

3ª edición

ILUSTRACIÓN Y ANIMACIÓN CREATIVA

Junior Summer Courses 2018

Fechas	2 al 13 de julio de 2018
Horario	De lunes a viernes, de 9.30h a 14.30h
Idioma	Español

Introducción

En una sociedad global, la fuerza de la imagen es indiscutible. La comunicación visual es hoy en día imprescindible en todas las formas del diseño y se presenta como un elemento integrador entre ellas y hacia la sociedad en todas sus formas.

Aspectos prácticos de la convivencia en las ciudades y formatos propios de la expresividad artística y emocional recurren a la imagen para encontrar soluciones: Bocetos, dibujos, carteles, tipografías, productos, publicidad, animaciones...

La comunicación visual utilizada para la transmisión de ideas y proyectos, la creatividad, considerada como una de las herramientas más importantes del ser humano, aporta en este proceso la diferencia necesaria para el desarrollo positivo de un proyecto.

Este programa ofrece la posibilidad de investigar a través de procesos creativos y lúdicos caminos integradores de distintas áreas. El diseño gráfico, la animación, el producto y el interiorismo se integran a través de experiencias relacionadas con la representación, para descubrir el potencial creativo de cada alumno y activar su sensibilidad hacia el mundo de la creación.

Este curso se enmarca en el contexto multicultural del IED Barcelona, cuyo objetivo es profundizar en conocimientos y reflexionar más allá de cada área específica.

Objetivos

El curso de verano en Ilustración y animación tiene como objetivo principal introducir al alumno en la metodología de creación de imágenes para la aplicación en diferentes soportes de la comunicación y del diseño.

Se concibe como un aporte de motivación, de confianza y de autoconocimiento con la intención de que cada alumno incorpore estas experiencias en su trayectoria académica y en su vida personal. Entendiendo al mismo tiempo cómo piensan y trabajan los diferentes diseñadores según su campo de actuación.

El plan de estudio está pensado para construir un espacio desde donde crear vínculos y compartir los rasgos diferenciales de cada alumno. Se aportan los conocimientos técnicos y herramientas para que cada estudiante desarrolle sus propias ideas y las sepa expresar.

Se traza un proceso de diseño donde se da a entender la importancia de la observación, la investigación, la asociación de conceptos, la lógica y la importancia de la comunicación en cada disciplina.

Metodología

El curso de Ilustración y animación es de carácter práctico. Propone una serie de ejercicios en los que a través del dibujo se establecen vínculos entre distintas áreas de la expresión y del diseño. De modo manual, se investigará sobre dos y tres dimensiones mediante la creación de piezas que resolverán distintos aspectos de la integración de formatos de diseño. La experiencia incluye el vínculo entre la producción manual y digital.

Los alumnos están acompañados por profesionales con amplia experiencia en los campos del diseño y la docencia.

Competencias adquiridas

- Adquirir mecanismos de observación y de análisis.
- Desarrollar técnicas de investigación y experimentación referentes al mundo de la comunicación visual.
- Obtener recursos para materializar sus ideas.
- Trabajar en dos procesos creativos con aplicaciones diferentes.
- Adquirir la capacidad de organizar sus propias ideas y comunicarlas de forma más eficaz.
- Aprender a expresarse a través de diferentes técnicas.

A quién va dirigido

Jóvenes estudiantes entre 15 y 17 años que quieren iniciarse, a través de la creatividad, en el mundo de la comunicación visual y comprobar, con este curso, si su formación académica podría dirigirse a carreras relacionadas.

Para aquellos jóvenes con aptitudes creativas o artísticas relativas al sector visual y que desean conocer la realidad profesional de primera mano a través del profesorado y al mismo tiempo buscan potenciar, confrontar y enriquecer sus aptitudes con otros jóvenes.

Programa

Ilustración

La ilustración tratada como un laboratorio para la creación de ideas. En esta asignatura se realizan diferentes ejercicios que ayudan a soltar la mano y a conseguir, con diferentes técnicas, resultados interesantes que se aplicarán a los dos diferentes talleres.

Taller 1: Proyecto Gráfico aplicada a un objeto

Se realiza una experiencia para el desarrollo de una pieza de mobiliario urbano desde su concepción a base de dibujos hasta la concreción de una maqueta y la documentación fotográfica de la misma.

Taller 2: Taller de creatividad relacionado con la investigación de espacios arquitectónicos.

Se desarrollan una serie de talleres creativos que conducen a la creación de la maqueta de un espacio arquitectónico asociado a la creación de sensaciones espaciales y emocionales.

Taller 3: Técnicas gráficas de creación de estampas / mural de sellos.

Se realiza una experiencia de creación de sellos aplicables a distintas piezas para el desarrollo de un imaginario creativo.

Taller 4: Proyecto animación

Se estructura en base a proyectos diferentes donde se generan resultados gráficos y sonoros.

Los materiales que se generen en la parte dedicada al dibujo y la construcción de imagen fija se animan generando una pieza o película corto como resultado final del curso.

También se experimenta en la creación de piezas de pequeño formato utilizando técnicas fotográficas para la creación de gifs animados.

A lo largo del curso se recibe la visita de profesionales del mundo de la ilustración que imparten charlas a los alumnos.

Coordinador del curso

Cada curso de verano cuenta con el asesoramiento de un especialista en el tema, que tiene un rol activo en el desarrollo del plan de estudios y los contenidos del curso en colaboración con el departamento de didáctica del Área Master.

Elenio Pico

Ilustrador, animador, docente de arte y artista plástico. Destaca su participación como curador del “Espacio Historieta” del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. En su trabajo en edición, creó junto con otros colegas la revista/libro experimental *Lápiz Japonés* y la colección de minizines “Colorin buc”, entre otros. Es el autor de TUMP TUMP (Colección “Fuelle” de Pequeño Editor), un trabajo integral pensado para niños, y que formó parte del Plan Nacional de Lectura por dos años consecutivos. Es galardonado en cuatro ocasiones por la Asociación de Ilustradores Profesionales de Catalunya con el premio Junceda.

Equipo docente de la edición anterior

Laura Ginés

Filmmaker independiente en Barcelona. Graduada en Arte, Diseño e Ilustración. Cofundadora del estudio multidisciplinar Laboratorium. Algunas de sus películas forman parte de *Xcèntric Archive*, el programa experimental del CCCB. Han sido proyectadas en cines especializados como *Cinemàteque* of San Francisco, *Anthology Film Archives* of New York o el *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía* en Madrid. Forma parte del proyecto *A Home In Progress Film*, un proyecto educativo independiente que produce películas de animación.

David Ortega

Graduado en Diseño de Interiores, cuenta con su propio estudio dedicado al diseño gráfico, diseño industrial y de forma destacada al diseño de interiores. Compagina el trabajo del estudio con la docencia y desde 2006 es profesor en IED Barcelona. Recientemente ha publicado el libro “Dibujo a mano alzada para diseñadores de interiores”, editorial Parramón. Desde 2011 ejerce como vicepresidente de “CODIC Col·legi de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Catalunya.” En los últimos años se interesa por todo lo relacionado con la creatividad, potenciando las capacidades interiores de cada individuo, impartiendo clases en institutos, centros artísticos y empresas.

Susana Zarco

Diseñadora industrial, graduada en Elisava Escola Superior de Disseny de Barcelona. Colabora con Emiliana Design Studio desde 1999 en el desarrollo de proyectos, especialmente en el diseño y coordinación de exposiciones. Crea en 2011 el estudio/taller Barribastall de actividades creativas. Imparte clases y workshops en diversas escuelas de Diseño de Barcelona.

Julia Pelletier

Licenciada en diseño textil con la especialidad en serigrafía, por la Central Saint Martin's College Diseña y stampa tejidos y papeles, trabaja como ilustradora y dibujante para diversos diseñadores, editoriales y desarrolla proyectos personales. A base de motivos, texturas y colores transforma sus telas y papeles para pequeños cuadros; espacios vivos en movimiento que envuelven el cuerpo o el espacio. Desde 1998 trabaja como docente y crea talleres en diseño textil, dibujo y serigrafía tanto para niños y adolescentes como para adultos en museos, escuelas e instituciones privadas.

La Dirección del Instituto Europeo di Design se reserva el derecho de modificar el plan de estudios en función de las exigencias que puedan surgir en relación a los objetivos didácticos.