aspecto de las películas más memorables de nuestro tiempo. Los colaboradores incluyen a Dean Tavoularis (Trilogía del Padrino), Dante Ferretti (cuyo trabajo con Fellini, Pasolini y Scorsese cubre lo mejor del cine italiano) y Anna Asp (Fanny y Alexander ilustrado con dibujos, guiones, guiones storyboards y modelos, así como imágenes fijas de las películas).

GUILLERMO DEL TORO. GABINETE DE CURIOSIDADES

Guillermo del Toro - Editorial I.B. Tauris - 2015

Reseña: Mis cuadernos, colecciones y otras obsesiones. En los últimos 20 años, Guillermo del Toro ha logrado maravillar a millones de espectadores gracias a sus películas llenas de fantasía, terror y un imaginario único y espectacular. Ahora, gracias a este libro ilustrado y comentado, tenemos la oportunidad de conocer el proceso creativo de este genio del cine.

MADE IN NORTH KOREA

Nicholas Bonner - Editorial Phaidon - 2017

Reseña: descubre la cultura gráfica fascinante y sorprendentemente hermosa de Corea del Norte, desde empaques hasta folletos de hoteles, etiquetas de equipaje y boletos para los juegos masivos de fama mundial. Desde su base en Beijing, Bonner ha realizado giras por Corea del Norte durante más de veinte años y, en el camino, ha coleccionado material efímero gráfico. Ha acumulado miles de artículos que, como colección, brindan una visión extraordinaria y rara de la producción gráfica controlada por el estado de Corea del Norte

FILM. ARCHITECTURE AND SPATIAL IMAGINATION

RENÉE TOBE - Editorial Routledge - 2016

Reseña: Las películas usan la arquitectura como abreviatura visual para decirles a los espectadores todo lo que necesitan saber sobre los personajes en un corto período de tiempo. Ilustrado por una amplia gama de películas de diferentes épocas y culturas, este libro investiga la reciprocidad entre el cine y la arquitectura. Usando un enfoque fenomenológico.

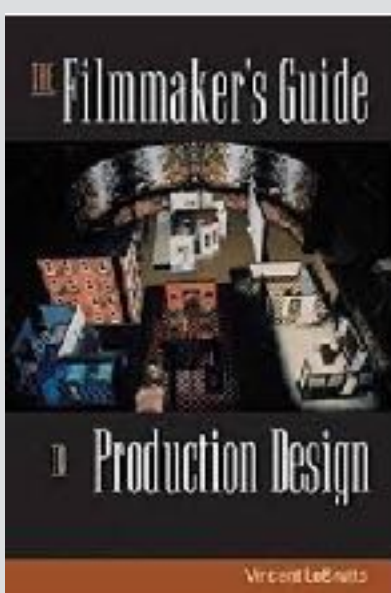
LIBROS

TEATRO Y CINE

Charles Tesson - Traducción: **María José Furió** - Editorial Paidós - 2012

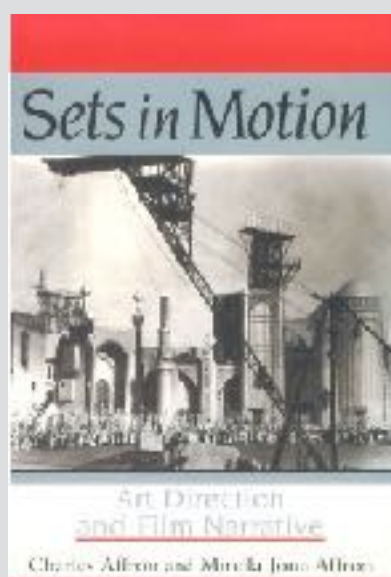
Reseña: Este libro se detiene no solo en las adaptaciones de obras de teatro a la pantalla, sino también, en las diversas formas que esta relación ha llegado a adquirir. El hilo conductor son los momentos en que el cine ha necesitado más del teatro para definir su «pequeña diferencia», como el paso al cine sonoro, la omnipotente televisión o también la irrupción de las nuevas tecnologías. Muchos cineastas sienten la necesidad del teatro para redefinir las posibilidades del cine

THE FILMMAKER'S GUIDE TO PRODUCTION DESIGN

Vincent LaBurt - Editorial Allworth; N.º 1 edición - 2002

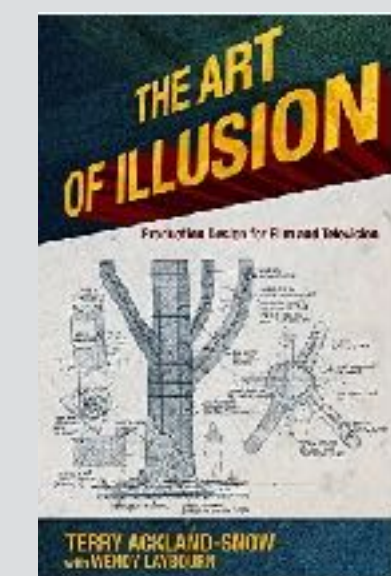
Reseña: Los mejores diseñadores de producción comparten sus experiencias de la vida real para explicar los aspectos estéticos, narrativos y técnicos del oficio. Paso a paso, los aspirantes a cineastas descubrirán una sólida instrucción sobre las herramientas del oficio, y los cineastas establecidos disfrutarán de una nueva perspectiva sobre el diseño de producción.

SETS IN MOTION. ART DIRECTION AND FILM NARRATIVE

Mirella Jona Affron - Rutgers University Press- 1995

Reseña: ... El escenario de la película siempre ha sido un punto en el que la cultura, la industria y la narrativa se cruzan: el diseño está influenciado por los estilos artísticos internacionales, el proceso colaborativo de la realización de una película con fines comerciales. Pero el diseño no siempre está al humilde servicio de la narrativa... demuestran cómo la dirección de arte a menudo trasciende la denotación convencional. Muestran cómo los escenarios de las películas pueden convertirse en el foco de atención del espectador y la principal característica organizadora de la narración".

THE ART OF ILLUSION PRODUCTION DESIGN FOR FILM AND TELEVISION

Terry Ackland-Snow - **Wendy Laybourn** - Editorial Crowood - 2017

Reseña: El director de Arte Terry Ackland-Snow comparte su pasión y conocimiento del diseño cinematográfico con más de 50 años de experiencia en la industria, utilizando estudios de casos de la vida real de películas tan icónicas como Batman, Labyrinth, la franquicia de James Bond y The Deep. Con más de 100 bocetos originales, así como raras fotografías, guiones gráficos y obras de arte detrás de escena.

FILM KRAFT: PRODUCTION DESIGN

Fionnuala Halligan - Editorial Focal Press - 2012

Reseña: Diseño de producción, el quinto título de la serie FilmCraft, aborda uno de los roles más importantes del cine. Los diseñadores de producción no hacen nada menos que crear mundos completamente nuevos, convirtiendo los esqueletos básicos del guión en un entorno físico en 3D que se puede filmar. Este libro presenta ese arte en las palabras de las personas mejor preparadas para explicarlo, además de analizar los legados de los grandes innovadores del pasado.

CROMO-FILIA: HISTORIA(S) DEL COLOR EN EL CINE

Laura Cortés-Selva - **Emilio Roselló Tormo** - 2021

Reseña: La investigación en torno al color en el cine aglutina diferentes perspectivas que incluyen la producción cinematográfica, la historia, la tecnología, la estética, y su conservación y restauración. Este libro nace con la idea de unir diferentes perspectivas, desde los proyectos de investigación más relevantes del ámbito europeo, así como aportaciones de investigadores españoles centradas en el análisis del color, la tecnología y la perspectiva de los creadores audiovisuales.