

Curso Universitario

Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional

Curso Universitario Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad**
- » Acreditación: **6 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: www.techtitute.com/disenio/curso-universitario/disenio-concept-art-ilustracion-profesional

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Estructura y contenido

pág. 12

04

Metodología de estudio

pág. 16

05

Titulación

pág. 26

01

Presentación

El *Concept Art* se ha convertido en una de las principales fórmulas de expresión en el contexto creativo de origen, del que nace el proyecto que, posteriormente, se transforma en el resultado final. Gracias a ello, es posible transmitir ideas rápida y ágilmente, explorando sobre la marcha las múltiples posibilidades que pueden surgir de una determinada representación. Las diversas salidas profesionales que tiene este campo, desde la animación en películas a su aplicación en el desarrollo gráfico de proyectos de videojuegos, es el argumento que TECH ha tenido en cuenta para conformar este programa. Se trata de una experiencia académica online, multidisciplinar y dinámica, con la que el egresado podrá trabajar en el perfeccionamiento de sus habilidades creativas a través del conocimiento exhaustivo de las técnicas del arte de concepto más novedosas del sector.

“

¿Quieres saberlo todo sobre el Concept Art? Matricúlate en este Curso Universitario 100% online y especialízate en una rama de la ilustración con amplia demanda en el mercado laboral creativo”

El *Concept Art* podría definirse como la representación visual de la que procede una imagen final, es decir, es la visualización previa de una idea que, posteriormente, acaba convirtiéndose en un proyecto de animación para el cine o para un videojuego. A pesar de que muchos profesionales consideran esta estrategia como un sinónimo de lo que sería la ilustración, lo cierto es que no son lo mismo, aunque van de la mano. Y es que, mientras que el *Concept Artist* explora ideas y las comunica rápidamente, el ilustrador crea obras acabadas.

Sin embargo, dedicarse a ambos sectores es una idea muy factible para el profesional de esta área, algo que podrá hacer tras superar este Curso Universitario. A través de 180 horas de contenido diverso, el egresado podrá ahondar en los entresijos del *Concept Art*, haciendo especial hincapié en las características más significativas de las técnicas de coloreado y composición digital. Además, el temario también se centra en el modelado de personajes y caricaturas, así como en la definición de objetos y escenarios para múltiples plataformas y soportes.

Todo ello, irá compactado en un cómodo y accesible formato 100% online, al cual podrá acceder desde el intuitivo y vanguardista campus virtual. En él, además del contenido teórico, encontrará material adicional de gran calidad: vídeos al detalle, artículos de investigación, lecturas complementarias, etc. En definitiva, todo lo que necesita para obtener de esta experiencia académica los mejores resultados de manera garantizada.

Este **Curso Universitario en Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional** contiene el programa Universitario más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en ilustración profesional
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

“

Trabajarás con el mejor temario en el perfeccionamiento de aspectos tan importantes como el coloreado digital y la aplicación de texturas en la composición visual”

“

Una titulación que se adapta a tus necesidades y a las exigencias del sector creativo a través de la dotación del mejor material académico teórico, práctico y adicional”

El programa incluye, en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeos interactivos realizado por reconocidos expertos.

Tendrás acceso al campus virtual sin límites: desde donde quieras y a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

Si buscas un programa que te ayude a conocer al detalle las técnicas escultóricas tradicionales y sus entresijos, estás ante la mejor opción para lograrlo.

02

Objetivos

El *Concept Art* como matriz del proceso creativo requiere de un conocimiento especializado. Por esa razón, TECH ha considerado necesario el desarrollo de un programa a través del cual los profesionales de la ilustración puedan conocer al detalle las novedades relacionadas con la composición visual y las técnicas de modelado de personajes más novedosas. Para ello, contarán con 180 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional, así como con el acceso a las herramientas académicas más novedosas y efectivas del sector académico universitario.

“

Si entre tus objetivos está el adquirir un conocimiento especializado sobre el lenguaje cinematográfico, estás ante la oportunidad académica perfecta para lograrlo”

Objetivos generales

- ♦ Desarrollar un conocimiento amplio y especializado sobre el *Concept Art* y sus características en el sector de la ilustración
- ♦ Conocer al detalle las principales técnicas escultóricas tradicionales y modernas para la creación de proyectos novedosos, creativos y atractivos

“

Ahondar en los errores más comunes en el diseño 3D te permitirá trabajar en proyectos de este tipo de manera más efectiva, productiva y segura”

Objetivos específicos

- ♦ Introducir al *Concept Art* como modelo artístico en el panorama creativo del diseñador e ilustrador profesional
- ♦ Aplicar las técnicas escultóricas profesionales en el terreno digital
- ♦ Conocer el texturizado y el coloreado 3D en los diferentes elementos a modelar
- ♦ Evaluar las herramientas digitales disponibles para modelar un personaje o caricatura e incorporar los requisitos visuales estudiados con anterioridad
- ♦ Simular un proyecto 3D real, introduciendo conceptos de lenguaje cinematográfico y requisitos de dirección artística

03

Estructura y contenido

TECH es pionera en el empleo de la efectiva y novedosa metodología *Relearning*, la cual consiste en la reiteración de los conceptos más importantes a lo largo del temario, de forma que el egresado asiste a una adquisición del conocimiento natural y progresiva, sin tener que invertir horas de más en estudiar. Además, la cantidad y la variedad del material adicional que incluye este Curso Universitario, favorecerá la fijación de la información en su memoria, haciendo de su curso una experiencia académica entretenida, dinámica y altamente capacitante.

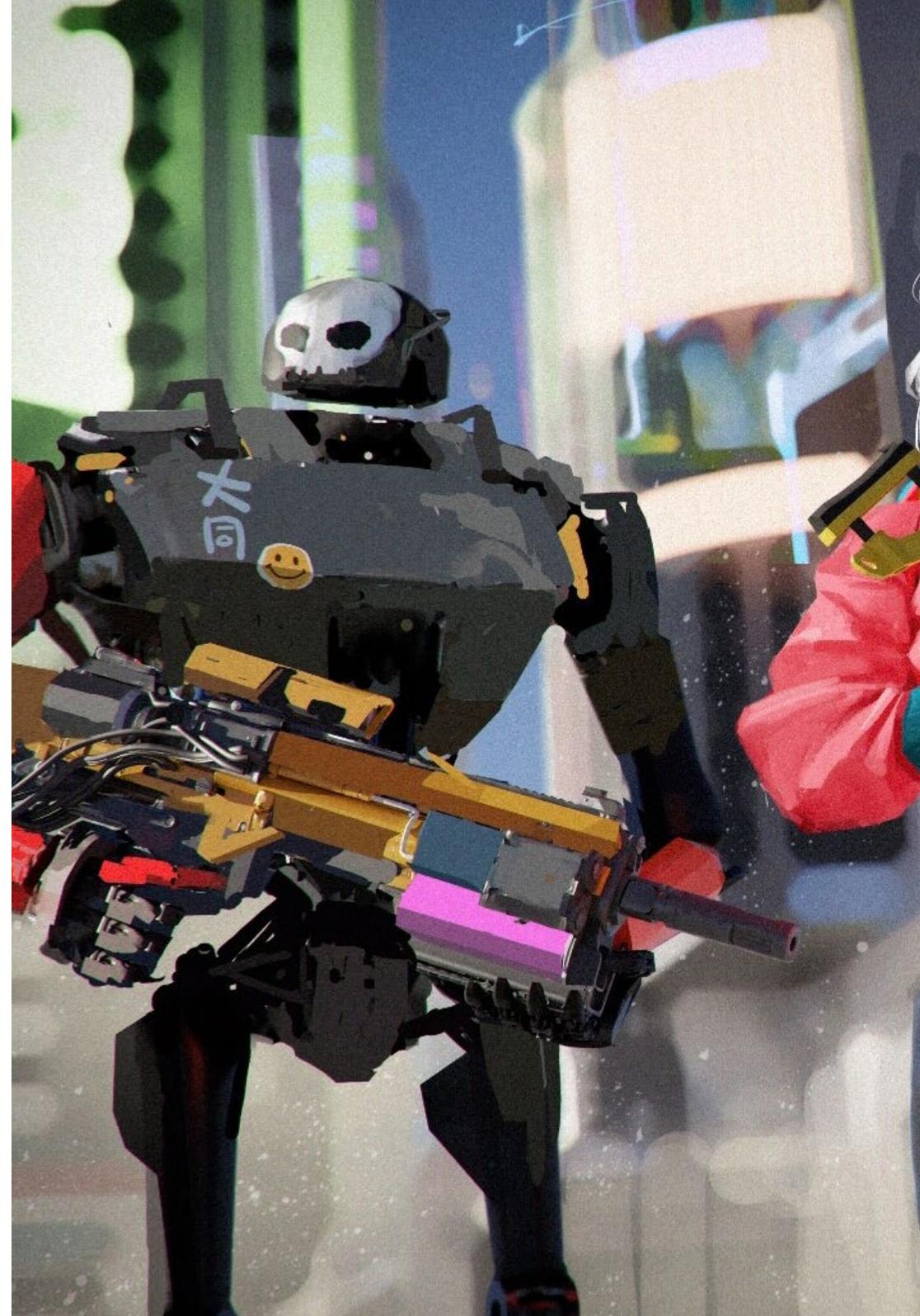

“

El programa incluye un apartado dedicado, en exclusiva, a la simulación de un proyecto 3D, para que puedas poner en práctica tus habilidades, desarrollando un trabajo realista y adaptado a la actualidad del sector”

Módulo 1. Concept Art

- 1.1. ¿Qué es el *Concept Art*?
 - 1.1.1. Definición y utilización del concepto
 - 1.1.2. Aplicación del *Concept Art* a los nuevos medios
 - 1.1.3. Desarrollo digital del *Concept Art*
- 1.2. Color y composición digital
 - 1.2.1. La pintura digital
 - 1.2.2. Las bibliotecas y paletas de color
 - 1.2.3. El coloreado digital
 - 1.2.4. Aplicación de texturas
- 1.3. Técnicas escultóricas tradicionales
 - 1.3.1. La ilustración llevada a la escultura
 - 1.3.2. Técnicas de modelado escultórico
 - 1.3.3. Texturas y volumen
 - 1.3.4. Proyecto escultórico
- 1.4. Pintura y texturizado 3D
 - 1.4.1. La pintura en el diseño 3D
 - 1.4.2. Texturas naturales y artificiales en el 3D
 - 1.4.3. Caso práctico: el realismo en los videojuegos
- 1.5. Modelado de personajes y caricaturas
 - 1.5.1. Definición de un personaje 3D
 - 1.5.2. Software a utilizar
 - 1.5.3. Soporte técnico
 - 1.5.4. Herramientas empleadas
- 1.6. Definición de objetos y escenarios
 - 1.6.1. El escenario de una ilustración
 - 1.6.2. El diseño de escenarios en la proyección isométrica
 - 1.6.3. Los objetos complementarios
 - 1.6.4. La decoración del entorno

- 1.7. Lenguaje cinematográfico
 - 1.7.1. El cine de animación
 - 1.7.2. Recursos gráficos visuales
 - 1.7.3. Gráficos en movimiento
 - 1.7.4. Imagen Real vs. Animación por ordenador
- 1.8. Retoques y perfeccionamiento estético
 - 1.8.1. Errores comunes en el diseño 3D
 - 1.8.2. Ofrecer mayor grado de realismo
 - 1.8.3. Especificaciones técnicas
- 1.9. Simulación de un proyecto 3D
 - 1.9.1. Diseño volumétrico
 - 1.9.2. El espacio y el movimiento
 - 1.9.3. La estética visual de los elementos
 - 1.9.4. Los remates finales
- 1.10. Dirección artística de un proyecto
 - 1.10.1. Funciones de la dirección artística
 - 1.10.2. Análisis del producto
 - 1.10.3. Consideraciones técnicas
 - 1.10.4. Evaluación del proyecto

“Además, podrás implementar a tu praxis profesional los conceptos de dirección artística de un proyecto de Concept Art más ingeniosos y efectivos”

04

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intenso y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.

“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

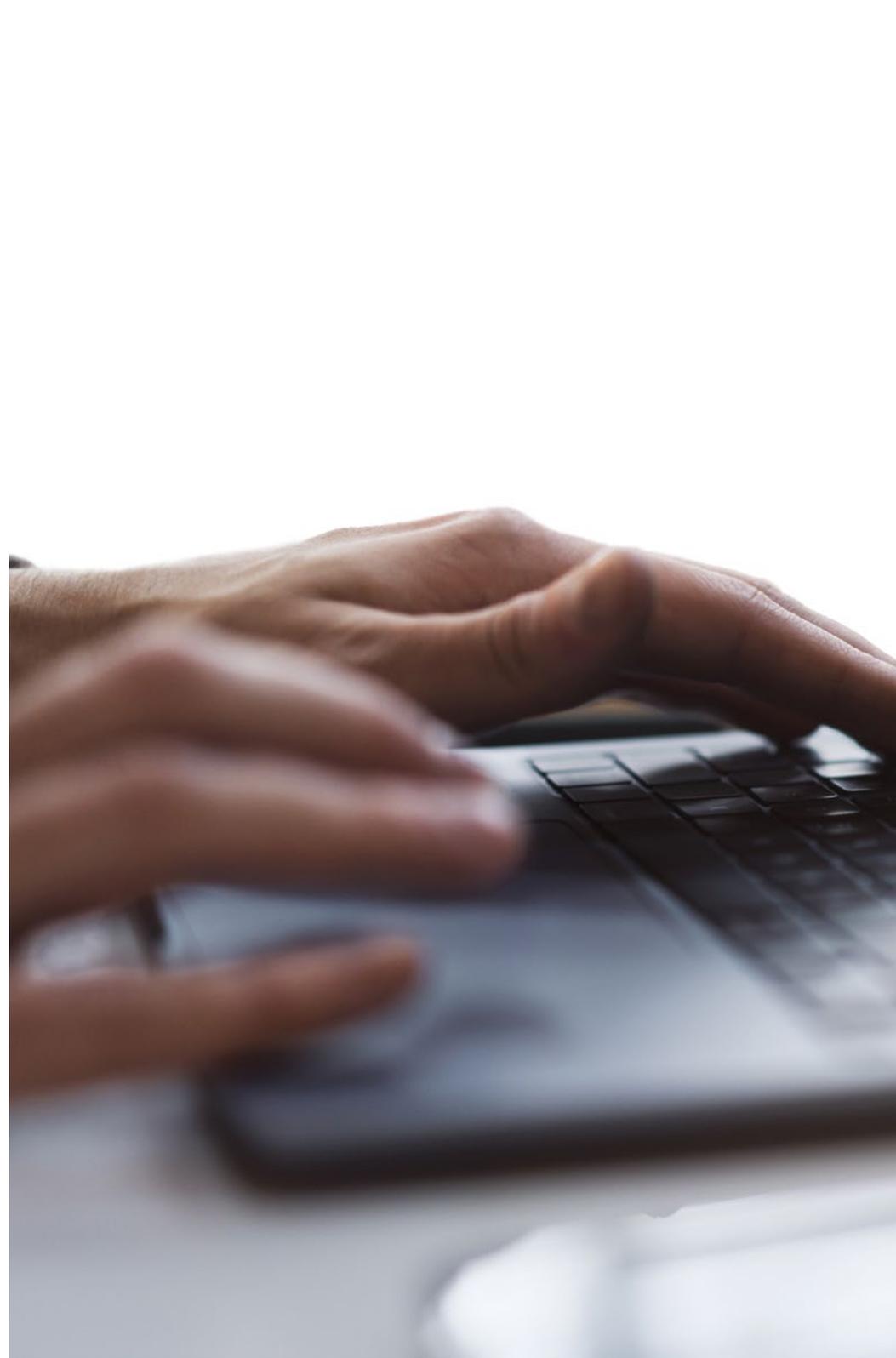
El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.

La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.

Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.

05

Titulación

Este programa en Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad.

“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este programa te permitirá obtener el título de **Curso Universitario en Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional** emitido por TECH Universidad.

TECH es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

Título: **Curso Universitario en Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional**

Modalidad: **Online**

Duración: **6 semanas**

Créditos: **6 ECTS**

Curso Universitario
Diseño de Concept Art
en Ilustración Profesional

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Curso Universitario

Diseño de Concept Art en Ilustración Profesional

