

MÁSTER EN DISEÑO Y
DIRECCIÓN DE ARTE

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

MÁSTER EN DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE

**Inicio: Septiembre
y Febrero**

Créditos ECTS: 60

Idioma: Castellano: Idioma de impartición del programa. Inglés: Comprensión oral y escrita a nivel intermedio. Algunas sesiones pueden ser en inglés, en función del ponente, con soporte escrito o audiovisual.

Titulación: Máster en Diseño y Dirección de Arte, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona.

Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 17h a 21.15h

El título de Máster en Diseño y Dirección de Arte se obtiene cursando:

**Postgrado en
Diseño y Estrategias
de Comunicación**

De Septiembre a Febrero

**Postgrado en
Dirección de Arte**

De Febrero a Julio

DIRECCIÓN

JORDI CANO

BA Top Up Arts and Design. Southampton University. Director de proyectos de Eumo_dc. Director del programa Máster de Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación de ELISAVA. Profesor de Diseño Gráfico del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

DESTINATARIOS

- Graduados Superiores en Diseño
- Licenciados en Comunicación y Publicidad
- Licenciados en Bellas Artes
- Perfiles profesionales o académicos con experiencia acreditada

PRESENTACIÓN

En una época en que las ideas se transmiten mediante imágenes, el director de arte se convierte en el creador principal de los mensajes. Distintas disciplinas como los lenguajes tipográficos, el vídeo, la ilustración, el arte, la fotografía o la música se funden en un solo cuerpo, ampliando las prácticas actuales del diseño gráfico y dotando a la creación visual de la eficiencia necesaria para comunicar en el complejo mercado actual. En un futuro muy próximo toda empresa requerirá de un director de arte, responsable de la estrategia estética, que unifique los mensajes corporativos y que ayude a la compañía a conectar con su cliente de la forma más sensitiva y directa posible.

El Máster en Diseño y Dirección de Arte se articula mediante 2 postgrados, el Diploma de Postgrado en Diseño y Estrategias de Comunicación, y el Diploma de Postgrado en Dirección de Arte. Su principal objetivo es formar profesionales capaces de tener una visión estratégica y global de la comunicación y con dominio de las competencias y las funciones propias del director de arte, para poder crear y dirigir proyectos en el campo de los mensajes visuales.

PROFESORADO

RUBÉN ANADÓN

Creativo y director de arte de la agencia de publicidad Yslandia.

MARC ALIART

Licenciado en Comunicación Audiovisual (UVic). Máster Universitario en Diseño y Comunicación (ELISAVA). Creativo y diseñador en Eumo_dc.

BERNARD ARCE

Licenciado en Ingeniería en Computación e Informática e Historia del Arte, Universidad de Costa Rica. Director Creativo Honest&Smile SL.

ALEJANDRO BERNARDI

Doctor en Ciencia de los Materiales. Social Media Scientist. Organizador de Twestival Barcelona (Twitter Festival). Analista de redes sociales en la agencia Carrots y desarrollador de la plataforma Social Elephants. *Data Scientist* y *Growth Hacker* para la revista digital Playground Magazine.

BROSMIND

Juan y Alejandro Mingarro, fundadores de BROSMIND, estudio afincado en Barcelona que trabaja desarrollando proyectos de ilustración para marcas como Nike, Microsoft, Honda, Land Rover, Volkswagen o Virgin.

DAVID CABALLERO

Director de arte de SCPF.

DANIEL CALABUIG

Director Creativo especializado en la construcción de audiencias para marcas a través de historias y juegos, desarrollando proyectos de entretenimiento para marcas como Heineken, Havaianas, Estrella Galicia, Volkswagen, PlayStation,

Coca-Cola, Bacardi o Toyota

BIEL CAPLLONCH

Fotógrafo profesional, autor de la imagen del "Sónar".

MAJA CECUK

Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Historia y Geografía de la Universitat de Barcelona. Doctoranda en Artes Escénicas, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut del Teatre y Universitat Politècnica de Catalunya.

JOAN MARIA CORBELLA

Profesor colaborador de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Profesor de la Escuela Superior de Comercio Internacional, adscrita a la UPF.

JOAN COSTA

Comunicador, sociólogo y diseñador. Dirige el Máster Internacional Dir-Com *on-line*, para empresas e instituciones, que se imparte en la Universidad Católica San Antonio, UCAM, Murcia (España).

VÍCTOR CURTO

Doctor en Publicidad y Relaciones públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Director creativo de Zink.

JAVI DONADA

Licenciado en Diseño Gráfico por ELISAVA. Beca Swatch Lab la Fábrica Milán. Director creativo de Soon in Tokyo.

ALBERT FOLCH

Diseñador gráfico y fundador de Folch Studio.

PEP GATELL

Cofundador, actor y director del grupo de teatro La Fura del Baus.

ANTXÓN GÓMEZ

Director artístico de cine. Ganador de un premio Goya por *Ché argentino* de Stephen Soderbergh. Colabora habitualmente con Pedro Almodovar.

CARLOS Y JORDI GRANGEL

Directores de Grangel Studio, empresa especializada en el Desarrollo de Estilos y Creación de Personajes para Largometrajes de Cine de Animación para películas como *La Novia Cadáver* de Tim Burton de Warner Bros o el film *Piratasj* de la productora Aardman / Sony Pictures.

ANDRÉS HISPANO

Licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona (UB). Crítico, comisario independiente, realizador y profesor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Miembro asesor del suplemento Culturas de La Vanguardia. Codirector del programa *Boing Boing Buddha* de BTV. Asesor visual de la película *Salvador (Puig Antich)*, de Manuel Hueriga.

ENRIC JAULENT

Diplomado en Dirección de Marketing por ES ADE. Director de Diferentis Market Strategy.

RORY LAMBERT

Licenciado en Ciencias Políticas. Director creativo en Martín + Tissera + Lambert.

CAROLINA LÓPEZ

Programadora de Anima't y del Festival de Cine de Sitges. Comisaria de Resfest de cine digital.

MARTA MARÍN

Doctora en comunicación. Profesora de Estética de la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL). Editora de Contenidos en la Agencia de Investigación "The Hunter"

RISTO MEJIDE

Licenciado en Dirección de Empresas (ESADE). Socio fundador en Aftershare.tv.

ANGELO PALMA

Licenciado en Comunicación Social. Director creativo de Soon in Tokyo.

IVÁN PINTOR

Profesor de la Universitat Pompeu Fabra, guionista y director de varias producciones televisivas y cinematográficas.

PIRRA

Diseñador de producción para anuncios publicitarios, *stands*, fotografía fija, vídeos musicales y largometrajes.

ESTEVE TRAVESET

Director de arte de Herraizoto&Co. Profesor de Diseño de Arte en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

FABIO TROPEA

Doctor en Comunicación Audiovisual por la UPF. Licenciado en Sociología y Periodismo. Semiólogo y analista de lenguajes de la comunicación.

MARIUS ZORRILA

Director de arte de SCPF y Socio fundador de Commission Creativity Agency.

OBJETIVOS

Los objetivos principales de este programa son:

- Destacar el papel central de la comunicación estratégica como factor de análisis, de diferenciación y de posicionamiento, tanto para las organizaciones del sector privado como para las del sector público.
- Formar nuevos profesionales con una visión y un pensamiento estratégicos hacia la comunicación y el diseño, para conseguir soluciones reales y eficientes a los problemas planteados.
- Estimular las habilidades del alumnado y dotarlo de herramientas para que pueda diseñar una acción estratégica global y multicanal.
- Dar a conocer las últimas prácticas y tendencias en comunicación y diseño.
- Formar profesionales a nivel teórico y práctico dentro de la creación y la dirección de proyectos en el ámbito visual, con el objetivo que dominen las competencias y las funciones propias del director de arte.
- Fomentar la inmersión en la cultura audiovisual, propiciando la multidisciplinariedad y la interrelación de lenguajes y plataformas creativas (música, teatro, cine, fotografía, *mapping*, *performance*, etc.).
- Establecer diferentes líneas de trabajo teórico y práctico para el análisis y el control de la eficiencia del mensaje persuasivo audiovisual.
- Propiciar la reflexión sobre los cambios y las tendencias que los nuevos medios están incorporando en materia de comunicación y diseño.

DIPLOMA DE POSTGRADO EN DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Inicio: Septiembre

Créditos ECTS: 30

Idioma: Castellano

Titulación: Diploma de Postgrado en Diseño y Estrategias de Comunicación, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona.

Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 17h a 21.15h

ESTRUCTURA

El Diploma de Postgrado en Diseño y Estrategias de Comunicación se estructura a partir de cuatro ejes temáticos:

Módulo 1. Comunicación y contexto

Marco teórico que establece los conceptos principales y el marco para el análisis y la propuesta de soluciones creativas.

- Teoría de la comunicación. Semiótica y comunicación
 - Principios fundamentales de la comunicación humana
 - La dimensión estratégica de la comunicación
 - La dimensión persuasiva de la comunicación
- Una mirada etnográfica sobre la comunicación
- Las necesidades comunicativas de las empresas
- La comunicación estratégica en la administración pública
- La estrategia en las presentaciones personales

Módulo 2. Los múltiples lenguajes del diseño. Lenguajes, soportes y canales

Marco teórico y praxis creativa de la comunicación gráfica desde su capacidad de elaborar y transmitir mensajes que aporten valor a las organizaciones en función de una estrategia planteada.

- Comunicación gráfica
- Lenguajes, soportes y canales
- Estética y estilo en la comunicación gráfica
- Recursos de la comunicación visual
- Comunicación
 - *Social Media*
 - *Storytelling*

Módulo 3. Análisis y estrategia

En este ámbito se estudian los diferentes medios para llevar a cabo una acción: medios tradicionales y *newmedia*. Se dota al alumno de herramientas para analizar y planificar campañas, como el *marketing* integral y la planificación estratégica.

- Análisis y estrategia
- Análisis del entorno
- Segmentación y *targets*
- Posicionamiento
- Estrategia corporativa: *branding* y RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
- Estrategia de la comunicación y planificación estratégica
- Disciplinas:
 - PAID: Inversión en medios publicitarios
 - OWNED: Definición de activos de la marca y presencia digital
 - EARNED: Definición de gestión de RRPP y *Social Media*

Módulo 4. Un proyecto es un trayecto.

Método Hourglass

Adquisición de una metodología proyectual que integre con efectividad todas estas disciplinas y medios en un proyecto de comunicación, con la voluntad de posicionar una marca, vender un producto o difundir una acción social.

- Teoría proyectual del diseño. Prefiguración
- Método proyectual en espiral
- *Chart*. Diagramas para la gestión
- Estrategia, etapas, planificación y dinámicas del proyecto
- Eficacia de las presentaciones en público

Módulo 5. Proyecto Final

Realización de un proyecto final tutorizado que tiene como objetivo tanto la adquisición de una metodología proyectual que integre los contenidos y las herramientas transmitidas durante el curso, como la preparación del alumno para abordar proyectos complejos con eficiencia.

- Tutorías y talleres del proyecto
- Guión y dramaturgia para la presentación de proyectos

DIPLOMA DE POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE ARTE

Inicio: Febrero

Créditos ECTS: 30

Idioma: Castellano

Titulación: Diploma de Postgrado en Dirección de Arte, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona.

Horario: Lunes, miércoles y viernes, de 17h a 21.15h

ESTRUCTURA

El Diploma de Postgrado en Dirección de Arte se estructura a partir de los módulos temáticos siguientes:

Módulo 1. Marco teórico. Dirección de arte, sociedad y contexto

- Estética y mercado
- El origen de la estética *cool*
- El director de arte en cine y publicidad
- Dirección gráfica
- El director de arte multicanal
- Exposición del proceso creativo
- El fotógrafo y el director de arte
- Dirección de arte y cine

Módulo 2. Lenguajes, imaginarios y categorías estéticas

- Análisis de la imagen fija y en movimiento
- Atributos. Imaginarios y tendencias del mercado
- Categorías estéticas de los siglos XX y XXI
- La expresión. Tono, género, estilo, y color
- La tipografía y la imagen
- El lenguaje de la luz. Fotografía y vídeo
- Imágenes de los siglos XX y XXI
- Historias de la escena
- Estructura narrativa
 - El cerebro narrativo
 - Estructura narrativa
 - Narrativa secuencial

Módulo 3. Método para la generación de nuevos mundos posibles

- Método DDDD. Descubrir / Definir / Desarrollar / Dirigir
 - Contexto: Antecedentes, referentes, tendencias, trabajo de campo, la imagen, la palabra, el relato y la expresión
 - COCOTRANS [copiar, combinar, transformar]
 - *Wall Concept* y *Concept Board*
 - Describir / Dirigir
 - UVS [Universo Visual Sintético]
 - Producción y *attrezzo*

Módulo 4. Un proyecto es un trayecto

- Un proyecto es un trayecto
- Ejercicio proyecto final
- Taller de presentación
- Proyectos
 - Créditos de película
 - Vestir un perfume
 - *World tour*

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

MÁSTERS

Universitario en Diseño y Comunicación

Branding

Diseño Gráfico

Diseño Editorial

Diseño de Packaging

Diseño Publicitario y Comunicación

Diseño y Dirección de Arte

Diseño y Dirección de Proyectos para Internet

Fotografía y Diseño

Ilustración y Cómic

Diseño y Creatividad Audiovisual

DIPLOMA DE POSTGRADO

Marca, Núcleo de la Comunicación

Innovación a través de la Marca

Diseño y Estrategia de Packaging

Diseño Gráfico y Estructural de Packaging

Diseño y Estrategias de Comunicación

Diseño Publicitario y Creatividad

Dirección de Arte

Diseño y Dirección de Proyectos Web

Diseño de Aplicaciones y Servicios para la Red

Diseño Gráfico aplicado a Espacios

Diseño de Información

MÁS INFORMACIÓN

www.elisava.net/es/estudios/master-diseno-y-direccion-arte

www.com-elisava.com

Antiguos Alumnos: Los Alumni Bold se beneficiarán de un 15% de descuento sobre el importe de los cursos que se imparten en la Escuela.

La relación de profesores del programa es susceptible a variar en función de condicionantes ajenos al programa. ELISAVA se reserva la posibilidad de introducir cambios en la programación, así como el derecho de suspender el curso dos semanas antes de su inicio si no se alcanza la cifra mínima de participantes, sin otra obligación que la devolución de las cantidades satisfechas a cada participante.

Los horarios de los programas de Máster y Postgrados pueden ampliarse en función de las actividades del curso (fines de semana incluidos).

La Rambla 30-32
08002 Barcelona
T (+34) 933 174 715
F (+34) 933 178 353
elisava@elisava.net
www.elisava.net

Centro adscrito a la

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

www.elisava.net