

TRAZOS



Trabajo Garantizado

Carrera en Ilustración

Madrid / Online

La Escuela Líder en Artes Digitales

Más de 30 años y 15.000 alumnos formados

En el sector de las Artes Digitales tener un título universitario no aporta nada, lo realmente importante en este tipo de profesiones creativas siempre ha sido la calidad de los Portfolios y Showreels. Por esta razón, en nuestra escuela continuamos apostado por el modelo Learning by Doing, en el que los alumnos aprenden mientras desarrollan distintos proyectos profesionales.

Gracias a esta metodología, a día de hoy, podemos afirmar que una gran parte de los profesionales que trabajan en esta industria comenzaron sus carreras en nuestra escuela.



#1

Primera escuela

La escuela más prestigiosa en Artes Digitales

+15.000

Alumnos satisfechos

Hemos formado a la mayor parte de profesionales

+30

Años de Experiencia

Nuestra escuela comenzó en 1990 con Photoshop

Nuestros Partners

Somos la escuela española con más certificaciones de fabricantes.



Estudia en nuestro Campus de Madrid o en Online

Aprende con las mejores instalaciones del sector educativo o desde cualquier parte del mundo



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Aprende Online

Esta modalidad nos permite eliminar las barreras geográficas y ofrecer la calidad de nuestra formación a cualquier persona de habla hispana de cualquier parte del mundo. Además supone un importante ahorro económico al no pagar por nuestras instalaciones y de tiempo al eliminar los desplazamientos.

- Clases en directo
- Grabación de las clases
- Horarios America / Europa
- Comunidad Internacional
- Certificado Global

Campus de Madrid

Nuestras instalaciones están situadas en un edificio en el centro de Madrid y cuentan con el equipamiento más potente del sector creativo. Esta ubicación privilegiada en la Plaza de España en Madrid te ofrece la oportunidad de disfrutar de todas las actividades culturales y de entretenimiento que solo una ciudad segura, hospitalaria y cosmopolita como Madrid puede ofrecerte.

- Más de 1.200 m2
- En el centro de Madrid
- Con el mejor equipamiento
- En plena Plaza de España
- Todos los servicios disponibles



Presentación de la Carrera

Aprende Ilustración a nivel profesional.

La Carrera en Ilustración que ofrecemos en Madrid es un programa presencial de dos años, diseñado para desarrollar tus habilidades en el dibujo y la ilustración digital, preparándote para una carrera en diversas áreas del arte y el diseño visual.

En el primer año, comenzarás con los Fundamentos del Dibujo, estableciendo las bases sólidas necesarias para tu desarrollo artístico. Progresarás hacia la Ilustración Digital Básica, donde aprenderás a utilizar herramientas digitales para crear tus obras. Este año también se enfoca en diseñar personajes y criaturas, creando ambientes y escenarios que cobran vida en tus proyectos, y se integra la narrativa visual, que culmina con la creación de tu propio portafolio.

Además, te introducirás en las bases de la animación 2D utilizando Toon Boom Harmony, un software líder en la industria, para dar movimiento a tus personajes y aprender sobre actuación y dinámicas en la animación. Este primer ciclo se cierra con un módulo dedicado a la narrativa y producción final, preparándote para presentar proyectos completos que reflejan tu habilidad para contar historias a través de la ilustración.

En tu segundo año, profundizarás en técnicas específicas de ilustración digital avanzada utilizando Photoshop e Illustrator, herramientas esenciales para cualquier ilustrador profesional. Abarcarás áreas como la ilustración para publicaciones editoriales y publicitarias, ampliando tu versatilidad y capacidad de adaptar tu arte para diferentes mercados y medios. También explorarás la ilustración de producto, una habilidad demandada en el mercado de diseño gráfico y comercial.

El programa culmina con un proyecto final que te desafía a integrar todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante los dos años en un trabajo de ilustración completo y profesional. Este proyecto no solo es una oportunidad para demostrar tu creatividad y habilidad técnica, sino que también se convierte en una pieza clave de tu portafolio profesional, esencial para tu carrera en el mundo del arte y la ilustración.

Duración

2 Años / 1.200 Horas

Horarios

Mañana / Tarde

Comienzos

Octubre 2024

Campus

Madrid / Online



Ilustración

PRIMER AÑO

Módulo 1

Fundamentos del Dibujo

Este módulo es una introducción al mundo del dibujo artístico, diseñado específicamente para aquellos sin experiencia previa. Abarcamos desde los conceptos básicos de la línea y la forma hasta los fundamentos de la perspectiva y la composición. Los estudiantes aprenderán a observar y capturar el mundo que los rodea, utilizando el dibujo como herramienta de expresión y comunicación.

- Introducción al dibujo artístico.
- Elementos básicos de la forma.
- Fundamentos de la perspectiva.
- Técnicas básicas de sombreado.
- Composición y enfoque visual.
- Práctica del dibujo de observación.

Módulo 2

Ilustración Digital Básica

En este módulo, los estudiantes se sumergirán en el arte digital, explorando herramientas y software como Adobe Photoshop. Se enseñarán técnicas para la creación y personalización de pinceles, manejo de capas y modos de fusión, y la transición del dibujo tradicional al digital. Los ejercicios se centrarán en la aplicación de color, iluminación y composición.

- Exploración de Adobe Photoshop.
- Herramientas digitales fundamentales.
- Creación de pinceles personalizados.
- Técnicas de color y textura.
- Iluminación y composición digital.
- Proyectos de ilustración básica.

Módulo 3

Diseñar Personajes y Criaturas

Este módulo se dedica al diseño de personajes y criaturas, combinando técnicas de dibujo con la creatividad para la generación de seres únicos. Desde la anatomía básica hasta la expresión de emociones y la creación de vestimenta y accesorios, los estudiantes aprenderán a dar vida a personajes convincentes. Se explorará tanto la representación realista como estilizada, preparando a los estudiantes para una variedad de géneros y medios.

- Fundamentos de anatomía para artistas.
- Diseño y expresión de personajes.
- Anatomía y morfología de criaturas.
- Técnicas de representación de texturas.
- Desarrollo de estilos visuales.
- Conceptualización de personajes y criaturas.

Módulo 4

Ambientes y Escenarios

La creación de entornos inmersivos es esencial para la narrativa visual. En este módulo, los estudiantes aprenderán a diseñar escenarios convincentes que complementen y enriquezcan sus ilustraciones de personajes y criaturas. Desde la perspectiva y la composición hasta la iluminación y el color, cada aspecto se enseñará con el objetivo de que cuenten historias.

- Principios de perspectiva en escenarios.
- Diseño de escenarios naturales y urbanos.
- Iluminación y atmósfera en ilustración.
- Composición de escenas narrativas.
- Técnicas de color en entornos.
- Creación de thumbnails para planificación.

Módulo 5

Narrativa Visual y Portafolio

Este módulo está dedicado a la narrativa visual y la preparación de un portafolio profesional. Los estudiantes aprenderán a desarrollar historias a través de sus ilustraciones, utilizando storyboards y color scripts para planificar secuencias visuales. También se cubrirán estrategias para la creación de un portafolio atractivo que destaque sus habilidades y estilo único.

- Fundamentos de narrativa visual.
- Técnicas de storyboard y color script.
- Composición y flujo de la historia.
- Estrategias para un portafolio exitoso.
- Presentación y crítica de trabajos.
- Preparación para la carrera profesional.

Módulo 6

Bases de la Animación 2D

Este módulo ofrece una sólida introducción a la animación 2D, comenzando con un repaso por la historia de la animación y su evolución hasta la actualidad. Se abordarán los principios fundamentales de la animación tradicional, los diferentes estilos y técnicas utilizadas en la industria, así como las funciones y roles dentro de un estudio de animación.

- Historia y evolución de la animación.
- Principios de animación tradicional.
- Estilos de animación y técnicas.
- Estructura y roles en estudios.
- Planificación de proyectos animados.
- Diversidad de campos aplicativos.

Módulo 7

Toon Boom Harmony

Este módulo se centra en el aprendizaje de Toon Boom Harmony, una herramienta esencial para cualquier animador 2D moderno. Desde la creación de un proyecto hasta el render final, pasando por el dibujo, la aplicación de sombras, los movimientos de cámara y la postproducción, los estudiantes se familiarizarán con todas las funcionalidades que ofrece este software.

- Creación y gestión de proyectos.
- Interfaz y herramientas de dibujo.
- Técnicas de entintado y coloración.
- Animación de cámaras y personajes.
- Integración de sombras y luces.
- Render y postproducción.

Módulo 8

Personajes y Actuación

En este módulo, los estudiantes aprenderán a diseñar y animar personajes llenos de personalidad y expresión. Desde la mecánica básica del cuerpo hasta la actuación compleja, cada lección se centrará en cómo transmitir emociones y narrativas a través del movimiento. Se estudiarán las poses claves, la anticipación, el squash and stretch, y otras técnicas de animación.

- Diseño y construcción de personajes.
- Fundamentos de la mecánica corporal.
- Técnicas de animación y expresión.
- Actuación y emociones en animación.
- Interacción de personajes y objetos.
- Creación de diálogos y actuación.

Módulo 9

Dinámicas y Movimiento

Este módulo se enfoca en la mecánica del movimiento y cómo aplicarla a la animación de personajes y objetos. A través del estudio de la anatomía para animadores y la aplicación de principios físicos, los estudiantes aprenderán a crear acciones realistas y estilizadas, incluyendo caminatas, carreras, saltos y la interacción con el entorno, así como las diferentes técnicas de movimiento.

- Anatomía y movimiento en animación.
- Ciclos de caminata y otros movimientos.
- Principios de física en animación.
- Acciones complejas y parkour.
- Interacción con entornos y objetos.
- Personalidad a través del movimiento.

Módulo 10

Narrativa y Producción Final

Este módulo se dedica a la narrativa visual y a las etapas finales de producción de un proyecto de animación. Los estudiantes aprenderán cómo desarrollar storyboards efectivos, diseñar color scripts que potencien la narrativa, y aplicar técnicas de animación secundaria para añadir profundidad a sus historias, además se cubrirán aspectos cruciales de la postproducción.

- Fundamentos de la narrativa visual.
- Técnicas avanzadas de storyboard.
- Diseño y aplicación de color scripts.
- Animación secundaria y efectos.
- Estrategias para una demo reel exitosa.
- Preparativos para la carrera profesional.

Ilustración Avanzada

SEGUNDO AÑO

Módulo 1

Herramientas y Recursos Creativos avanzados para el Ilustrador

Este módulo explora técnicas avanzadas en creatividad, incluyendo narrativa visual, elaboración de brainstormings, storytelling, desarrollo de procesos creativos, teorías de composición, color y maquetación con el fin de consolidar de manera profesional un concepto de cara al arte final.

- Exploración de técnicas avanzadas de desarrollo creativo.
- Estructura y preparación de un workflow resolutivo.
- Mapas mentales, procesos y técnicas de bocetado y búsqueda inspiracional.
- Storytelling: contar historias de forma narrativa y conceptual adaptada a los diferentes target.
- De la abstracción a la figuración.
- Teorías y técnicas de color y composición para conseguir resultados acorde a la demanda de un Briefing profesional.

Módulo 2

Técnicas Avanzadas de Ilustración Editorial

Este módulo explora técnicas avanzadas en ilustración editorial, incluyendo acuarelas y entintados digitales, ilustración científica y técnica partiendo de grisalla, y estilo cartoon y naif para libros de texto y prensa. Los estudiantes aprenderán a crear álbumes ilustrados, juegos de mesa o cómics, utilizando técnicas mixtas como por ejemplo el collage para enriquecer sus proyectos.

- Exploración de técnicas avanzadas en ilustración editorial.
- Ilustración científica y técnica.
- Ilustración para libros de texto y prensa.
- Creación de álbumes ilustrados desde el Storyboard hasta el arte final.
- Uso de técnicas mixtas y de collage.
- Desarrollo de formatos finales con acabados profesionales

Módulo 3

Técnicas Avanzadas de Ilustración Publicitaria

Los estudiantes se especializarán en técnicas avanzadas de ilustración publicitaria, enfocándose en psicología del consumidor, diseño de campañas promocionales, creación de infografías y packaging... Además de trabajar con herramientas vectoriales que les ayudarán a conseguir un estilo más gráfico y profesional en sus proyectos.

- Especialización en ilustración publicitaria.
- Psicología del consumidor y diseño de campañas integradas.
- Creación de infografías y packaging.
- Desarrollo de personajes y mascotas publicitarias.
- Fortalecimiento de la identidad visual de marcas.
- Integración de técnicas creativas en proyectos publicitarios.

Módulo 4

La ilustración Editorial y Publicitaria en Trabajos Colaborativos y nuevas Herramientas Digitales asistidas con Inteligencia Artificial

En este módulo, se abordarán técnicas de adaptación de ilustración para proyectos audiovisuales tales como el modelsheet de personajes para modelado 3D o la preparación de un archivo por capas para trabajar con After Effects, por ejemplo. Además trabajaremos con herramientas que usan la Inteligencia Artificial aplicada a procesos en los diferentes softwares como Photoshop e Illustrator.

- Técnicas de ilustración para medios interactivos y videojuegos.
- Preparación de personajes para modelado 3D.
- Archivos para motion graphics y animación con rigging.
- Exploración de nuevos procesos de trabajo con ayuda de herramientas de IA.

Módulo 5

Proyectos Avanzados en Ilustración Editorial

Los estudiantes desarrollarán proyectos editoriales complejos, desde la planificación hasta la presentación. Se enfocarán en ilustración para publicaciones especializadas, técnicas narrativas avanzadas, y proyectos colaborativos. La evaluación y defensa de proyectos fortalecerán sus habilidades críticas y profesionales.

- Desarrollo de proyectos editoriales complejos.
- Ilustración para publicaciones especializadas.
- Técnicas narrativas avanzadas.
- Proyectos colaborativos y trabajo en equipo.
- Evaluación y defensa de proyectos.
- Refinamiento de habilidades críticas y profesionales.

Módulo 6

Proyección Profesional: El Ilustrador en el Entorno Laboral

Este módulo introduce al Ilustrador en el terreno laboral dándole recursos y ayuda para dirigirse a empresas y poder defender su portfolio a la par que le dará herramientas para la publicación de sus trabajos mediante plataformas crowdfunding de autofinanciación.

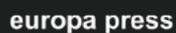
- Se darán a conocer la situación del Ilustrador en el entorno laboral así como recursos que le serán de utilidad para promocionar y proteger su obra.
- Desde sus derechos fundamentales como artista hasta los cedidos a terceros.
- Campañas de promoción y marketing en redes y plataformas crowdfunding.
- Técnicas y consejos de impresión y sobre proveedores para dar forma física a su proyecto digital en formato libro, catálogo, merchandising...

La Bolsa de Empleo que realmente funciona

Conectamos a las mejores empresas de la industria con nuestros alumnos.

Estamos más que orgullosos de tener una Bolsa de Empleo y Prácticas con más de 1.400 empresas que buscan el talento profesional entre nuestros alumnos publicando cientos de ofertas en nuestra plataforma, pero estamos aún más orgullosos de poder ayudarte a encontrar tu primer empleo o a dar un paso más en tu empleo actual.

En Trazos encontrarás a un equipo de personas que vela por el acceso de nuestros alumnos al mundo laboral, ofreciendo orientación laboral, para elaborar tu CV o crear tu portfolio. Una plataforma donde te ayudamos a prepararte para tus futuras entrevistas de trabajo y que está totalmente adaptada a tus necesidades. Todo esto es la Bolsa de Empleo de Trazos.



TRAZOS

Cuesta San Vicente 4
28008 Madrid – ESPAÑA

Horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 22:00

 (+34) 91 215 90 20

 info@trazos.net