

DIRECCIÓN DE ARTE CINEMATOGRAFICA: Una propuesta de narrativa de espacios escénicos pluriculturales a partir del documental *Sigo Siendo* (Corcuera, 2013).

Autora: Karen Calderón Urbina. Tutor: Luis Manuel Mayo Vega.

Convocatoria: Setiembre 2021.

Resumen

¿El documental es un género audiovisual que excluye necesariamente la dirección de arte? Las enseñanzas en las universidades en la que esta investigadora ejerce como docente y la historia del documental plantean esta disyuntiva, argumentando que el documental es un film que representa la realidad sin filtros mientras que la dirección de arte maquilla lo real.

En este TFM proponemos una nueva definición de este tipo de film que requiere de dirección de arte: documental es una película que representa la realidad desde criterios de verdad (Martín Serrano, 1993), entre los cuales se encuentra que el documental sea autorreferencial.

A partir de esta definición (documental como cine metacomunicativo, que en su metraje versa sobre sí mismo y hace evidente su existencia frente –ante- la realidad) la dirección de arte se hace imprescindible en este tipo de cine, como autoconciencia del documental.

Estudiamos tres paradigmas de este género según su autodefinición, es decir, según su dirección de arte: implícita en el documental clásico, negada en el documental moderno y por fin, negociada en el documental expandido actual (Sucari, 2012).

Como investigación práctica en este TFM proponemos una deconstrucción del documental moderno *Sigo Siendo* (Corcuera, 2013) que expandiremos a documental contemporáneo incorporándole una dirección de arte que evidenciará el colonialismo en su enfoque. La dirección de arte que esbozamos -conflictiva y negociada- permite abordar el eurocentrismo del documental, y proponer un nuevo audiovisual que tenga en cuenta una autodefinición fílmica vernácula y local.

Esta investigación reivindica y valida la dirección de arte dentro del documental como profesión distinta a la dirección, como un oficio que permite tomar conciencia autorreflexiva del film de no ficción.

Palabras clave: Dirección de arte, documental, pluriculturalidad, espacio escénico, narrativa, regiones naturales del Perú.

Abstract

Is a documentary an audiovisual genre that necessarily excludes art direction? The teachings in the universities in which this researcher works as a lecturer and the history of the documentary propose this dilemma, arguing that documentary is a film that represents reality without filters while art direction makes up the reality.

In this TFM we propose a new definition of this type of film that requires art direction: documentary is a film that represents reality from criteria of truth-objectivity (Martín Serrano, 1993), among which is that the documentary is self-referential.

Following this definition (documentary as metacommunicative cinema, which in its footage deals with itself and makes its existence clear –in front of reality), art direction becomes essential in this type of cinema.

We study three paradigms of this genre according to their self-definition, that is, according to their art direction: implicit in classic documentary, denied in modern documentary and finally, negotiated in current expanded documentary (Sucari, 2012).

As a practical research in this documentary we propose a deconstruction of the modern documentary *“Sigo Siendo”* (Corcuera, 2013) that we will expand to contemporary documentary incorporating an art direction that will make evident the colonialism present in its approach. The art direction that we propose - conflictive and negotiated- allows us to address the Eurocentrism of the documentary, and to propose a new audiovisual product that takes into account the vernacular and local self-definition

This research vindicates and validates art direction within the documentary genre as a different figure from the direction, as a different figure from the direction, as a trade that allows self-reflective awareness of the non-fiction film.

Key words: art direction, documentary, multiculturalism, scenic space, narrative, natural regions of Perú.