

SHIFTA

Máster online en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual

Datos clave

PROUN
JONE MARTINEZ, ELETTRA PICOROSI Y MAFE PÉREZ

INICIO
07 de noviembre 2022

DURACIÓN
10 meses

TITULACIÓN
Propia de UVic -
Universitat Central de
Catalunya

CRÉDITOS
60 ECTS

METODOLOGÍA
100% Online

DIRECTORES
Bernard Arce y Lucía
Colombo

PRECIO
5.750 euros

PLAZAS
30 máximo

ADMISIÓN
Curriculum
Carta de motivación
DNI o pasaporte

Estructura del programa

Módulo 1

Contexto de la dirección
de arte

Módulo 2

Estética y Expresión

Módulo 3

Narrativa y new media

Módulo 4

Creative Process

Módulo 5

Dirección de Arte y Cine

Módulo 6

Dirección de Arte
y Moda

Módulo 7

Dirección de Arte
y Música

Cualquier duda o información que necesites,
estamos a tu disposición vía e-mail o vía Twitter:

hola@weareshifta.com
[@weareshifta](https://twitter.com/weareshifta)

SHIFTA by Elisava

THIS IS GRAPHIC LAB. Savage: Irati García, Borja Morales y Carlos Tolsa / Kiehl's Beard: María Romero y María López / Pool: Sainza Hervella Marentes, Guillermo Barbi y Jiae Kim / Inconmovible: Camila Anaís / Hábitat: Andrea Maresch.

SHIFTA es la Escuela Online de Creadores Digitales impulsada por Elisava, la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Nuestra misión es la de romper con los silos de las disciplinas creativas y ofrecer una mirada transversal y holística de los procesos creativos en la sociedad digital. Nos dirigimos a todxs los creadorxs digitales.

SHIFTA es 100% online. SHIFTA es digital. SHIFTA es global. En SHIFTA ofrecemos una formación de calidad con aulas reducidas en la que los formadores son el pilar básico de nuestra metodología. Expertos en las disciplinas que imparten, te transmitirán sus conocimientos y te guiarán en su aplicación en diferentes proyectos. Todo, enfocado en crear experiencias únicas para que adquieras nuevos conocimientos, competencias, y una red de contactos.

Queremos formar a los futuros creadores digitales. ¿Eres uno de ellos?

Elisava es la escuela de referencia en el mundo del diseño y la ingeniería en España y con un alto reconocimiento internacional. Situada en pleno corazón de Barcelona, Elisava tiene más de 50 años de experiencia y cuenta con profesorado de prestigio y una gran comunidad de alumnos y exalumnos.

Desde el año 2021, Elisava es la Facultat de Disseny e Ingeniería de la Universitat Central de Catalunya (UVic), una de las universidades más prestigiosas de España. Imparte estudios universitarios de Grado, Máster, Postgrado y cursos especializados en los campos del diseño, la ingeniería y la comunicación.

La investigación y la innovación son dos de los motores que mueven la escuela. Además tiene una estrecha colaboración con empresas, instituciones y ONGs para entrar en contacto con el mundo profesional.

Presentación del programa

En el contexto actual, donde las pantallas forman parte de nuestro entorno, el medio audiovisual se ha convertido en la forma de comunicación por excelencia. En este sentido, el mercado ha evidenciado la necesidad de especialistas que sean capaces de generar y construir discursos a través de los tres pilares expresivos del lenguaje audiovisual: la imagen, el sonido y el movimiento.

El Máster en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual constituye un programa que proporciona, desde la flexibilidad y la accesibilidad del mundo online, las herramientas y los recursos necesarios para la formación de profesionales capaces de desarrollar proyectos audiovisuales completos: desde su ideación narrativa hasta su definición estética.

Se aborda el proceso creativo desde distintos roles como el de guionista, director de fotografía o director de arte, con el objetivo de adquirir una visión integral y transversal para la generación de proyectos audiovisuales que sean capaces de comunicar y perdurar en la memoria colectiva.

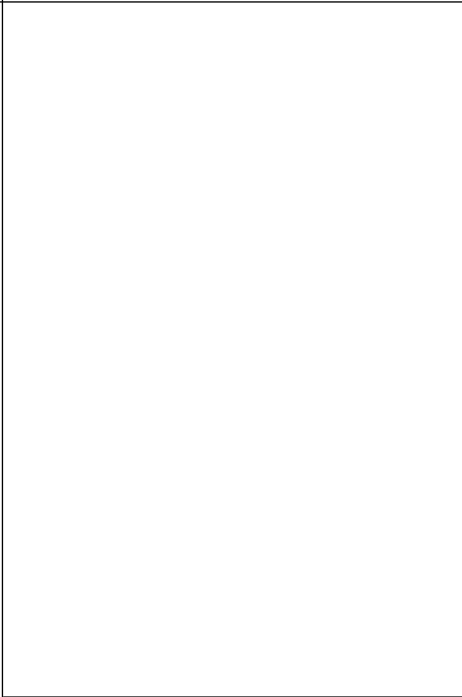
Con este programa los alumnos aprenderán, no solo las técnicas más avanzadas en elaboración de proyectos audiovisuales, sino los matices más relacionados con la emoción y la creatividad audiovisual.

“En poco más de un siglo, el cine ha pasado de ser un experimento de física reactiva y un espectáculo plebeyo, a convertirse en un sofisticado medio de expresión, de enorme complejidad estética y ambiciosa densidad intelectual”.

Román Gubern

Objetivos

<p>Queremos que seas capaz de comprender el lenguaje audiovisual en su conjunto y, a su vez, explorar las oportunidades de mercado que ofrecen las últimas tendencias.</p>	<p>En realidad, nuestro principal objetivo es que te conviertas en un agente del cambio (Shifter), formándote como un profesional innovador en el campo de la creación audiovisual.</p>	
<p>Qué navegues en los distintos roles que intervienen en la construcción expresiva de un producto audiovisual, desde las ópticas de la imagen, el sonido y el movimiento.</p>	<p>Que seas un profesional con un alto nivel de iniciativa, creatividad y capacidad narrativa para poder desarrollar y comunicar de manera efectiva.</p>	
<p>Qué aprendas las teorías y las técnicas propias de la ideación y definición estética de un producto audiovisual.</p>	<p>Asimismo, también pretendemos que adquieras una profunda comprensión crítica de las prácticas actuales y su inestable contexto a fin de poder desarrollar una carrera de éxito en el campo de la creación audiovisual.</p>	
<p>Queremos dotarte de una extensa cultura audiovisual, entendiendo los referentes como elementos de inspiración que amplifiquen los horizontes creativos y expresivos.</p>		<p>¿A quién va dirigido?</p> <ul style="list-style-type: none"> + Licenciados o graduados en Bellas Artes o Artes Aplicadas. + Graduados universitarios en diseño. + Graduados en otras disciplinas relacionadas, con experiencia previa en el mundo audiovisual.
		<ul style="list-style-type: none"> + Perfiles de experto que no tengan un título de grado, pero que hayan tenido experiencia en el ámbito (en este caso no podrán recibir el título de Máster, sino un certificado de Programa).

INDIGO
HINDIZAHRA

Competencias

<p>Ser capaz de entender el mercado audiovisual para detectar tendencias de presente, así como oportunidades expresivas de futuro.</p>		<p>de forma integral en la extensa diversidad que ofrece el lenguaje audiovisual.</p>
<p>Conocer y entender el mercado audiovisual y detectar tendencias de presente, así como oportunidades expresivas de futuro.</p>		<p>Entender los mecanismos de expresión estética y su capacidad para transmitir ideas y sensaciones.</p>
		<p>Ejercer el rol de Director de Arte en una amplia diversidad de registros proyectuales.</p>
<p>Generar discursos estéticos, desde su ideación hasta su definición, mediante un profundo conocimiento teórico y práctico del flujo de trabajo y sus procesos creativos.</p> <p>Gestionar el proceso creativo</p>	<p>VIDEOCLIP PROJECT LUCAS DROBNITZKY, SUSANA RIPA Y XÉNIA PROVINS</p>	<p>Incorporar las herramientas y los conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos de dirección de arte vinculados al lenguaje audiovisual.</p>

Contenidos del programa

MÓDULO 1

Contexto profesional del Director de Arte

1. El papel del director de arte
2. Neurobiología y percepción

Actualmente las ideas se transmiten principalmente a través de la imagen y ello convierte al director de arte en el responsable de la estrategia estética.

En este módulo se revisan los temas principales relacionados con las funciones del director de arte como la conceptualización de las ideas, la dirección de los especialistas que intervienen en un proyecto audiovisual y, como a través de la integración de las diferentes disciplinas es capaz de crear piezas con una eficiencia holística necesaria para comunicar en el contexto actual.

MÓDULO 2

Estética y Expresión

1. El Cool
2. Narrativas visuales
3. Códigos expresivos

La Estética y la expresión, desde la óptica de la imagen y de la expresión audiovisual, no solo implica la búsqueda de lo que es atractivo, sino que además, vela por la coherencia y forma de la pieza, tanto internamente como externamente. Es decir, que sea coherente con los valores del emisor y coincida con el contexto en el que se muestra.

En este módulo se introducirán las principales corrientes estéticas tanto del pasado como de la actualidad y los recursos expresivos que funcionan como marco de trabajo. Además se profundizará en las diferentes unidades constitutivas de la expresión que canalizan ideas y sensaciones con el objetivo de establecer un diálogo visual y audiovisual entre creador y usuario con la voluntad de potenciar la comunicación a nivel conceptual y emocional.

VIDEOCLIP PROJECT
PATRICIA PALACIOS, ADRIÁN PRADO Y ALBERT SANZ

MÓDULO 3

Narrative y New Media

1. Narratividad
2. Branded Content e industrias creativas
3. Narrativa Transmedia
4. Presentaciones eficaces

Vivimos en un mundo de múltiples pantallas y plataformas. Los mejores relatos son los que pueden expandirse por todas ellas.

En este módulo aprenderemos, desde los principios de la narrativa y la lógica transmedia, cómo generar relatos que no sólo impacten al público sino que también sirvan para generar una estrategia estética.

MÓDULO 4

Creative Process

1. Descubrir
2. Definir
3. Desarrollar
4. Dirigir

Precisamente, con el objetivo de gestionar, secuenciar y proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de dicho proceso, el cuarto módulo expone una metodología analítico-generativa propia, basada en el uso de la verbalidad y la imagen como vehículos de exploración y definición.

MÓDULO 5

Dirección de Arte y Cine

1. Semiótica audiovisual
2. Géneros audiovisuales
3. Narrativa (Audio)Visual
4. Edición
5. Narrativa Audio(Visual)

Lejos de encapsularse en una solo ámbito, la dirección de arte y, el perfil al que da nombre, adquieren un carácter líquido al entremezclarse de forma natural con una gran variedad de disciplinas que hacen uso de la estética como motor semántico y narrativo.

Se añade pues una nueva dimensión al rol del director de arte, situándolo en la producción cinematográfica, donde aporta una mirada clave en su confección desde territorios como la semiótica, los géneros o la propia narrativa (audio) visual que lo caracteriza.

MÓDULO 6

Dirección de Arte y Moda

1. Fashion Culture
2. Aproximación a la estética de las décadas del siglo XX
3. Diseño de vestuario

El universo de la moda, mucho más allá de valores de belleza, está lleno de significaciones.

Su capacidad denotativa y connotativa en contextos sociales aportan un valor altamente comunicativo, tanto en el contexto de la expresión social como en el contexto de la representación en el diseño de vestuario en cine y teatro.

Este módulo analiza los significados de la moda, su evolución en el contexto de la sociedad a través de las distintas décadas del siglo XX y elabora un ejercicio vinculado al papel del director de arte en cine o teatro.

Aprovechando el recorrido por las distintas décadas del siglo XX, se realizará una inmersión en los distintos aspectos socioculturales y expresiones estéticas de las distintas décadas.

MÓDULO 7

Dirección de Arte y Música

1. Introducción al videoclip. Códigos y géneros
2. Mix Media
3. El sonido como imagen

Los videoclips se han erigido como uno de sus productos estrella para atraer a las nuevas audiencias hacia el consumo de música en directo. Un hecho que se ha visto hiperbolizado por plataformas de gran influencia y alcance como Youtube.

Piezas de artistas como Tommy Cash, Rosalía o Childish Gambino han asentado claros precedentes de cómo el género ha devenido un interesante espacio de disrupción y experimentación con resultados realmente extraordinarios.

En esta ocasión se incorporará técnicas Mix Media de hibridación analógica y digital para originar una pieza de registro gráfico capaz de condensar, proyectar y amplificar el discurso y la dramaturgia de la pieza musical.

“El máster de Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual de SHIFTA ha sido la manera de aunar todo lo que me gusta; la música, el detallismo, la capacidad de contar historias, la moda, el color, la tipografía, la fotografía...”

Lola Fernández

DIRECTORA DE ARTE
España

Máster Online en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual. Mayo 2020

Santiago Banhero

PRODUCTOR AUDIOVISUAL
Uruguay

Máster Online en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual. Mayo 2019

“Aprender mientras trabajo, me parece una de las claves para mi crecimiento profesional”.

Metodología

VIDEOCLIP PROJECT
LUCAS DROBNITZKY, SUSANA RIPA
Y XÈNIA PROVINS

La metodología del Máster en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual es de carácter práctico, proporcionando una sólida base teórica y técnica con el objetivo de que los estudiantes puedan ser operativos profesionalmente desde el primer momento. El Máster se estructura en ocho módulos temáticos que incorporan asignaturas de especialización enfocadas a la comprensión de todos los aspectos relacionados con la Dirección de Arte en todos sus ámbitos de actuación.

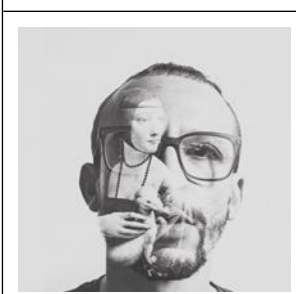

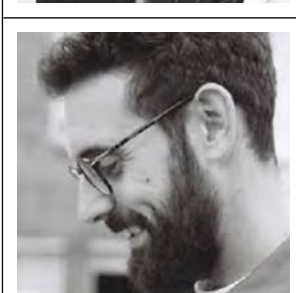

Cada asignatura compagina diferentes formatos para asegurar el aprendizaje y la asimilación de los conocimientos. Este aprendizaje está permanentemente tutorizado por un profesorado especializado y con experiencia profesional en la disciplina que imparte. El profesor te acompañara durante todo el proceso de aprendizaje.

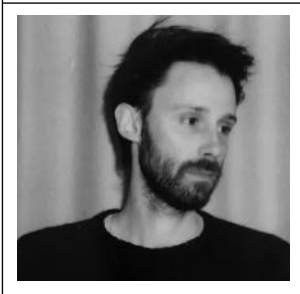

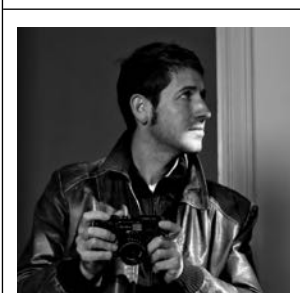

El programa Máster se imparte desde nuestra plataforma tecnológica de aprendizaje (campus). Nuestra metodología online te dota de la flexibilidad para compaginar la formación junto con el

resto de responsabilidades personales y profesionales. La mayoría del aprendizaje es asíncrono (con momentos síncronos como las videoconferencias) con el permanente acompañamiento del profesor que será el transmisor del conocimiento.

El objetivo es que el estudiante pueda desarrollar todo su potencial y plasmarlo en soluciones y proyectos reales en los que la estrategia estética y la creación de proyectos audiovisuales sean los ejes principales del Máster.

Profesorado

	<p>Directora Lucía Colombo</p> <p>Creative Research and Academic Writing at Elisava</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Director Bernard Arce</p> <p>Creative Director</p>	<p>Web</p>
	<p>Profesora Zoe Barceló</p> <p>Director Creativo. Especialista en Transmedia.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor Driss Abrouk</p> <p>Supervisor creativo Copy en Manifiesto</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor Iván Pintor</p> <p>Lecturer at University Pompeu Fabra Cine contemporáneo, lenguajes visuales e historia del Cómic</p>	<p>Linkedin</p>

	<p>Profesor Marc Sancho</p> <p>Director de arte en Querida Studio.</p>	<p>Web</p>
	<p>Profesor Dani Trujillo</p> <p>Compositor y productor musical. Diseñador de sonidos.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor Nacho Gómez</p> <p>Director de anuncios publicitarios y documentales.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora Diana Toucedo</p> <p>Director / Film Editor.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor César Pesquera</p> <p>Filmmaker, director and visual artist.</p>	<p>Linkedin</p>

	<p>Profesora Marta Marín Anglada</p> <p>Directora creativa estratégica. Especialista en estética.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora Isabel Domènech</p> <p>Directora creativa y stylist.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora Beatriu Malaret</p> <p>Consultoría y formación en gestión del Diseño, moda e Innovación.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora Ainhoa Nagore</p> <p>Directora de Arte.</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor Beatriz Barco</p> <p>Bióloga, especialista en neurobiología de la comunicación.</p>	<p>Linkedin</p>

Profesor
David Carabén

Músico en Mishima.

[Linkedin](#)

Proceso de admisión

En cada convocatoria están disponible un máximo de 30 plazas disponibles.

Es una decisión para preservar la calidad del programa y para que tengas el acompañamiento necesario durante el aprendizaje.

Si quieres ser uno de los 30 Shifters, estos son los requisitos:

Titulación Universitaria

Título universitario en alguna disciplina creativa. También es posible acceder con títulos de otras carreras relevantes.

Experiencia profesional

En caso de no contar con título universitario, es posible acceder en base a la experiencia profesional que pueda ser acreditada (en este caso no podrás recibir el título de Máster, sino un certificado de Programa).

Idioma

El máster se imparte en español, pero es altamente recomendable tener un buen nivel de lectura en inglés.

Actitud

Ser una persona eficiente, planificada y con capacidad de aprendizaje autónomo. Imprescindible tener muchas ganas de aprender y capacidad de esfuerzo.

Conocimientos

Conocimientos básicos del funcionamiento e un equipo fotográfico y tener sensibilidad por las imágenes.

Think. Make. Change.

Contacto:

hola@weareshifta.com
[@weareshifta](#)

Plaça de Pau Vila
1 Bloc, Planta 2, Porta 3
08003 Barcelona
T: +34 931 179 380

 ELISAVA

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA