

Dirección de Arte /
Art Direction

Grado en Diseño
digital y multimedia
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dirección de Arte / Art Direction

Titulación: Grado en Diseño Digital y Multimedia

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Optativa

Idioma: Español / Inglés

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. María Magdalena Correa Larraín

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Aprender a construir y ejecutar mensajes creativos y estratégicos

1.2. Resultados de aprendizaje

Conocer las estrategias de creatividad, los conceptos, las fórmulas de ejecución y presentación propias de un director de arte.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Conocer las estrategias de creatividad, los conceptos, las fórmulas de ejecución y presentación propias de un director de arte, para ser capaces de trabajar en proyectos de diseño visual orientados a la comunicación.

Knowledge of the creativity strategies, the concepts, the formulae for execution and presentation required of an art director, to enable students to work in communication-oriented visual design projects.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Presentación de la asignatura

- El papel del Director de Arte.
- Metodologías de trabajo y presentación de las actividades que se realizarán a lo largo de la asignatura.
- Ejemplos de proyectos de alumnos del año anterior. Los alumnos trabajarán en colaboración con Grefa, asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la rehabilitación y protección de la Fauna Autóctona y su Hábitat.

UNIDAD DIDÁCTICA 2 – El proceso es el proyecto

- Planificación de proyectos.
- Propuesta de proyectos en colaboración con Grefa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3 – Herramientas de creación de ideas

- Mapas mentales, cronogramas, investigación de materiales, infografías, etc.
- Edición de vídeo y fotografía como herramienta de difusión.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 – Producción y Defensa

- Procesos de producción e impresión.
- Presentación de proyectos y defensa ante el resto de los compañeros.

2.4. Actividades Dirigidas

Realización de seis actividades dirigidas solicitadas por el profesor que acompañarán la parte teórica, reforzando la adquisición de conocimientos con el fin de trabajar con una metodología teórico-práctica.

Además, se realizarán tres salidas prácticas. La primera será a Grefa. La segunda al estudio de un artista diseñador y la tercera al Cementerio de Almudena para el estudio de diferentes tipografías.

Actividad Dirigida 1 (AD1): Mapa Mental

Actividad Dirigida 2 (AD2): Infografía

Actividad Dirigida 3 (AD3): Logotipo y cronograma

Actividad Dirigida 4 (AD4): One Page

Actividad Dirigida 5 (AD5): Merchandising y presupuesto

Actividad Dirigida 6 (AD6): Créditos y bosquejo de la historia

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica (30%)	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno (50%)	75	0%
AF3	Tutorías (10%)	15	50%
AF4	Evaluación (10%)	15	50%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final	60%

Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Bergdoll B, Gamboni D, Ursprung P, (2007). *Nature Desing*. Zürich: Museum Für Gestaltung.
- Gombrich H. E. Hochberg, J. Black M. (2007). *Arte, Percepción y Realidad*. Barcelona: Piados Ibérica, S.A.
- Marchán Fiz, Simón (2007) *La estética en la cultura moderna: de la ilustración a la crisis del estructuralismo*. Madrid: Alianza.
- Cleaver, Phil (2016). *Lo que no te enseñaron en la escuela de diseño*. Barcelona: Promopress
- Donis, D. (2007). *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. (GG diseño). Barcelona: Gustavo Gili.
- Jardí, E. (2007). *Veintidós consejos sobre tipografía: (que algunos diseñadores jamás revelarán); veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras: (que algunos tipógrafos nunca te dirán)*. Barcelona: Actar.
- White, J (2019). *Diseño para la edición. Para diseñadores, directores de arte y editores. La guía clásica para conseguir lectores*. Málaga: Jardín de Monos.
- Wager, Lauren (2018). *La paleta perfecta. Combinaciones de colores inspiradas en el arte, la moda y el diseño*. Barcelona: Promopress.

Otros recursos

- Ambrose, G. y Harris, P. (2007). *Impresión y acabados*. Barcelona: Parramon.
- Elam, K. (2006). *Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Frutiger, A. (2007). *El libro de la tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Jute, A. (1997). *Retículas: la estructura del diseño gráfico*. Barcelona: Index books.
- King, S. (2001). *Diseño de revistas. Pasos para conseguir el mejor diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Leslie, J. (2000). *Nuevo diseño de revistas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Leslie, J. (2003). *Nuevo diseño de revistas 2*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Owen, W. (1991). *Diseño de revistas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- St Clair, Kassia (2017). *Las Vidas Secretas Del Color*. 1ª ed. Barcelona: Urano.
- Swann, A. (1990). *Como diseñar retículas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Tapscott, D.; Jeans, L.; Soberanis, P.; Amladi, R. y Ryan, J. (1998). *Técnicas de producción*. Anaya.
- Weinzettl, Michael (2016). *200 Best Packaging Design worldwide 2017/18*. Lürzer's Archive. Viena: Lürzer GmbH.
- Weinzettl, Michael (2018). *200 Best Digital Artist worldwide 2019/20*. Lürzer's Archive. Viena: Lürzer GmbH.
- Weinzettl, Michael (2019). *200 Best Ad Photographers worldwide 2020/21*. Lürzer's Archive. Viena: Lürzer GmbH.

Otros recursos

- *Abstract: el arte del diseño*. Capítulo 6, temporada 1. Diseño gráfico: Paula Scher. 2017
- <http://endupliquant.blogspot.com/>
- <http://lamonomagazine.com/>
- <http://www.4ofakes.com/>
- <http://www.domestika.org/>
- <http://www.nometoqueslashelveticas.com/>
- <https://es.pinterest.com/>
- <https://iabspain.es/estandares/formatos>
- <https://www.behance.net/>
- www.quintatinta.com
- www.snd.org/
- www.unostiposduros.com
- www.visualmente.info

- <https://graffica.info/>
- <https://www.luerzersarchive.com/en/shop.html>

Revistas: Gráfica, Visual, Experimenta, Neo2, Étapes, Matador, Colors, Baseline, Eye (Londres-Gran Bretaña), Form (Alemania), Typo (República Checa), Revista Tipo Gráfica (Argentina) y Novum (Alemania), entre otras.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. María Magdalena Correa Larraín
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en fotografía y vídeo. Acreditada por ANECA
Correo electrónico	mcorreal@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de tutoría. Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Fotografía y vídeo por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Licenciada en Arte con mención en grabado. Profesor acreditado por ANECA en las figuras de contratado doctor y profesor de universidad privada y pública. Profesionalmente, ha ejercido la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija desde el 2010.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo de proyectos fotográficos y de vídeos sobre territorios aislados y extremos, donde habita el hombre. Algunos de sus últimos proyectos realizados han sido: “La Desaparición”, 2008 sobre los desiertos del Gobi en China y Mongolia y el de Atacama en el Norte de Chile y “Níveo”, 2011 sobre el pueblo “Villa Las Estrellas” ubicado en la Antártica, etc. Algunas exposiciones individuales en Instituciones o Museos: Barcelona, Casa Asia, Barcelona, Fundación Telefónica Chile, Fundación Telefónica Buenos Aires, Instituto Cervantes de Pekín, Palacio de la Virreina, Barcelona, Centro y Arte Naturaleza de Huesca, Museo de Bellas Artes de Santander, Centro de Arte Caja de Burgos, Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, Centro de Arte de Alcobendas, Madrid, España, Casa América, Madrid, etc.</p> <p>Algunas de las Colecciones Públicas donde está su obra: Ayuntamiento de Cáceres, España, Diputación de Lérida, España, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile, Departamento de Audiovisuales del Museo Reina Sofía, Madrid, España, Centro de Arte Caja De Burgos, España, IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, España, Museo de Bellas Artes de Santander, España, Centro de Arte y Naturaleza, Huesca, España, Fundación Telefónica, Chile, Colección Banco de España, Colección IDB, Usa.</p> <p>Ha sido objeto de crítica en el Mundo, La vanguardia, Babelia (El País), El Mercurio (Chile), Bazaar Magazine, Kuwait, Jornal Do Brasil, etc.</p>
---	---