

Diploma de Postgrado en Diseño y Dirección de Arte

Edición: 1.ª

Duración: de marzo a julio de 2007

Créditos: 20

Idioma: castellano

Titulación: Diploma de Postgrado en Diseño y Dirección de Arte, título expedido por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escola Superior de Disseny.

PRESENTACIÓN

En una época en que las ideas se transmiten a través de las imágenes, el Director de Arte se convierte en el creador de los mensajes persuasivos. Los lenguajes de la tipografía, el vídeo, la ilustración, el arte, la fotografía o la música se funden, cambiando las prácticas actuales del diseño gráfico y dotando a la creación visual de un futuro lleno de riqueza, magia y complejidad para los responsables de la estrategia comunicativa. La competencia de productos y servicios depende hoy de la capacidad de persuasión, exigiendo más conocimientos y habilidades a los comunicadores.

El reto del Director de Arte consiste en ser creativo, innovador, pero sobre todo, polifacético y eficiente. Éste debe tener una visión estratégica del diseño y la comunicación, del mundo de la empresa y el mercado; debe saber relacionarse con el cliente y saber dirigir a un equipo multidisciplinar y conocer los distintos procesos de producción.

OBJETIVOS

Formar profesionales con el dominio de las competencias y las funciones propias del Director de Arte, para crear y dirigir proyectos en el campo de los mensajes visuales. Se ofrecerá al alumno todas aquellas herramientas teóricas y prácticas necesarias para desarrollar tanto su capacidad creativa, de seducción y persuasión, como su competencia para el análisis y la dirección de equipos.

Fomentar la inmersión en la cultura audiovisual, propiciando la multidisciplinaridad y la interrelación de lenguajes y plataformas creativas (música, teatro, cine, instalación, Internet, etc.).

Establecer diferentes líneas de trabajo teórico y práctico para el análisis y el control de la eficiencia del mensaje persuasivo audiovisual. Estimular el debate en torno a la tecnología digital como herramienta y como soporte de transmisión.

ESTRUCTURA

Los contenidos del Diploma de Postgrado en Diseño y Dirección de Arte se estructuran a partir de tres ejes principales, partiendo de la base de que el Director de Arte debe ser capaz, en primer lugar, de analizar y tener criterio. En segundo lugar, de ser creativo, y en tercer lugar, de asumir la responsabilidad de dirigir un proyecto y a un equipo. Los contenidos serán teóricos y prácticos, y se llevarán a cabo estudios de caso:

- Lenguajes y cultura visual.
- Análisis y creatividad. Contexto y aplicación.
- Metodología de gestión y dirección de proyectos.

1. Lenguajes y cultura visual

Inmersión en el mundo de la creación visual.

- 1.1 Análisis de la preponderancia de la cultura visual. Sociología de la cultura visual
- 1.2 Teoría de la comunicación de masas
- 1.3 Arte y teoría estética
- 1.4 Vanguardias e innovación en el arte
- 1.5 Arte y publicidad
- 1.6 Pintura y cine
- 1.7 Teoría de los lenguajes. Ópera, jazz, teatro, performance, vídeo, postcinema, etc.
- 1.8 Modas y tendencias

2. Análisis y creatividad. El contexto y la aplicación

Estudio del marco teórico y práctico del lenguaje visual como herramienta persuasiva. Análisis de ideas, elaboración de hipótesis y criterios de evaluación y adecuación en el proyecto audiovisual.

- 2.1 Diseño y comunicación visual
 - 2.2 Teoría y fundamentos del diseño gráfico, audiovisual y multimedia
 - 2.3 Técnicas y métodos para el estímulo de la creatividad
 - 2.4 Análisis y teoría del mensaje persuasivo
 - 2.5 Teoría de la imagen: aproximación desde la semiótica y la antropología visual; estudio de la capacidad proyectual de la imagen; gestalt; pregnancia; simbolismo
 - 2.6 Relato y narratología
 - 2.7 La empresa y el mercado
3. Metodología proyectual
- De la idea a su producción.
- 3.1 Las etapas de un proyecto
 - 3.2 Funciones y tipologías del Director de Arte
 - 3.3 Argumentación de la hipótesis seleccionada
 - 3.4 La relación con el cliente
 - 3.5 Presentación de proyectos
 - 3.6 Dirección de equipos multidisciplinarios
 - 3.7 Tipología de proyectos: gráfico, multimedia, publicitario, audiovisual, etc.
 - 3.8 Sistemas de producción y postproducción

DIRECCIÓN

Jordi Cano. Director de Proyectos de Eumogràfic. Profesor de diseño gráfico de publicidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Beatriu Malaret. Licenciada en Filología Románica por la Universitat de Barcelona (UB) y guionista digital.

PROFESORADO

Franc Aleu. Director creativo de Urano Films.

Jordi Cano. Director de Proyectos de Eumogràfic. Profesor de diseño gráfico de publicidad de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Javi Donada. Graduado Superior en Diseño por ELISAVA. Director de Arte de SCPF.

Pep Duran. Artista y escenógrafo.

Kess Kreuter. Diseñador y director de arte de Diesel.

Carolina López. Programadora del Anima't, Festival de Cinema de Sitges y comisaria de Resfest de cine digital.

Toni Miró. Diseñador y director creativo de Antonio Miró.

Flavio Morais. Estudios en la Chelsea School of Art, Londres. Ha realizado trabajos como ilustrador para Vogue, Playboy, Marie Claire, Levi's, RCP Saatchi & Saatchi y animaciones para Coca-Cola y Canal + entre otros.

Carles Padrissa. Director de la Fura dels Baus.
Nina Paulovski. Diseñadora de moda y complementos.

Martí Peran. Licenciado en Historia del Arte y profesor de estética de la UB y ELISAVA.

Xavier Pérez. Doctor en Comunicación Audiovisual, crítico de cine y profesor de cine en la UPF.

Glòria Picazo. Licenciada en Historia del Arte, crítica y directora del Centre d'Art La Panera, Lleida.

Tanit Plana. Fotógrafa y profesora en la UPF.

Xavier Ruiz Collantes. Catedrático, profesor de comunicación audiovisual y publicidad de la UPF y consultor en semiótica en diseño publicitario.

Lluís Trullén. Profesor y crítico musical en el diario Avui y la Revista Musical Catalana.

Alain Verjat. Catedrático y profesor de teoría del imaginario en la UB y la UPF.

MÁSTERS

Diseño Gráfico
Diseño de la Identidad Corporativa
Diseño, Estrategias de Comunicación y Publicidad
Diseño Multimedia. Digital Media Design
Producción Gráfica y Packaging
Diseño de Producto
Diseño y Simulación de Producto
Diseño de Vehículos de Transporte
Diseño del Espacio Interior
Diseño y Espacio Público
Diseño y Dirección de Proyectos Expositivos
Diseño de Moda. Fashion Design

DIPLOMAS DE POSTGRADO

Diseño Gráfico Aplicado a la Comunicación
Diseño Gráfico y Proyectos Editoriales
Estrategia y Gestión de la Identidad Corporativa
Diseño y Aplicación de la Identidad Corporativa
Diseño y Estrategias de Comunicación
Creatividad y Publicidad
Diseño y Dirección de Arte
Diseño y Producción Gráfica
Diseño, Producción y Gestión del Packaging
Diseño de la Interacción
Diseño de Presentaciones Multimedia
Diseño de la Información
Diseño y Dirección de Proyectos Web
Diseño aplicado a la Televisión
Diseño y Fotografía

Conceptualización de Producto
Desarrollo de Producto
Diseño y Simulación Tecnológica
Diseño y Simulación de la Producción
Modelado Digital
Espacio Interior. Perímetros Privados
Diseño del Espacio de Trabajo
Retail Design. Diseño del Espacio Comercial
Exteriorismo: Eventos y Espacios Efímeros
Diseño, Arte y Sociedad. Intervenciones en el Espacio Público
Dirección de Proyectos Expositivos
Diseño y Nuevos Formatos Expositivos
Diseño y Productos Culturales. Patrimonio y Museos
Diseño, Arquitectura e Imagen
Intervención en Patrimonio y Medio Ambiente
Ecodiseño e Innovación

CURSOS DE POSTGRADO

Escritura y Arquitectura
Barcelona Design Workshop. Reinventing the City
Diseño de la Vivienda Ecoeficiente. El caso de Barcelona
Diseño e Innovación dentro de la Estrategia Empresarial

MÁS INFORMACIÓN

www.elisava.es

ELISAVA se reserva la posibilidad de introducir cambios en la programación y en la realización de los programas. Cualquier modificación quedará reflejada en la página web del centro.

ELISAVA Escola Superior
de Disseny

Ample 11-13
08002 Barcelona
T +(34) 93 553 59 04
F +(34) 93 317 83 53
postgrado@elisava.es
www.elisava.es

Centro adscrito a la

