

Máster en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual

1. Datos clave

Inicio Marzo 2020	Estructura del programa: Módulo 1 Contexto y tendencias Módulo 2 Estética y Expresión Módulo 3 Creative Research 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 Módulo 8 Ópera Prima (Trabajo Final de Máster)
Duración 10 meses	
Titulación Propia de Elisava y oficial de la Universidad Pompeu Fabra	
Créditos 60 ECTS	
Metodología 100% Online	
Directores Jordi Cano y Marc Aliart	
Precio 5.750 euros	
Plazas 30 máximo	
Admisión Curriculum Carta de motivación DNI o pasaporte	<p>Cualquier duda o información que necesites, estamos a tu disposición vía e-mail o vía Twitter:</p> <p>hola@weareshifta.com @weareshifta</p>

2. Quiénes somos

SHIFTA

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?

by ELISAVA

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.

Es un centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra (UPF), una de las universidades más prestigiosas de Barcelona y Europa. 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.

3. 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

4. Objetivos y perfil del estudiante

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.

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.

Qué aprendas las teorías y las técnicas propias de la ideación y definición estética de un producto audiovisual.

Queremos dotarte de una extensa cultura audiovisual, entendiendo los referentes como elementos de inspiración que amplifiquen los horizontes creativos y expresivos.

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. Que seas un profesional con un alto nivel de iniciativa, creatividad y capacidad narrativa para poder desarrollar y comunicar de manera efectiva.

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.

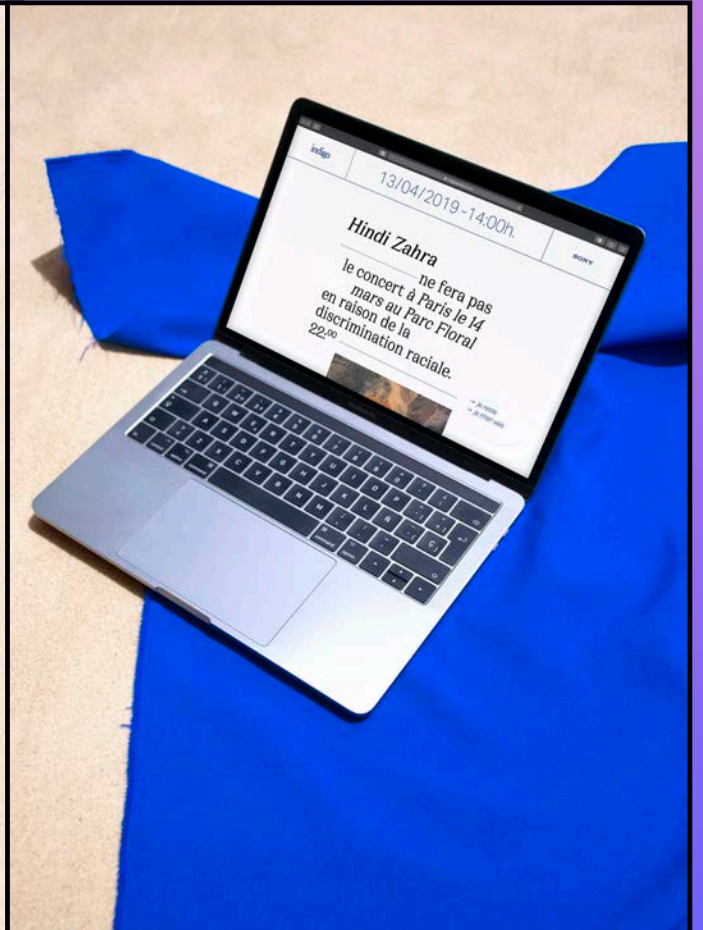
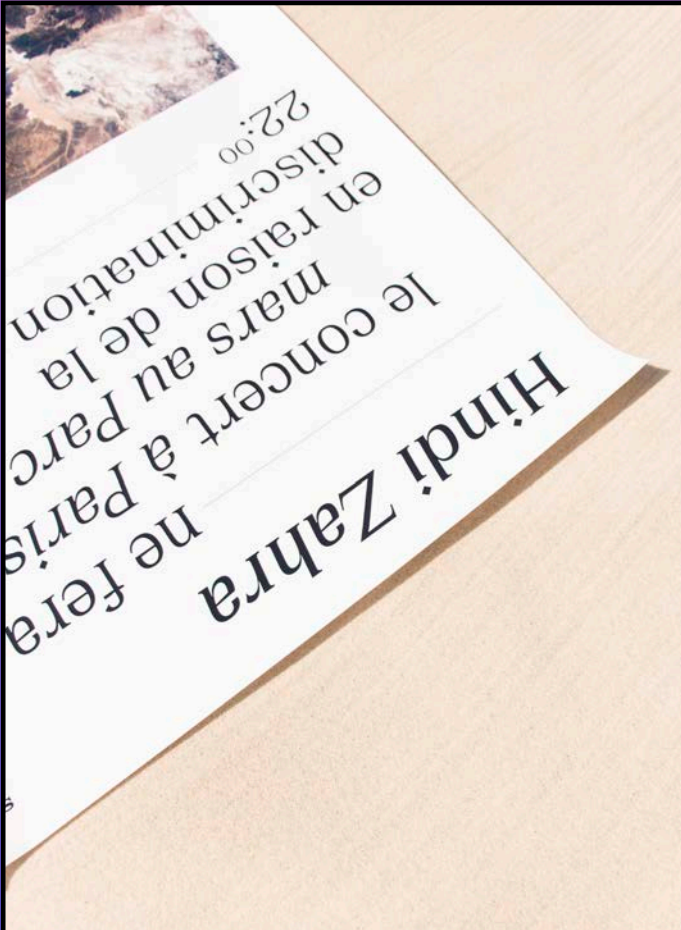
VIDEOCLIP PROJECT
Lucas Drobnitzky, Susana Ripa y Xènia Provins

¿A quién va dirigido?

- 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.
- 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

5. Competencias

<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>Incorporar las herramientas y los conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos de dirección de arte vinculados al lenguaje audiovisual.</p>
<p>Gestionar el proceso creativo de forma integral en la extensa diversidad que ofrece el lenguaje audiovisual.</p>	

PROUN
 Jone Martínez, Elettra Picorossi
 y Mafe Pérez

6. Contenidos del Programa

Estructura del programa

7 SEMANAS	9 SEMANAS	9 SEMANAS	7 SEMANAS	7 SEMANAS	7 SEMANAS
Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4	Módulo 5	Módulo 6

4 bloques + TFM

Hemos estructurado el programa en un bloque introductorio y cuatro bloques temáticos más un proyecto transversal que será el Trabajo Final de Programa (TFM).

Welcome Week

La primera semana la denominamos Welcome Week donde se celebrarán seminarios sobre la metodología y el funcionamiento del campus, así como una masterclass de aspectos comunes a todos los programas de la convocatoria.

Módulo 1 – Contexto y tendencias

DURACIÓN 3 SEMANAS

-
1. El papel del director de arte
 2. Neurobiología y percepción
 3. Estética y pensamiento

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

DURACIÓN 2 SEMANAS

-
1. Estética y expresión
 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 – Creative Research

DURACIÓN 4 SEMANAS

1. Neurobiología y creatividad
2. Creative Research
3. Remix

La capacidad de imaginar requiere de una enciclopedia mental que contenga información y experiencias múltiples. En este sentido la materia prima del director de arte, como gestor de la estrategia estética, requiere de infinidad de referentes etiquetados y de fácil acceso.

Para ello requiere de una actitud altamente creativa en la exploración sistemática que le proporcione las herramientas de conceptualización e ideación.

En este módulo de Neurobiología & Creatividad, Creative Research y Remix, vamos a comprender los mecanismos neurológicos inherentes a los procesos creativos de la mente. Además crearemos las bases y exploraremos las herramientas para disponer de los recursos inspiracionales necesarios para afrontar nuevos proyectos creativos.

Módulo 4 – Creative Process

DURACIÓN 5 SEMANAS

-
1. Desarrollar una metodología analítico-generativa propia
 2. Fases del Creative Process
 3. Definición de la estrategia estética y discursiva de un proyecto

El proceso creativo representa uno de los grandes retos de profesiones como la dirección de arte, ya que frecuentemente se basa en la intuición o la experiencia de aquel que lo ejecuta.

Módulo 5 – Dirección de Arte y Cine

DURACIÓN 8 SEMANAS

-
1. Semiótica audiovisual
 2. Géneros audiovisuales
 3. Narrativa (Audio)Visual

Lejos de encapsularse en un 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

DURACIÓN 9 SEMANAS

1. Fashion Culture
2. Coolhunting
3. Aproximación a la estética de las décadas del siglo XX
4. 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

DURACIÓN 9 SEMANAS

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.

Módulo 8 – Ópera Prima (TFM)

DURACIÓN 5 SEMANAS

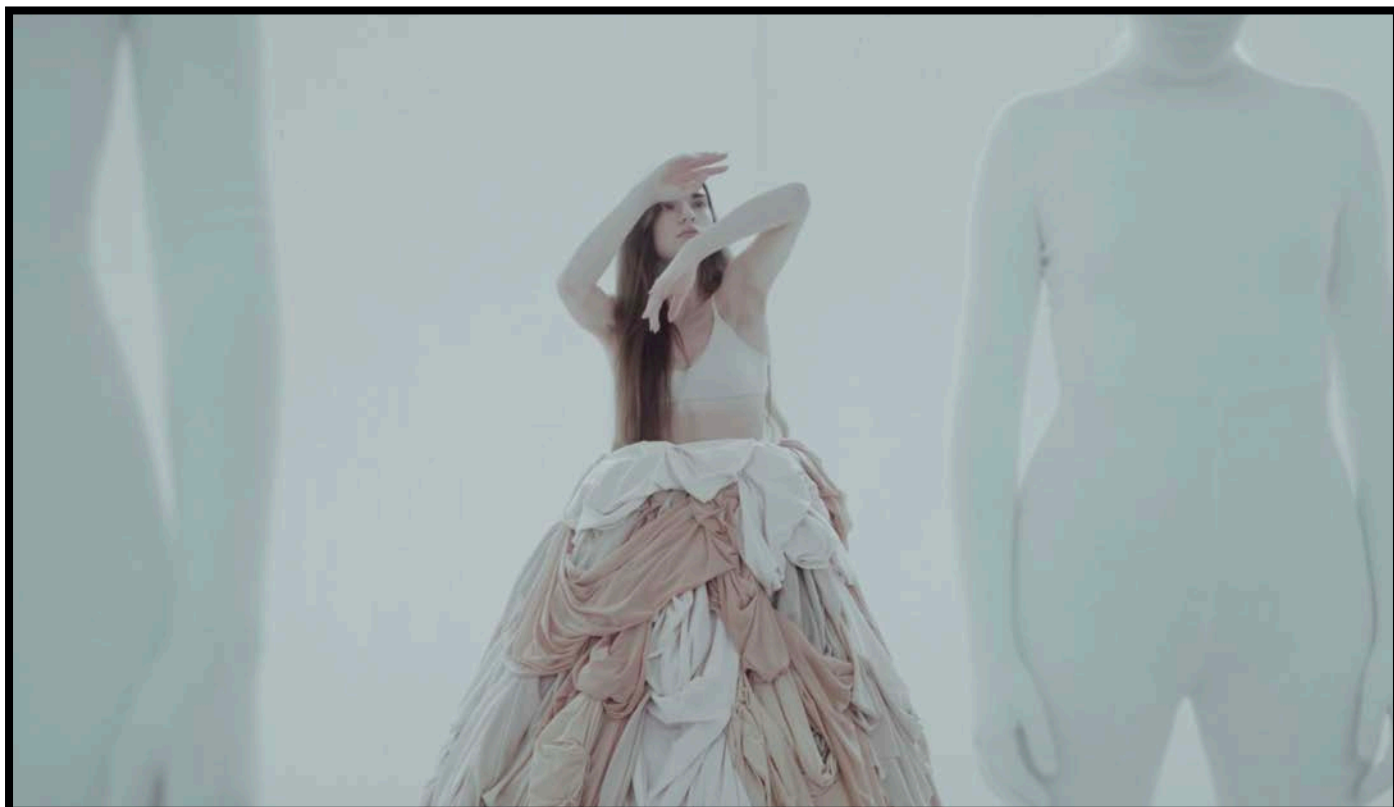
1. Descubrir
2. Definir
3. Desarrollar
4. Dirigir

El octavo y último módulo del curso constituye un espacio de libertad creativa para los alumnos, cuyo objetivo es el de condensar todos los conocimientos adquiridos durante el curso para la generación de un proyecto de dirección de arte de carácter libre.

Para ello se pondrá a disposición de los alumnos un seguimiento específico vinculado a la naturaleza discursiva y creativa del proyecto planteado.

PROJECT ONE

Susana Ripa, Xènia Provins y Patricia Palacios

Santiago Banhero

- Productor Audiovisual.
- Uruguay
- Máster en Estética y Narrativa Audiovisual
- Mayo 2019

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

Andrea Giménez

- Fotógrafa y editora
- España
- Máster de Fotografía y Diseño
- Mayo 2019

“Para mí, este curso de Fotografía y Diseño de SHIFTA ha significado poder crecer como profesional y aprender nuevas técnicas y herramientas sin dejar de ‘descuidar’ mi trabajo ya que me permite compaginar las dos cosas sin problema”

Marcela Gómez

- Diseñadora gráfica
- Colombia
- Máster de Experiencia de usuario para la Transformación Digital
- Febrero 2019

“Lo que más me gusta es poder encontrar profesores de tan buen nivel dictando los contenidos, profesores que trabajan en el medio manejando temarios de tendencia global”

7. Metodología

VIDEOCLIP PROJECT
Lucas Drobntzky, Susana Ripa y Xènia Provins

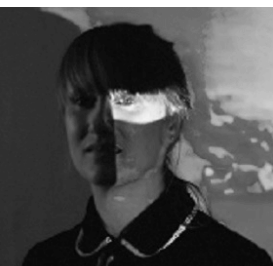
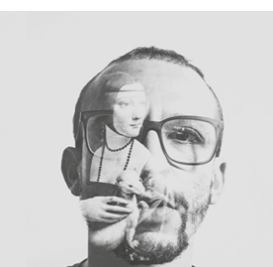
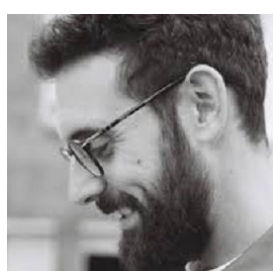
La metodología del Máster en Dirección de Arte y Creatividad Audiovisual es de carácter práctico, proporcionando una sólida base teórica y técnica con el objetivo de que los estudiantes puedan ser operativos profesionalmente desde el primer momento. El Máster se estructura en ocho módulos temáticos que 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 acompañará 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.

8. Profesorado

	<p>Dirección</p> <p>Jordi Cano</p> <p>Director en Eumo</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Dirección</p> <p>Marc Aliart</p> <p>Art Direction, Design & Audiovisuals</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora</p> <p>Ana Gale</p> <p>Art Director Co-founder DEDO CIEGO</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesor</p> <p>Bernard Arce</p> <p>Creative Director</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora</p> <p>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 Joaquín Urbina</p> <p>Creative and mixed-media director Audiovisual designer</p>	<p>Linkedin</p>
	<p>Profesora Lucía Colombo</p> <p>Creative Research and Academic Writing at Elisava</p>	<p>Linkedin</p>

9. 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, planifi cada y con capacidad de aprendizaje autónomo. Imprescindible tener muchas ganas de aprender y capacidad de esfuerzo.

Conocimientos

Experiencia en Diseño y softwares gráficos, acreditables por currículum y portfolio.

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 Escuela Universitaria de Barcelona
Diseño e Ingeniería

Centro adscrito a:

 **Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona