

Máster en Creación y Dirección Audiovisual

MÁSTER EN CREACIÓN Y DIRECCIÓN AUDIOVISUAL

Inicio

Septiembre

Créditos ECTS

60

Idioma

Castellano. Algunos contenidos, en particular conferencias, se pueden impartir en inglés.

Titulación

Máster en Creación y Dirección Audiovisual. Título propio expedido por la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Horario

Lunes, martes y miércoles, de 17h a 21.15h.

Dirección

MARC ALIART

Project Manager en Eumo_dc. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vic y Máster Universitario en Diseño y Comunicación por la escuela Elisava, su proyecto de final de estudios, el documental *Eclectics* (2013), fue mencionado como uno de los documentales básicos para entender la escena del diseño gráfico en España.

Tras su paso por la televisión y la publicidad, entra a formar parte de Eumo_dc, despacho creativo ubicado en Barcelona orientado a la comunicación estratégica en campos como el diseño gráfico, la comunicación digital y el ámbito audiovisual.

Actualmente, compagina su actividad profesional con la académica, como Director del Máster en Creación y Dirección Audiovisual y Codirector del Máster en Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Dirección Creativa y Comunicación.

NACHO GÓMEZ

Graduado en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) y especializado en fotografía e iluminación cinematográfica. Su proyecto final de carrera “Pura”, un documental rodado en Singapur, ganó el Premio FAD a la Mejor Obra Documental en 1999.

Desde 2003 es realizador de anuncios de televisión para diferentes marcas. Ha ganado premios en festivales como el Festival Publicitario de San Sebastián, con su pieza “El sol”, el Festival Publicitario de Málaga o el “Ojo de Iberoamérica”.

Su anuncio para la Fundación Afanoc, con miles de visitas en Youtube, fue seleccionado en la *shortlist* del Festival Publicitario de Cannes.

Sus trabajos documentales “Familia Ayara” y “The Walls” rodados en Colombia y en Estados Unidos han sido premiados en el Festival Sima de Los Ángeles y en el Unaff Festival de San Francisco. Actualmente compagina la publicidad y los proyectos documentales con la docencia en diferentes universidades de Barcelona.

Manifiesto

En un mundo lleno de pantallas e imágenes en movimiento, el audiovisual florece como lenguaje motriz del siglo XXI. Este auge ha traído consigo múltiples transformaciones tanto en el modo en que se consumen los contenidos, como en las fórmulas creativas a las que recurrimos para idearlos y formalizarlos.

Todo ello se traduce en una revolución llena de retos y oportunidades que requiere de un nuevo tipo de realizador audiovisual, que tenga la capacidad de aunar, en un mismo perfil, la creatividad, la estrategia, la estética y la técnica.

Presentación

¿Cómo debe ser el realizador audiovisual del siglo XXI? ¿Qué habilidades y conocimientos debe dominar para afrontar los nuevos retos creativos que propone el mercado?

El Máster en Creación y Dirección Audiovisual, es un programa profesionalizador, orientado a dotar a sus participantes de las herramientas y recursos necesarios para el desarrollo de proyectos creativos dentro de la industria audiovisual. Los alumnos explorarán el potencial del lenguaje audiovisual abordándolo desde distintos contextos proyectuales, tales como la animación, el *spot indie*, el *videoclip* o el *cortometraje*. Todo ello con la voluntad de formar perfiles profesionales capaces de aportar soluciones formales y conceptuales a un mercado en auge, y a su vez, explorar las posibilidades expresivas que ofrece el lenguaje audiovisual.

Destinatarios

Licenciados, graduados y CFGS en:

- + Imagen y sonido
- + Comunicación Audiovisual
- + Publicidad y Relaciones Públicas
- + Bellas Artes y Artes escénicas
- + Fotografía
- + Diseño

Profesionales del sector que quieran ampliar o complementar sus conocimientos en la creación y la dirección audiovisual.

Estructura

MÓDULO 1

CONTEXTO PROFESIONAL Y CULTURA AUDIOVISUAL

El primer módulo del programa está orientado a aportar una visión general sobre las últimas tendencias audiovisuales, en un sector en constante crecimiento, de la mano de algunos de los profesionales más significativos de la industria.

Asimismo, otra de las funciones que realiza este primer bloque lectivo es la de aproximarnos al lenguaje audiovisual mediante la comprensión de las tres vertientes expresivas y narrativas que lo configuran (imagen, sonido y movimiento). Este proceso de desarrollo mediante una metodología absolutamente práctica que permite a los alumnos experimentar de forma manual la generación de discursos plásticos en movimiento, entendiendo y atendiendo las potencialidades de cada uno de los tres elementos por separado y en conjunción

Objetivos

- + Abordar el lenguaje audiovisual mediante la comprensión de sus tres pilares semánticos y expresivos: la imagen, el sonido y el movimiento.
- + Introducirnos en el contexto profesional audiovisual mediante la experiencia personal aportada por profesionales destacados del sector.
- + Experimentar con la animación analógica como técnica expresiva y narrativa.
- + Desarrollar habilidades de argumentación que puedan ser implementadas desde la fase de ideación y la concreción formal, hasta su desarrollo y argumentación ante un cliente real.
- + Adquirir fluidez en la gestión, interpretación y conexión de referentes durante el proceso de definición conceptual y estética de un proyecto audiovisual.
- + Comprender e implementar un proceso metodológico que permita gestionar y conducir el proceso creativo desde la fase más conceptual, hasta la definición y ejecución formal del proyecto audiovisual.

Asignaturas

- + Activos inspiracionales
- + Imagen – *Sight*
- + Sonido – *Sound*
- + Movimiento – *Motion*
- + Cultura audiovisual: Décadas audiovisuales
- + Presentaciones eficaces
- + Proyecto 1: *Mix Media* (Animación analógica)

MÓDULO 2

NARRACIÓN AUDIOVISUAL

Una vez comprendidos los fundamentos del lenguaje audiovisual, el siguiente paso se centra en aprender los mecanismos y las figuras proyectuales que intervienen en la construcción narrativa de un producto audiovisual. Por este motivo abordamos la generación de relatos bajo el prisma de la narrativa audiovisual, partiendo de la estructura básica del relato canónico y enriqueciéndola hasta formular un guion narrativo.

Por otro lado, también se introduce a los alumnos en la metodología creativa del curso, mostrando de forma teórica y práctica la generación de un mensaje y un concepto (semillas creativas) como puntos de partida mediante las cuales germina cualquier proyecto audiovisual.

Objetivos

- + Comprender y dominar los mecanismos narrativos aplicados a la construcción de relatos audiovisuales, desde las perspectivas verbal, conceptual y audiovisual.
- + Crear vínculos racionales y evidentes entre una estrategia narrativa, una estrategia expresiva y su resultado audiovisual y creativo.
- + Conocer las convenciones narrativas y expresivas vinculadas a los distintos géneros audiovisuales.
- + Asimilar los diferentes documentos de trabajo implícitos en el proceso de creación de una narrativa audiovisual como el guion literario, el guion técnico, el *storyboard* y el tratamiento.

Asignaturas

- + Del relato canónico a la narrativa filmica
- + Semiótica audiovisual I (Imagen y movimiento)
- + Semiótica audiovisual II (Sonido)
- + *Creative Process*
- + Guion: Recursos y técnicas
- + Guion técnico y storyboard
- + Tratamiento audiovisual
- + Proyecto 2: Fotonovela audiovisual

MÓDULO 3

TOOLKIT Y PUBLICIDAD AUDIOVISUAL

El tercer módulo del curso actúa como caja de herramientas para la dirección audiovisual, proporcionando los conocimientos técnicos y expresivos implícitos en los diferentes roles y tareas que configuran la creación audiovisual. Este proceso se realiza de forma paralela y complementaria al desarrollo del primer proyecto audiovisual rodado; un *spot indie*.

Objetivos

- + Conocer de primera mano los departamentos audiovisuales y roles implícitos en la creación de una pieza audiovisual.
- + Abordar la creación de micronarraciones desde su concepción hasta su ejecución formal mediante la realización de un *spot indie*.
- + Asumir el papel de realizador y sus diversas tareas como creador audiovisual, considerando los aspectos de preproducción, producción y postproducción básicos para generar una pieza audiovisual.
- + Generar piezas audiovisuales de alto impacto creativo partiendo de un corsé presupuestario preestablecido.

Asignaturas

- + Introducción a los departamentos audiovisuales
- + Micronarrativa y géneros publicitarios
- + Activos inspiracionales II
- + Departamento de producción
- + Dirección de actores
- + Departamento de arte
- + Departamento de fotografía
- + Departamento de sonido
- + Proyecto 3: *Spot indie*

MÓDULO 4

VIDEOCLIP

El cuarto módulo está prácticamente destinado a su totalidad a la concepción y ejecución de un videoclip musical por parte de los alumnos y con un seguimiento en formato de tutorías por parte de los profesores encargados del módulo. Asimismo, el desarrollo de este proyecto se complementará con sesiones teóricas que permitan la comprensión y la realización audiovisual en un contexto creativo de estas características y, a su vez, una aportación teórica sobre la evolución narrativa y expresiva del género desde sus inicios hasta la actualidad.

Objetivos

- + Abordar el videoclip, las particularidades de este producto audiovisual y el proceso creativo que lo origina.
- + Generar un proyecto audiovisual mediante una estructura narrativa predefinida que amplifique la expresión musical mediante la combinación de la imagen y el movimiento.
- + Tomar consciencia de la diversidad expresiva y narrativa que ofrecen las distintas técnicas y productos audiovisuales.
- + Planificar y coordinar el desarrollo de un proyecto audiovisual complejo conforme a un plan de rodaje.

Asignaturas

- + Introducción y tendencias del videoclip
- + Activos inspracionales III
- + Géneros musicales
- + Proyecto IV: Videoclip

MÓDULO 5

ÓPERA PRIMA – CORTOMETRAJE AUDIOVISUAL (PROYECTO FINAL DE MÁSTER)

El quinto y último módulo del curso se orienta al desarrollo de un proyecto audiovisual de carácter puramente cinematográfico, tomando como formato el cortometraje de ficción. En este proyecto los alumnos deberán crear de forma integral la producción de dicha pieza audiovisual partiendo de una sola restricción: la pieza debe tener una duración mínima de 5 minutos.

Objetivos

- + Desarrollar de forma práctica un proyecto audiovisual de forma integral y creación libre, des de su ideación hasta su definición estética y ejecución formal, pasando por todos los departamentos que configuren el desarrollo de un proyecto de estas características.
- + Trabajar el autoconocimiento creativo y fomentar una actitud proactiva mediante el autoencargo.

Asignaturas

- + Proyecto Final de Máster

Profesorado

JOAQUÍN URBINA
IGNACIO GÓMEZ
IVAN PINTOR
BERNARD ARCE
CÉSAR PESQUERA
MARC ALIART
SALVADOR SUNYER
PAU PALACIOS
ÒSCAR ROMAGOSA
ANDRÉS HISPANO
NIL CIURÓ
RA FERRAN ROMEU
VENTURA DURALL
AITOR BIGAS
MÒNICA BLAS
ISABEL DOMÈNECH
DOMINIQUE AIZPURUA
ALEJO LEVIS
IVAN GARRIGA
MARTA MARÍN
PABLO MAESTRES
LUCÍA COLOMBO
BERNAT MESTRES
QUEL PALLEJÀ

Material Audiovisual

El programa cuenta con material propio y material proporcionado por Aclam Rental (www.aclam.cat), disponiendo así de una gran variedad de equipo tecnológico para el rodaje de piezas audiovisuales.

MÁS INFORMACIÓN

→ www.elisava.net

→ 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).