
CRE ACT IVA

Nº15 - MAYO 2019

La revista de arte,
diseño y publicidad
de **Aula Creativa**

En este número
destacamos el artículo:
**¿Se puede aprender
a ser más creativo?**

El verano llama a la puerta. ¿Estas preparad@?

Santiago de la Quintana
Director de Aula Creativa

Un año más el verano se acerca. Es la época ideal para descansar, viajar y desconectar de las tareas más cotidianas. Pero también es un momento idóneo para ampliar nuestra formación académica y darle un nuevo impulso a nuestro curriculum.

El verano nos permite disponer de más tiempo libre, además muchos de los que trabajáis tenéis jornada intensiva y las vacaciones nos regalan muchas horas con las que no contamos el resto del año. Por eso el verano es una época ideal para actualizar nuestros conocimientos y para aprender esas disciplinas y materias que nos demanda un mercado laboral cada día más cambiante y exigente.

Diseño gráfico, publicidad o marketing digital son áreas de un dinamismo tan frenético que obligan a los profesionales a formarse durante toda su carrera. Es constante la aparición de nuevas herramientas, técnicas y plataformas que requieren de los profesionales una gran capacidad de adaptación. Sin esa flexibilidad es imposible crecer como profesionales y avanzar hacia el futuro en un mercado laboral tan apasionante como complejo.

Por eso si el verano es ese momento que esperabas, aprovéchalo. Infórmate de nuestros cursos y horarios. Seguro que encuentras la fórmula que mejor se adapta tus expectativas y necesidades.

MATRÍCULA ABIERTA

INTENSIVOS
VERANO

2

8

14

ÍNDICE

- 2 2019: con la intención no basta | Santiago de la Quintana
- 6 Noticias
- 8 ¿Se puede aprender a ser más creativo?
- 13 Entrevista a: **Beltrán Peironcely**
- 14 ¿Por qué estudiar diseño web?
- 18 4 Tips para crear tu portfolio creativo en Behance
- 19 Entrevista a: **Carlos De Vidania**
- 20 ¿Qué Diferencias hay entre diseño ux y ui?
- 22 Trabajos de alumnos

Creativa
aulacreactiva.com

Director
Santiago de la Quintana

Edición
Materiagrís

Contacto
C/ Mejía Lequerica, 12
28004 Madrid España
Tel 91 591 36 35

18

20

21

Evento: Exposición Type Directors Club
Lugar: Central de Diseño, Matadero - Madrid
Fecha: 5 - 30 jun
Enlace: dimad.org

Exposición Type Directors Club

Un año más, DIMAD expone el Type Directors Club de Nueva York (edición 64) en la Central de Diseño de Matadero Madrid.

The Pink Floyd Exhibition

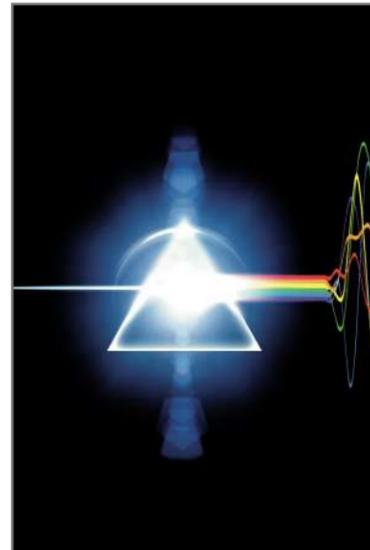
¿La gran exposición sobre Pink Floyd ya en Madrid. The Pink Floyd Exhibition propone un viaje audiovisual a través de los 50 años de historia de uno de los grupos de rock más icónicos de todos los tiempos. Una mirada excepcional al universo de Pink Floyd, que incluye objetos únicos y nunca vistos de cada etapa de su ecléctica carrera.

El gigantesco recorrido de esta propuesta, la más exitosa de sus características hasta la fecha, ha sido descrito por la prensa británica como “maravilloso”, “una verdadera fiesta para los sentidos” y “casi tan bueno como ver a la banda en directo”. La exposición de Pink Floyd celebra su lugar en la historia, ya que el paisaje cultural del mundo fue cambiando con el grupo desde los años 60 en adelante.

TDC es la selección internacional de los mejores diseños tipográficos del año. Los Premios TDC pretenden mostrar una selección de los trabajos tipográficos premiados por un jurado internacional.

La exposición estará abierta al público de manera gratuita del 5 al 30 de junio.

Evento: The Pink Floyd Exhibition
Lugar: Ifema Madrid
Fecha: 10 may - 15 sep
Enlace: pinkfloydexhibition.es

Stranger Things estrena 3ª temporada

Los seguidores de la mítica serie de estética ochentera están de enhorabuena: el estreno de la nueva temporada será el próximo 4 de julio. Así que la tristeza por el final de Juego de Tronos durará poco tiempo y este verano podremos

disfrutar de uno de los éxitos de Netflix. Coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos, Eleven, Mike, Dustin y compañía iniciarán una nueva aventura en Hawkins ambientada en el verano de 1985.

Evento: Stranger Things T3
Fecha: 4 jul

PHotoESPAÑA: Vanguardia y propaganda

El Círculo de Bellas Artes (sala Picasso) a coge desde el 5 de junio hasta el 1 de septiembre la exposición “PHotoEspaña: Vanguardia y propaganda”. Esta exposición es la segunda parte de la muestra El siglo soviético, que se celebró en el marco de PHotoEspaña 2018 y que reunió una amplia selección de fotografía soviética de 1917 a 1972.

En esta ocasión presenta una selección de publicaciones —fotolibros y revistas, junto con otros documentos— que recorre la gran eclosión de la tipografía, el fotomontaje y el fotolibro en la Unión Soviética entre 1913 y 1941. Todo el material procede del Archivo La-fuente, cuya colección cuenta con más de 1.300 piezas.

Evento: PHotoESPAÑA: Vanguardia y propaganda
Lugar: Círculo de Bellas Artes (Sala Picasso)
Fecha: 5 jun - 1 sept
Enlace: circulobellasartes.com

¿SE PUEDE APRENDER A SER MÁS CREATIVO?

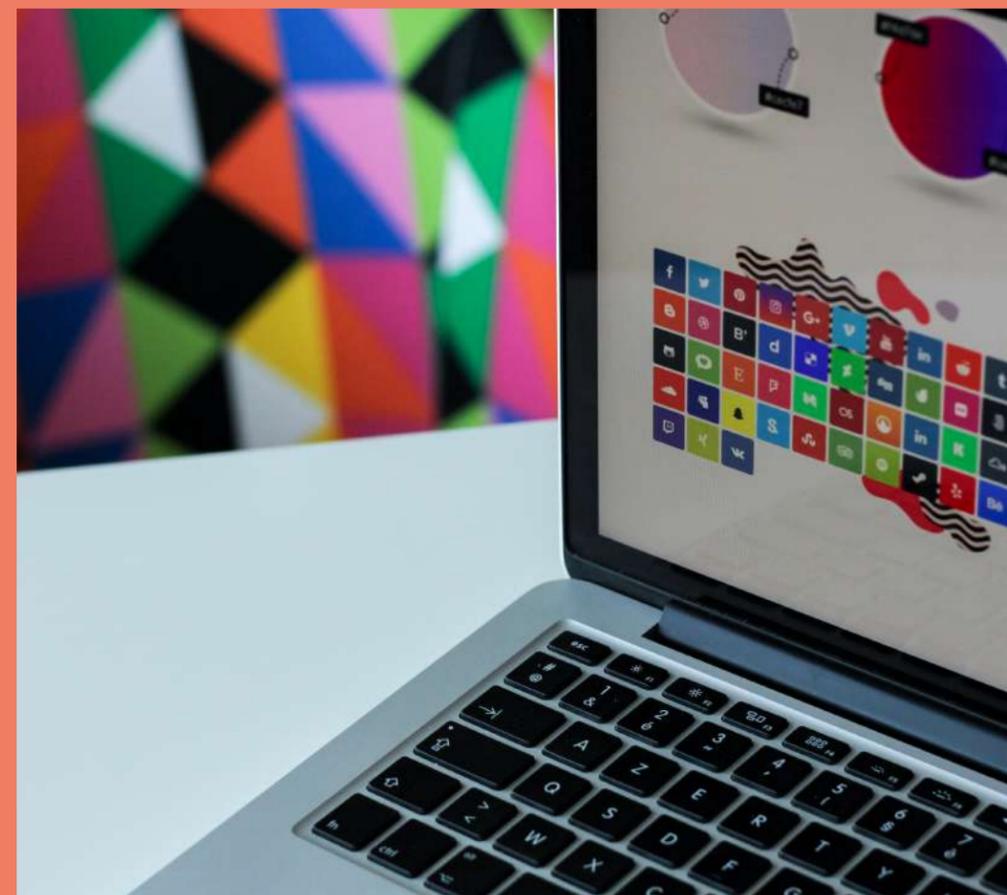
Muchos jóvenes que quieren trabajar en agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico o agencias de marketing digital se hacen esta pregunta. Soy profesor de creatividad publicitaria desde hace quince años y en todo este tiempo no hay semana que alguien no me formule esta pregunta. Y siempre respondo lo mismo. Todos somos muy creativos, hemos nacido con ese don maravilloso, pero el problema es que hace tiempo que dejamos de serlo. Basta entregar a un niño un papel y unos lápices de colores y esperar unos segundos para comprobarlo. Como por arte de magia el papel se habrá llenado de imágenes que narrarán una historia. Pero si ese mismo ejercicio lo realizamos con un adulto, le empezarán a recorrer sudores fríos por el cuello, víctima del síndrome del papel en blanco. ¿Qué nos ha pasado entonces que nos ha alejado del niño que fuimos?

Primero, los niños no se juzgan. No son víctimas de prejuicios ni de expectativas. Nunca piensan si lo que están haciendo está bien o está mal. Y segundo, los niños actúan. No pierden tiempo dándole vueltas a las cosas, sencillamente se ponen manos a la obra.

Por desgracia, como defiende el experto en creatividad Ken Robinson, "las escuelas matan la creatividad". El sistema educativo tradicional, que prioriza la memorización de datos y la uniformidad de criterios, va minando día tras día esa energía natural y la va domando para supeditarla a otros objetivos supuestamente superiores. En otras palabras, los niños cuando salen de las escuelas, han perdido gran parte de ese potencial maravilloso que es la creatividad.

La educación recibida les ha adiestrado en la mayoría de los casos para convertirse en buenos consumidores y excelentes contribuyentes, pero poco les ha servido para convertirse en personas más creativas, más libres y más empáticas. De esa forma, ya estarán preparados para desenvolverse en una sociedad que demanda profesionales obedientes que implementen órdenes sin rechistar. Sin embargo, por suerte para todos, el paradigma laboral ha cambiado por completo. Y la creatividad se ha convertido en una de las competencias más solicitadas por las empresas. Profesiones como creativo publicitario, diseñador creativo, diseñador web, copy o director de arte son profesiones cada vez más demandadas.

La fórmula secreta de la creatividad

Me gusta definir la creatividad como “la flexibilidad mental que mostramos para combinar las ideas que han surgido de nuestras experiencias”. Y me gusta explicarla esta definición al revés. Es decir, empezando por el final. Son las experiencias que vives las que te aportan ideas. Por ejemplo, viajes, libros, relaciones, películas. Y esas ideas se van archivando en ese disco duro tan poderoso al que llamamos cerebro. Y por último, cuando nos enfrentamos a la necesidad de resolver un problema, establecemos una conexión entre dos ideas, que no tienen nada que ver entre ellas y que duermen en nuestro cerebro, para crear una idea completamente nueva. Podríamos definirla así:

$$C = E + M + FM$$

Siendo C = Creatividad, E = Experiencias, M = Memoria, y F = Flexibilidad Mental

Veamos un ejemplo con un niño. El niño tiene un problema – se aburre – y quiere solucionarlo. Primero, recuerda la película de astronautas que vio ayer por la tarde. Segundo, encuentra un tubo de cartón. Tercero, establece una conexión entre un cohete y el tubo de cartón. Y ¡Eureka! El tubo de cartón se acaba de convertir en una sofisticada nave espacial. La clave de la creatividad reside en combinar ideas. Así de simple. El problema es que llevamos años sin entrenar esa flexibilidad que derrochamos de niños.

¿Dónde se puede aprender creatividad publicitaria?

El objetivo es recuperar a ese niño que todos llevamos dentro. En las clases que imparto ese es mi objetivo principal. Mi experiencia me ha demostrado durante estos años que cuando los alumnos descubren el increíble poder de la combinación, las ideas les surgen con mayor rapidez.

Pero como decía mi añorado Carlos Serrano, director creativo esencial para entender la publicidad española – él fue el creador de conceptos tan memorables como “Pezqueñines, NO, gracias” o “Los frescos del barrio”, lo difícil no es tener ideas, no realmente difícil es saber qué idea es la buena.

Por eso, tanto en publicidad, como en diseño gráfico, diseño web o marketing digital, la creatividad siempre debe estar al servicio de un objetivo comercial. Por eso, debe estar enmarcada en una estrategia de comunicación. Si no, la creatividad puede convertirse en fuegos artificiales. Mucho ruido y pocas nueces.

En el Master de Creatividad Publicitaria que imparto en Aula Creativa intento despertar a ese niño que todos los alumnos y alumnas llevan dentro, al tiempo que les proporcionamos técnicas y herramientas para que aprendan a diseñar estrategias creativas. Esa combinación de creatividad y metodología aporta a los jóvenes que quieren trabajar como creativos una

formación muy práctica que complementa su currículum con una especialización que hoy por hoy las universidades muchas veces no pueden ofrecer debido al vertiginoso ritmo con que se suceden los cambios en el sector profesional.

.....
"No puedes esperar a la
inspiración, tienes que
perseguirla con un bate de
beisbol"
.....

- Jack London

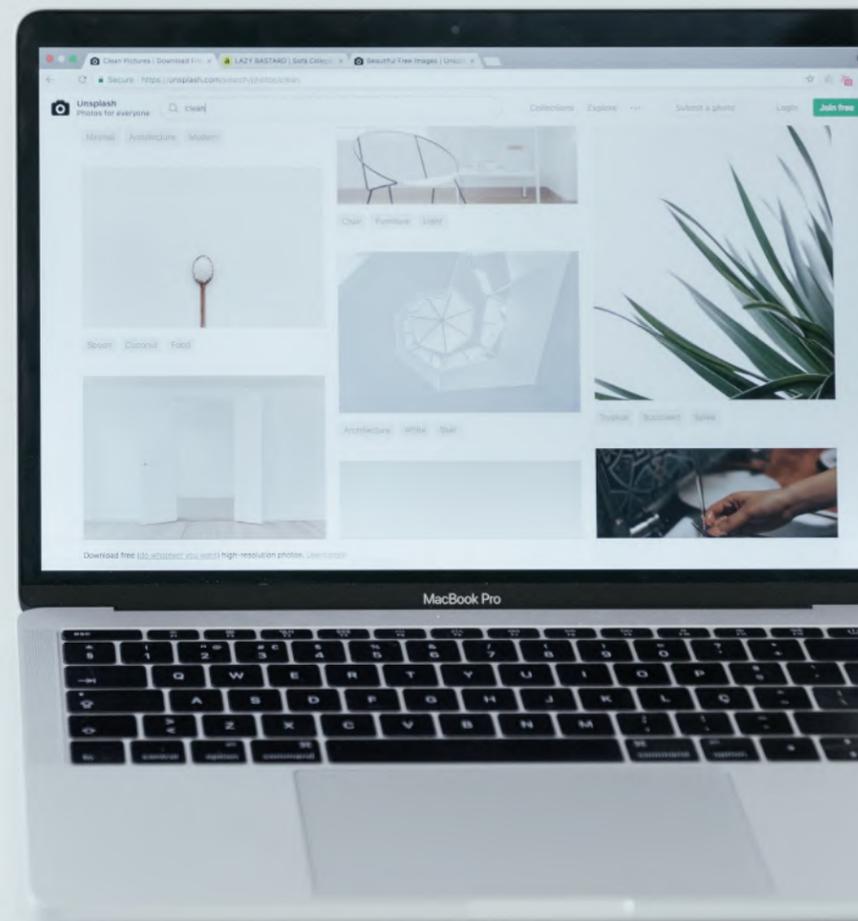

VÍDEO

Entrevista a: **BELTRÁN PEIRONCELY**

¿Qué es el UX? ¿Qué necesito para ser UX designer? ¿Qué salidas profesionales tiene? Beltrán Peironcely, Lead Designer y profesor del Máster UI/UX, nos cuenta cómo se trabaja en el área de UX en la siguiente video-entrevista. Tras 5 años de experiencia, Beltrán ha trabajado en banca, telefonía y otros sectores lo que le ha aportado diversas perspectivas dentro del UX.

¿POR QUÉ ESTUDIAR DISEÑO WEB?

Te apasiona el diseño web? Actualmente la web es el principal escaparate de marcas y empresas, el buque insignia de cualquier estrategia de comunicación. Los usuarios consumen diariamente horas y horas navegando a través de su smartphone. Si te atrae el mundo web, pero todavía no te has decidido a dar el salto, a continuación te indicamos 5 razones para estudiar diseño web.

1. UNA DE LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS

El diseñador digital se encuentra entre las 10 profesiones digitales más demandadas según un estudio realizado por Inesdi en 2018. Entre las funciones de este perfil profesional, se solicita diseño y maquetación web, diseño de elementos gráficos, tratamiento de imágenes y coordinación con el área de contenidos. Entre los conocimientos, las empresas requieren conocimiento de herramientas de diseño web y gráfico habituales y conocimientos de usabilidad.

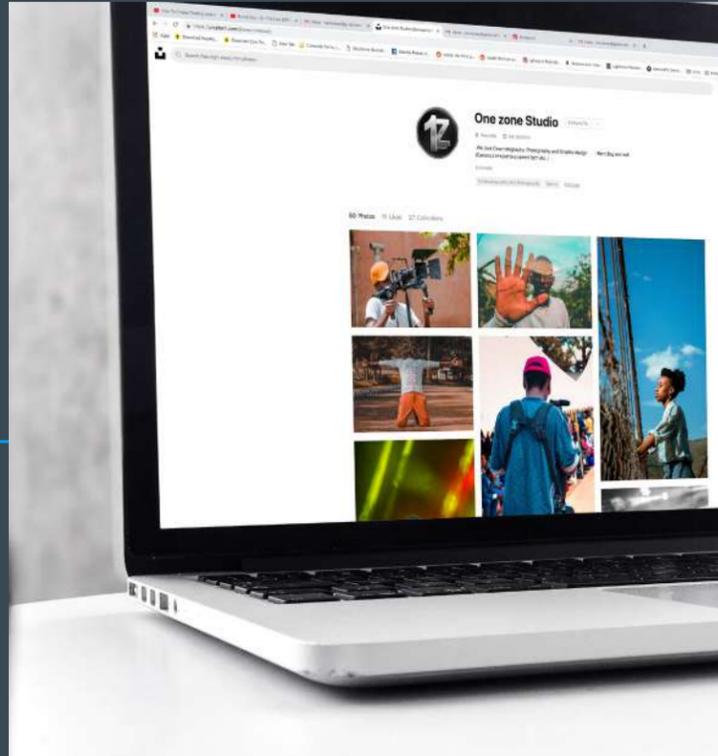
En todas las ofertas de empleo recogidas en este estudio, se recomienda contar con capacidades comunicativas, facilidad para trabajar en entornos colaborativos, gusto por afrontar nuevos retos, contar con formación especializada y capacidad para gestionar el aprendizaje continuo.

2. NO TE ABURRIRÁS, PROYECTOS MUY VARIADOS

Si por algo se caracteriza el trabajo como diseñador web es que cada día es una aventura. Cada cliente necesita unas funcionalidades diferentes. Tendrás que explorar decenas de soluciones hasta encontrar el desarrollo más conveniente.

Gracias a la diversidad de retos web, los diseñadores enseguida acumulan una gran experiencia. Además, la variedad de proyectos nos ayudan a entrenar nuestra creatividad y a gestionar mejor la incertidumbre.

3. PUEDES TRABAJAR DESDE DONDE QUIERAS

¿Te gustaría trabajar desde las paradisíacas playas de Tailandia? Si eres diseñador web freelance, puedes hacerlo. Solo necesitas un portátil y una potente conexión a internet. Se trata de una tendencia cada vez más habitual entre diseñadores web nómadas. El diseño web es una profesión super flexible ya que con un buen portátil y una buena conexión a internet puedes ser autosuficiente.

Además, la explosión de espacios de trabajo compartido por todo el mundo ha impulsado a los profesionales a viajar por el mundo. Simplemente recuerda adaptar tus jornadas según el desfase horario entre países. Hoy aquí, mañana allí.

4. NUNCA DEJARÁS DE APRENDER

El mundo profesional se encuentra en un proceso de cambio constante. En un futuro próximo la mayoría de nosotros trabajaremos en profesiones que aún ni existen. En el sector web, este fenómeno es más exagerado. Si quieres dedicarte al diseño digital, tienes que ser una persona curiosa y con capacidad de adaptación al cambio.

Ya no existen webs para toda la vida. Es un organismo vivo y cambiante. Los dispositivos y las tendencias se renuevan constantemente y las webs deben adaptarse a ellos para alcanzar una óptima experiencia de usuario.

5. EVOLUCIONA HACIA DIFERENTES DISCIPLINAS

Si algún día quieres cambiar tu trabajo como diseñador web, podrás evolucionar a profesiones muy conectadas como especialistas en UX/UI, SEO/SEM o Marketing Digital. Aprovecharás todos los conocimientos acumulados durante tu carrera para convertirte en un profesional más completo.

Las empresas buscan diseñadores multidisciplinares, capaces de gestionar un proyecto digital desde su conceptualización hasta su ejecución. Para ello, necesitarás aprender los conocimientos más estratégicos de UX, las habilidades visuales de UI y los aspectos más técnicos de Diseño Web.

4 Tips para crear tu portfolio creativo en Behance

Si eres diseñador gráfico, web, UX/UI o creativo publicitario, te habrás preguntado ¿cuál es la mejor forma de mostrar mis trabajos? ¿Crear una web con mi propio dominio? ¿Imprimir un carpetón en A3? ¿Subir los proyectos a Domestika, Pinterest, Instagram o Behance?

Tras terminar tu Máster, puedes sentirte sobrepasado por la gran cantidad de canales que existen para promocionar tu trabajo. En un primer momento, todos pensamos que lo ideal es abrir perfiles en todos.

El diseñador debe saber desenvolverse con soltura en redes sociales para dar difusión a su trabajo. Sin embargo, para comenzar a promocionarte, te recomiendo ir poco a poco. Quizá la mejor opción a priori es utilizar Behance, la plataforma creativa por excelencia. A continuación, compartimos unos consejos para crear tu perfil en Behance:

1. Publica solo contenido de calidad

Siempre sentimos la tentación de subir todos nuestros trabajos. Pensamos que a mayor cantidad de piezas gráficas, demostramos más experiencia. Olvídate de ese logotipo que el cliente convirtió en un Frankenstein con mil cambios. Convierte tu portfolio en una selección de los mejores trabajos. Por tanto, tómate tu tiempo en elegir entre todos tus logotipos, carteles, webs y campañas.

2. La importancia de la extensión del proyecto

El proyecto debería ser largo. No basta con publicar el resultado final. Para las agencias y estudios es importante ver el proceso creativo. Cómo has llegado a ese logotipo, qué concepto hay detrás, qué pasos has seguido o qué herramientas has utilizado. Así que no tires tus bocetos a lápiz, sácales unas buenas fotos e inclúyelas como parte del proyecto.

Lo ideal es que cada proyecto contenga entre 6 y 20 imágenes. Un gran scroll que cuente desde el briefing al resultado final pasando por el proceso creativo y sus diferentes aplicaciones.

3. La portada es la clave del éxito

Si después de horas y horas de trabajo, no cuidas la portada, corres el riesgo de que tu proyecto pase desapercibido. La portada es la cara de tu proyecto. Es lo primero que se verá entre cientos de proyectos.

No utilices texto en la portada. Selecciona la imagen más impactante. Necesitas captar la atención de la comunidad con una visual innovadora y creativa.

4. Explora otros portfolios

El networking es una actitud que todo creativo debe entrenar. Behance es una red perfecta para explorar el trabajo de diseñadores de todo el mundo. Una fuente de inspiración constante en la que podrás sumergirte durante horas para aprender de diferentes disciplinas.

Crea tus propias colecciones categorizadas como web, gráfico, UX, ilustración, logotipos, etc. Te servirán como moodboard para buscar inspiración y seguir a determinados estudios o creativos.

En definitiva, Behance es una plataforma ideal para tener tu portfolio actualizado y online. Una carta de presentación indispensable para buscar trabajo y siempre accesible desde móvil, tablet u ordenador. No significa que haya que renunciar al resto de redes o plataformas, pero es una buena manera de comenzar a difundir tus trabajos.

VÍDEO

Entrevista a: CARLOS DE VIDANÍA

¿Cómo encuentra trabajo un Director de Arte? ¿Cómo debe ser su carpeta? ¿En qué empresas puede trabajar? Carlos De Vidanía, profesor de Dirección de Arte en Aula Creativa, nos habla sobre la profesión y nos revela consejos para abrirte hueco en las agencias. Con más de 30 años de experiencia como Director de Arte, Carlos ha trabajado para agencias como HDM, Unitrós, Ogilvy o Saatchi & Saatchi y cuentas como Renfe, Phillips, ABC, American Express o Multiópticas.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE DISEÑO UX Y UI?

Diseño UX no es lo mismo que Diseño UI. Si bien cada vez son más difusos los límites entre ambas disciplinas y ello nos lleva a encontrar más y más profesionales híbridos UX/UI.

UXD significa User Experience Design. El Diseñador UX se encarga de idear un producto centrado en los usuarios. El Diseño de Experiencia de Usuario es el proceso mediante el cual se crean productos que generan experiencias satisfactorias gracias a una buena usabilidad, accesibilidad e interactividad.

UID significa User Interface Design. El diseñador UI es el responsable de diseñar las interfaces de un producto digital. UI es la combinación de contenidos (documentos, textos, imágenes, videos, etc.) formatos (botones, etiquetas, formularios, etc.) y comportamiento (qué ocurre si hago clic aquí, si arrastro aquello, etc.).

En un proyecto digital, la primera fase (investigación y conceptualización) corresponde al equipo UX. Después, llega el turno de los diseñadores UI que convertirán los wireframes en visuales 'pixel perfect'.

EL DISEÑO UX SE APOYA EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y PROTOTIPADO

A través de diferentes técnicas, el diseñador UX será capaz de diseñar el recorrido que la audiencia debe seguir para contratar un servicio o comprar un producto a través de una plataforma digital.

Para ello, la fase de investigación es fundamental en el Diseño de Experiencia de Usuario. Gracias a técnicas de research (Personas, Customer Journey, Benchmark, User Testing, etc.) los diseñadores UX analizan el público objetivo de una marca y diseñan la mejor experiencia.

El Diseño UX establece los wireframes de la futura web o app en base a una sólida investigación para asegurar un producto digital de calidad.

TAREAS DEL DISEÑADOR UX:

- Análisis de la competencia
- Análisis del usuario
- Wireframing
- Prototipado
- Testing
- Coordinación con diseñadores UI
- Coordinación con desarrolladores web
- Análisis e Iteración

EL DISEÑO UI SE COMPONE DE DISEÑO VISUAL Y DISEÑO DE INTERACCIÓN

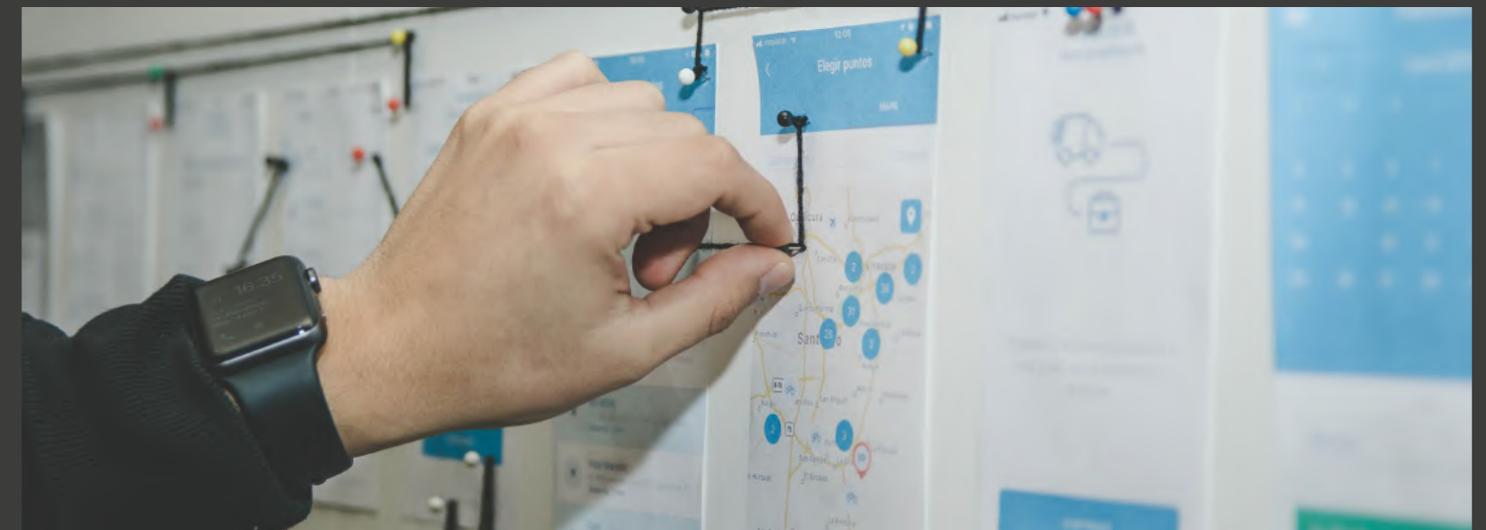
El diseño visual es el look and feel de un producto digital y tiene que transmitir la personalidad de la marca.

El diseño de interacción es la forma en la que el usuario interactúa con la web, la app, etc. Si el usuario pulsa un botón, ¿cómo sabe que lo ha pulsado? Por ejemplo, a través de un cambio de color o de tamaño, el usuario percibirá que la interacción se ha producido con éxito.

Los diseñadores UI son los encargados de plasmar visualmente las decisiones de los diseñadores UX. Deben ser expertos en el manejo de Sketch, el software más utilizado para diseño UI.

TAREAS DEL DISEÑADOR UI:

- Branding
- Diseño Gráfico
- Prototipado UI
- Implementación de la guía de estilo
- Diseño de Interacción
- Adaptación a todos los dispositivos
- Coordinación con desarrolladores web

EL DISEÑADOR UX/UI, UNA DE LAS PROFESIONES CON MAYOR CRECIMIENTO

El Diseño UX/UI se ha convertido hoy en una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral. Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de una buena experiencia de usuario en un mercado super competitivo.

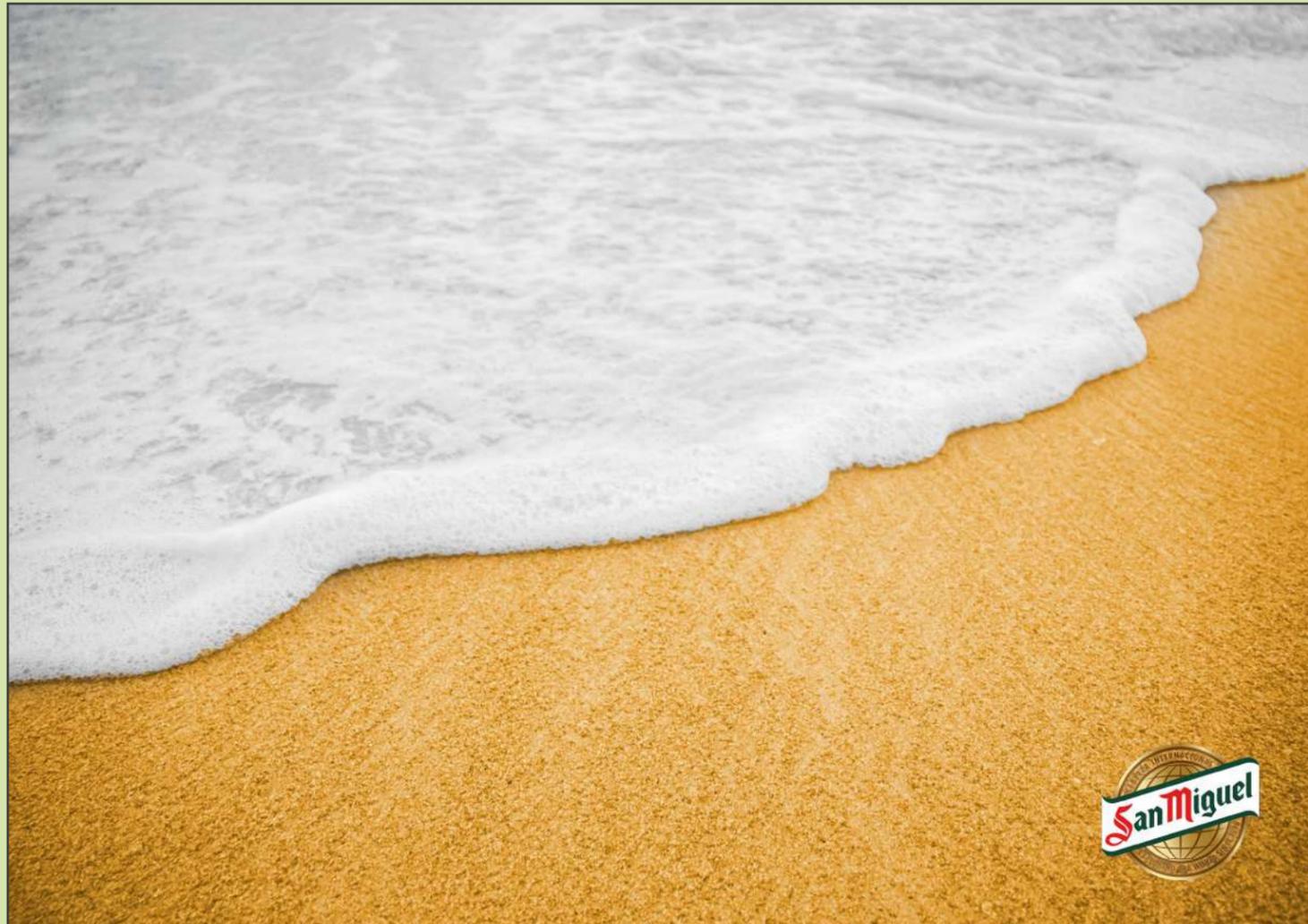
En las grandes empresas y agencias, se necesitan perfiles más especializados de manera que encontrarás ofertas de empleo para diseñadores UX y UI por separado. Sin embargo, aunque te

especialices en una de las dos disciplinas, es muy importante que conozcas el otro área para poder coordinarte con el resto del equipo.

Mientras, las startups demandan un perfil híbrido, diseñador UX/UI, capaz de diseñar el producto y las interfaces. Un diseñador 360° que desarrolle un proyecto desde la conceptualización y la investigación hasta el diseño visual de cada pantalla.

PIEZAS

TRABAJOS DE ALUMNOS

LORENA TORRES | CURSO DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA

CARLA RODRIGUEZ | CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

SARA CRIADO | CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

BELÉN MUÑOZ | CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

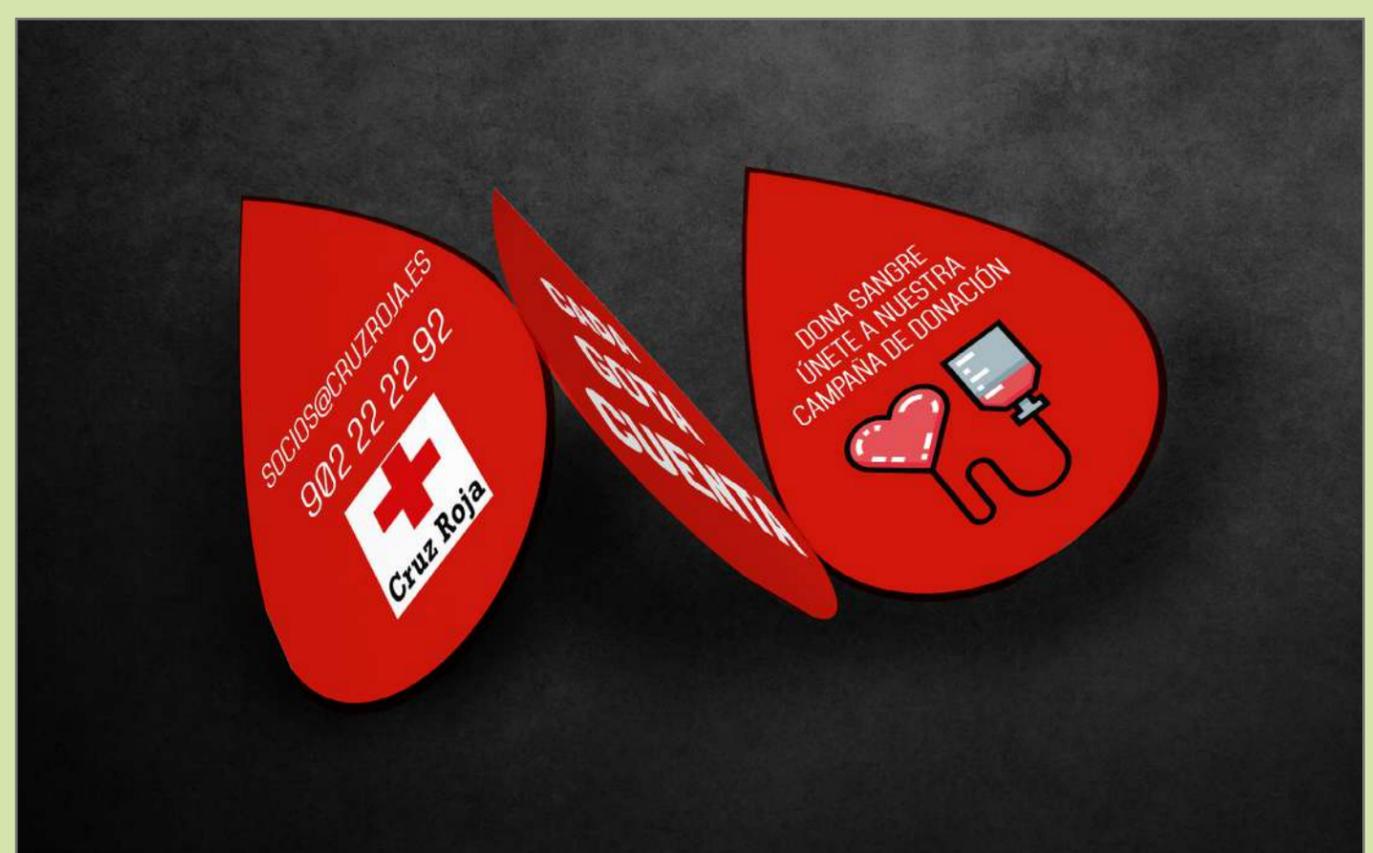
ALBERTO RODRÍGUEZ | CURSO DE DISEÑO GRÁFICO

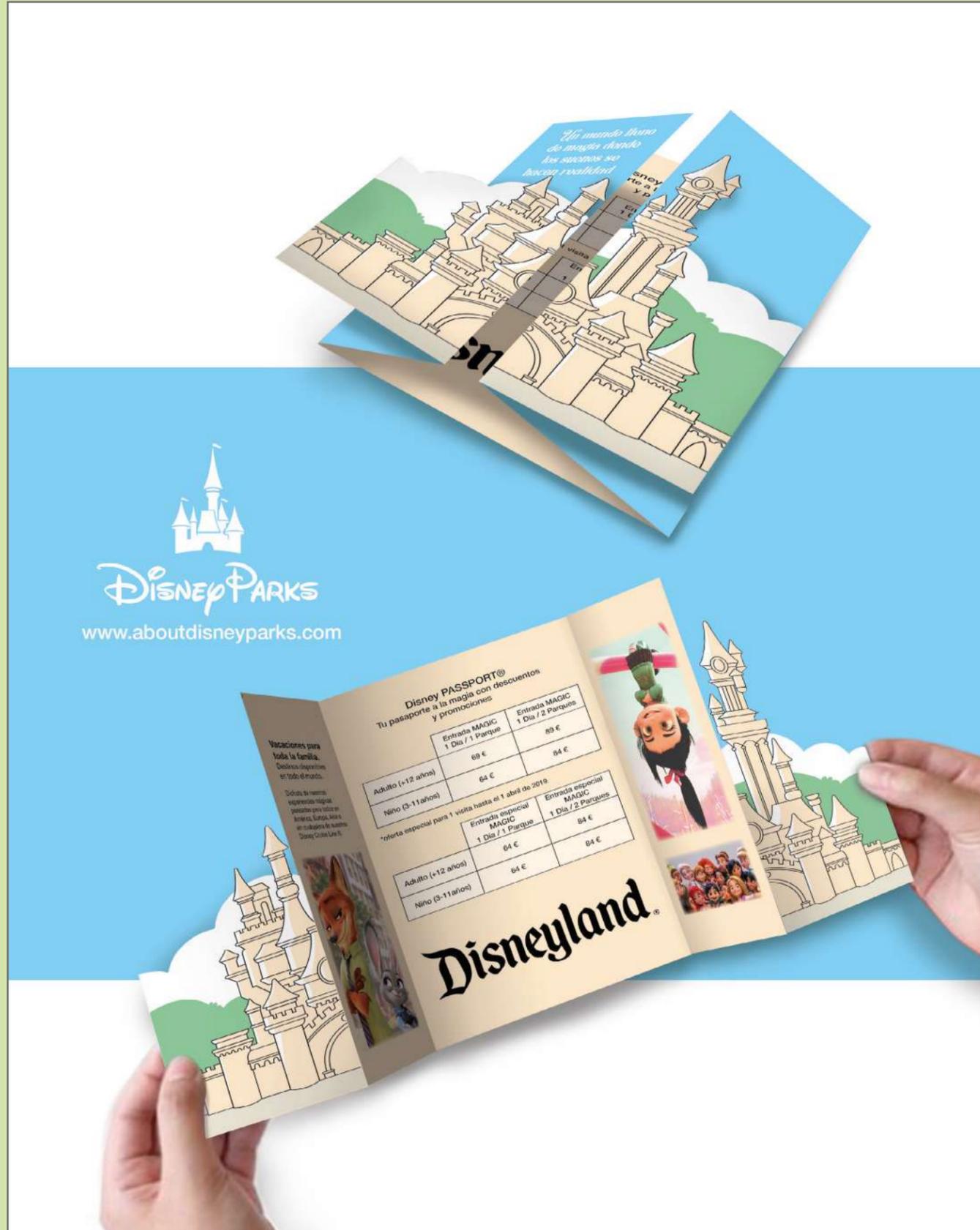

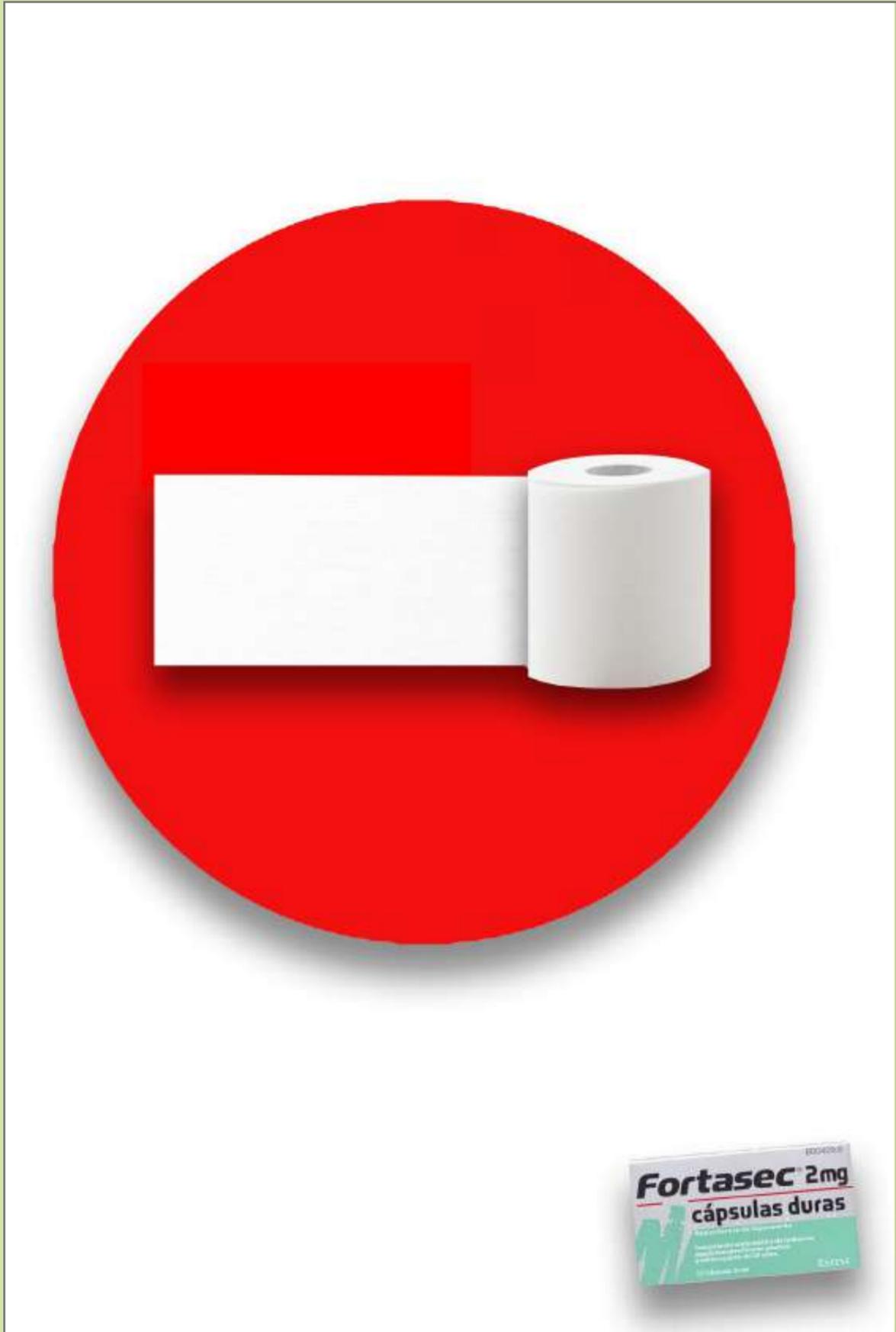
LUCÍA MENDOZA | CURSO DE DISEÑO WEB

AGUSTINA RODRÍGUEZ | CURSO DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA

Piezas presentadas por alumnos de Aula Creativa durante el periodo de cursos proporcionados por la escuela.
¡Visita aulacreactiva.com para encontrar más trabajos de antiguos alumnos!

Diseño y maquetación: Materiagrís para Aula Creativa.

