

CAM07-CR-1 DISEÑO Y COMPOSICIÓN VISUAL PARA DIORAMAS Y VIÑETAS

Módulo	Curso Nivel Inicial (1)
Duración	12 horas 4 clases de 3 horas reloj cada una
Turno	Tarde 15 a 18 horas día sábado
Fechas	6, 13, 27 de Noviembre y 4 de Diciembre de 2021
Docente	Lic. Carlos ChiloteGuy

Objetivos de Capacitación

Brindar al asistente una sólida formación teórica y práctica -de aplicación inmediata- en el campo del diseño de la composición visual orientada a la creación de dioramas y viñetas de todo tipo, de gran efecto e impacto visual en el observador.

El objetivo académico del curso se centra en la formación del asistente en los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de diseño integral de una escena -desde su concepción hasta su finalización- lográndose el mayor impacto visual posible que la misma permita y una muy rápida comprensión de la historia central por parte del observador.

El enfoque conceptual, metodológico y didáctico a partir del cual se estructura el curso -sumado a las prácticas que se realizarán en taller- facilita tanto el proceso de aprendizaje como la puesta en práctica inmediata de los conocimientos adquiridos.

Público al que se Dirige el Curso

Modelistas -principiantes o con experiencia- de las diversas áreas de especialización del *hobby* y público en general, que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos de diseño de la composición visual, aplicados a la creación de todo tipo de escenas.

Requisitos

No se requiere experiencia previa.

Se sugiere realizar el curso CAM07, Color, Luz e Iluminación, que es complementario con el actual, aunque el no haberlo cursado **no le impide** realizar este. Ambos módulos son independientes entre si y se pueden cursar en cualquier momento. El haber realizado los dos permite sumar, integrar y potenciar sus contenidos.

Para inscribirse los asistentes deberán presentar la credencial de vacunación (física, digital, foto) que acredite la aplicación de una vacuna como mínimo.

La versión digital o la foto pueden enviarse al mail info@camodelismo.com.ar ó al WhatsApp del CAM (CAM Modelismo); otra opción es descargar e instalar la app **Mi Argentina**, donde figuran las vacunas (mostrar la pantalla al ingreso de la primer clase); también puede presentarse la credencial original en mano el día de inicio de las clases. Este punto es **excluyente**; solo podrán asistir **personas vacunadas** contra el COVID-19.

El curso se dictará teniendo en cuenta el protocolo sanitario vigente, a saber: matrícula limitada; toma de temperatura al ingreso en cada una de las cuatro (4) clases; uso de tapabocas obligatorio; desinfección de manos, herramientas, materiales y superficies con alcohol; distancia social entre personas y puestos, y una adecuada ventilación del aula.

Centro de Capacitación

Círculo Argentino de Modelismo, Arias 4745, Piso 1, Club Villa Cerini, Saavedra, CABA.

Cantidad de Puestos Habilitados para este Curso y Arancel

Se han habilitado doce (12) plazas para este curso, resultando este número del espacio disponible para su dictado, de acuerdo con la distancia social en interiores establecida en el protocolo sanitario en vigencia. El curso se dictará en un salón de conferencias especialmente acondicionado para la ocasión.

Arancel Promocional por Pandemia: \$1.000.- contado efectivo o transferencia. **Arancel Regular: \$2.400.-**

Certificados de Asistencia

El certificado de asistencia oficial -expedido por el CAM- se entregará al alumno que haya cumplido con la asistencia mínima establecida para el curso, que representa el 75% del total de las clases pautadas para el presente módulo.

Programa de Estudios 2021

A continuación se detallan los contenidos del curso.

Como Contar una Historia...

- Creación de escenas: dioramas y viñetas.
- Escenas; la recreación de una historia en 3D fijada en el tiempo.
- La Composición Visual como medio de narración subliminal.
- Como "transmitir" ideas y emociones. El punto de visión del observador; su aprovechamiento integral.
- La vivencia de la historia desde el punto de vista del observador, en "tiempo real".
- El impacto visual de una composición bien lograda, ¿cómo se mide?
- Etapas en la "lectura" de la escena: comprensión, Interés y apreciación.

Planificación

- Definición del espacio necesario para desarrollar la historia, **sin** el entorno.
- Tamaño del entorno: la Proporción Áurea. Principios. Su empleo en modelismo estático.
- Construcción de la Composición Visual: los elemento "de base" de la historia.
- Focalización: el "centro" de la historia en torno al cual gira todo lo demás.
- Elementos secundarios: complementos y apoyo.
- Juguetes con los elementos: partes auxiliares para la prueba de la Composición Visual.
- Fotografía: una herramienta que facilita el trabajo.
- ¿Cómo saber cuando parar?

Comenzando desde la Base...

- **Tamaño:** "grande" no suele ser igual a "mejor". ¿Cuál es el tamaño de base ideal?
- La Teoría del Sacabocado: como lograr que el observador sienta que la historia continúa **fuera** de la base.
- ¿Cuánto espacio es necesario para el juego de perspectivas y recorridos visuales?
- **Volumen:** la contraparte del tamaño... ¿o no? Definiciones.
- Los tres ejes del volumen final de una escena: largo, ancho y alto (+ y -). Particularidades.
- Volumen 3D: la metáfora de la burbuja.
- **Proporción**, ¿qué es? Cánones empleados para definirla.
- La subjetividad de la proporción y sus efectos en la lectura del observador..
- El Rectángulo Áureo de Euclides. Características y propiedades.
- La Regla Áurea: como emplear la Proporción Divina de Leonardo en sus escenas.
- Visualización de una escena según la Regla Áurea.
- Empleo del Visor Áureo suministrado por KMC.

Perspectiva

- La creación de la ilusión: como engañar al ojo y a la mente del observador. Principios.
- Adaptación de la profundidad y posición real de los objetos, a las necesidades de la escena.
- Horizonte, puntos de fuga y punto de visión principal: ¿qué son y dónde se ubican? ¿Porqué?
- ¿Con cuantos puntos de fuga se debe trabajar y porqué?
- Método de construcción de la perspectiva desde dos puntos de fuga, paso a paso.
- Ley de los Dos Tercios: la manipulación de la perspectiva. Su empleo en la creación de escenas.

Distribución de Elementos

- Elementos de la escena: sectorización del espacio asignado y de los elementos que la componen.
- Sectores posterior, medio y frontal vs. sectores laterales y central. Equilibrio.
- Sectores de mayor "peso visual" y sentidos de marcha (¿va o viene?).
- Pautas generales para la distribución de partes: focos de atención primaria y secundaria, y valorización de las diagonales. La interacción entre focos.
- Ubicación de elementos en primer plano como generadores de "distancia".
- Los errores más comunes: como evitarlos.

Recorridos Visuales

- ¿En que consisten? Principios y reglas.
- Línea de mirada: tipos de desplazamiento, direcciones y recorridos. Hábitos comunes.
- Utilización de las líneas de mirada para "guiar" al observador.
- Montaje del recorrido visual: líneas de mirada + focos de atención. Tipos y usos.
- Trabajando desde el núcleo central de la historia hacia "afuera". Vinculación entre puntos.
- Construcción de un recorrido visual paso a paso.

Lenguajes Corporal y Gestual

- ¿Cómo nos comunicamos con otras personas? Mitos y realidades.
- Posturas individuales, actitudes grupales, expresiones faciales y gestos: lo que nos dicen.
- Ley de los Tres Impares: como funciona y se aplica a la Composición Visual en escenas.
- Carácter y actitud, individual y de grupo.
- La dirección de la mirada: una fuerte vinculación con personas y “cosas”. Como aprovecharla.
- La vinculación entre grupos diferentes como herramienta de integración del “todo”.
- Bocetado y prueba de la Composición Visual de la escena, en clase, y recomendaciones finales.

Teoría del Color Express

- ¿Qué es el color y qué es lo que se suele entender por “color”?
- Teoría del Color; principios. Síntesis Aditiva y Síntesis Sustractiva.
- Modelos RGB, RYB, CIE; conversión de los colores de la luz a los colores de los pigmentos (pinturas).
- Colores primarios, secundarios y terciarios.
- Armonías de color: el método para lograr el máximo impacto visual en una escena.
- Las armonías preferidas: colores complementarios simples, dobles, divididos, tríadas y gamas múltiples.
- El Círculo Cromático: control completo de los colores (gama) que se emplearán en una escena.
- Percepción visual: interacción de los colores, visibilidad y temperatura, aplicadas a las escenas.
- Escalado del color en las escenas: una introducción al realismo.

Psicología del Color Aplicada a Escenas

- Principios básicos de la Psicología del Color: como afecta el comportamiento humano.
- El manejo de los colores como parte del lenguaje no verbal y su influencia en los modelos y las personas.
- Percepción visual: interacción de los colores, visibilidad y temperatura aplicadas al modelismo.
- Significados principales de cada color principal en la cultura occidental y su empleo en el modelismo.
- Aplicación de colores: como transmitir sensaciones, sentimientos y situaciones mediante el uso del color.
- Su empleo en la evaluación, elección y creación de esquemas de colores integrados en la combinación de edificios, construcciones, entornos, vehículos, uniformes, etc., para lograr el mayor impacto visual posible en la creación de una escena.
- Empleo de los programas (gratuitos y *online*), **Color Schemer Designer 3.5** y **Paletton** (son Ruedas de Colores Interactivas) para analizar y elegir -técnicamente- colores y camuflajes para todo tipo de modelos, para lograr el mayor impacto visual posible.
- Asignación de valores de luces y sombras para los colores base seleccionados en el punto anterior (los colores auténticos). Empleo de los programas ya mencionados.
- Creación de paletas y esquemas de colores personalizadas para escenas y dioramas, considerando el color del terreno, vegetación, estructuras, vehículos, figuras y accesorios.
- Como crear la “paleta” perfecta, la ideal. Recomendaciones.
- Consideraciones de psicología del color para las marcas e insignias a seleccionar, a complementarse de forma clara con los esquemas de colores, siempre que ello sea posible.

Finalización del Curso

- Repaso general y consulta de dudas.
- Entrega de certificados.

Materiales y Herramientas Provistos por el CAM

En caso de corresponder, el CAM proveerá a los asistentes -sin cargo alguno- los materiales que considere necesarios para desarrollar las prácticas establecidas en cada uno de los diferentes programas de estudio. No obstante, el participante es libre de trabajar con productos propios, de ser esa su preferencia.

1. Visor Áureo, formato A4, en película transparente (gratis para asistentes al curso, incluido en el mismo).
2. Iluminación de refuerzo para prácticas (de ser necesaria).

Bibliografía Recomendada

Círculo Cromático: Pelissero, Lucas; 2015; Wolkowicz.

Color; Manual sobre el Color y la Mezcla de Colores; 2012, Royal Talens.

El Color: Un Método para Dominar el Arte de Combinar los Colores. Edwards, Betty; 2006; Ediciones Urano.

El Significado de los Colores; Robles, César; Cátedra Psicología del Arte, Universidad Arturo Michelena.

How to Build Dioramas (2ª Edición); Paine, Shepard; 2010; Kalmbach Books.

La Perspectiva en el Dibujo; Way, Mark; 1991; Ediciones Omega.

Perspectiva para Artistas; Parramón, José María; 1997; Parramón Ediciones.

Perspective Drawing Handbook; D'Amelio, Joseph; 2004; Dover Publications.

Psicología del Color y la Forma; Moreno Mora, Víctor Manuel; Universidad de Londres.
Teoría y Práctica del Color; Parramón, Jose María; 2009; Paramón Ediciones.
The Art of the Diorama; Anderson, Ray; 1988; FineScale Modeler, Kalmbach Books.
The Complete Color Harmony. Sutton, Tina; Wehlan, M. Bride; 2004; Rockport Publishers.

Aplicaciones Web para Manejo del Color, Gratuitas y Online

Adobe Color CC (Círculo Cromático): <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/>
Color Scheme Designer: <https://colorshemesdesigner.com/csd-3.5/>
COPASO Color Palette Software: <http://www.colourlovers.com/copaso/ColorPaletteSoftware>
Paletton: <https://paletton.com/#uid=1000u0klllaFw0g0qFqFg0w0aF>

Recursos Web

Color Explorer: <http://www.colorexplorer.com/>
Color Wheel Pro: <http://www.color-wheel-pro.com/>
Federal Standard 595c Color Server: <http://www.colorserver.net/>
Combinar Colores con el Círculo Cromático:
<https://profesionaldelcolor.wordpress.com/2011/01/07/combinar-colores-con-el-circulo-cromatico/>
Psicología del Color: <http://www.psicologiadelcolor.es/>
RAL Colours: <https://www.ral-farben.de/en/all-ral-colours>
RLM Colours: https://www.cybermodeler.com/color/rlm_table.shtml
Significado de los Colores: <http://www.significado-colores.com/>

You Tube Channels & Videos

ArtGio Canal: <https://www.youtube.com/channel/UCkkEZOrwAOfPA2rxF8FplqQ>
Color: Tono, Valor, Saturación: <https://youtu.be/nntrcOTE5Bw>
Colores Cálidos y Fríos: <https://youtu.be/0ZoylOkIhNA>
Cómo Combinar Colores: <https://youtu.be/B2sPGSjucN4>
El Círculo Cromático y como Crear Armonías de Color: https://youtu.be/T1O4oNQx0_A

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA ASIDENTES A ESTE MÓDULO

Artística Rubens

15% de descuento en sus productos presentando la **Tarjeta de Cliente Rubens**.
Para hacer efectivo este beneficio el asistente deberá solicitar su tarjeta en las oficinas del CAM, completar el formulario correspondiente y retirar el plástico en el momento. La activación del mismo demora una semana.

SPONSORS DEL MÓDULO

Artística Rubens

info@artisticarubens.com.ar | www.artisticarubens.com.ar
(011) 4811.6089
Av. Córdoba 1526, CABA

Consultas

capacitacion@camodelismo.com.ar

© 2014-2021 Kit Maker Hobbies. Todos los derechos reservados. Los isologotipos del Circulo Argentino de Modelismo, Kit Maker y Artística Rubens, son marcas registradas por las respectivas instituciones y/o empresas. Todos los productos y/o marcas y/o nombres de empresas y/o instituciones que puedan ser mencionadas en este documento pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios.

CÍRCULO ARGENTINO DE MODELISMO

Manuel Arias 4745, 1° Piso, Saavedra | C1425ADJ | Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(11) 6709.7268

www.camodelismo.com.ar