

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores:

GUIA DOCENTE

Escenografía audiovisual y videomapping

Especialidad: Todas

Curso 2023/2024

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores		
Departamento	Medios Audiovisuales		
Mail del departamento	audiovisuals@easdvalencia.com		
Asignatura	Escenografía audiovisual y videomapping		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	5
Código	OP4M	Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	4º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	Optativa	Tipo de asignatura	40% presencial 60% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Medios Audiovisuales
Correo electrónico	
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Hablar de escenografía es hablar del espacio de la representación. Una representación que tradicionalmente se hace presente, se construye, o se altera, en el lugar concreto de la escena.

Su diseño ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la distribución del espacio escénico se ha fragmentado, la tecnología ha entrado en sus diferentes fases de producción, incluso la obra se ha sacado de los teatros buscando otros espacios más próximos al espectador como plazas, jardines, estaciones ferroviarias, etc. Con todo ello, el lenguaje escenográfico ha ido haciéndose más híbrido y permeable aportando nuevas miradas y nuevos elementos -tecnológicos y dramáticos- que conforman el espacio de la representación. Es aquí donde encontramos la mayor incursión del audiovisual como elemento escenográfico, pero no es la única.

Desde los primeros desconciertos hasta los últimos aplausos, el público ha crecido interpretando los nuevos signos que aparecían ante él y se ha interrelacionado con una obra a la que, en un principio, estaba limitado a mirar únicamente en una dirección.

Por otra parte, los artistas han visto siempre en las Artes Escénicas un espacio en el que volcar su creatividad en función de una historia, unos personajes, un tiempo y un espacio. El cine, como referente y como medio, no podía ser una excepción. En un principio serán las primeras vanguardias las que trabajarán, mano a mano, con directores de escena; hoy en día, son muchos los artistas, realizadores y diseñadores que desarrollan composiciones escenográficas audiovisuales al mismo tiempo que continúan con sus creaciones personales.

El espectador, acostumbrado a la fragmentación del montaje cinematográfico, interpreta con facilidad imágenes desarrolladas en espacios diferentes y que comparten un mismo escenario. La incorporación del cine a la puesta en escena ha modificado su percepción de la historia. De pronto, el espacio y el tiempo aparecen ante sus ojos en un continuo cambio y la experiencia contemplativa se convierte en una visión telescópica de la realidad. La imagen en movimiento se ha convertido con el tiempo en un recurso de exploración en el espacio escénico y, en un mismo espectáculo, pueden aparecer simultáneamente diferentes proyecciones.

Fuera de la escena, el audiovisual se proyecta en pasarelas de moda, sobre edificios emblemáticos que contextualizan un evento cultural o deportivo, para poner en situación a los visitantes de una exposición, en conciertos multitudinarios, en la inauguración de eventos, etc. El audiovisual contextualiza, genera sensaciones, interpela a nuestros sentidos, ayuda a contar historias, revisita espacios y, por ello, no es de extrañar que, la experimentación dramática y expresiva del medio, se haya convertido en una fuente inagotable para diseñadores y artistas a la hora de “poner en escena” una historia, una colección, un sentir, un tema musical, entre otros ejemplos. No podemos obviar la función narrativa de la puesta en escena y, por tanto, hemos de tenerla en cuenta y utilizarla en el desarrollo de nuestras propuestas.

Este taller pretende abrir y mostrar a nuestro alumnado, futuros profesionales, un camino y una herramienta con la que puedan expresarse, acompañar sus colecciones, exponer sus trabajos y diseñar espacios audiovisuales para la puesta en escena de obras teatrales, operísticas, de danza, musicales, desfiles, así como la creación de mappings y otros productos audiovisuales en espacios expositivos o para la comunicación de eventos, entre otros.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Para un mejor aprovechamiento de la asignatura, se recomienda haber cursado previamente las asignaturas de Fotografía y Medios audiovisuales, Proyectos básicos, Espacio y volumen, Lenguaje y técnicas digitales de primer curso. También Cultura del Diseño y Taller de experimentación gráfica de segundo curso. Y, por último, las asignaturas de Taller de diseño y artes escénicas y Estética y tendencias contemporáneas de tercer curso.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Escenografía Audiovisual y Videomapping**.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT3	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT4	Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT7	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT9	Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
CT14	Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1	Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
CE12	Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Expresa ideas personales en propuestas creativas y utiliza de forma correcta la terminología del medio.	CG2, CG3

R2 - Colabora en un equipo creativo y realiza un proyecto audiovisual eficaz y profesional, que ayude en la puesta en escena de una obra escénica, de diseño o comunicación.	CT7, CT9, CG7
R3 - Desarrolla un estudio de las necesidades del proyecto escénico audiovisual y realiza una propuesta estéticamente apta según los objetivos a conseguir.	CT2, CT3, CT14, CG1, CG3, CG4, CG14, CG20
R4 - Investiga, a través de la experimentación, las posibilidades creativas y formales del lenguaje audiovisual en el ámbito del diseño escenográfico, comunicativo, expositivo, etcétera.	CT4, CT14, CG1, CG4, CG20, CG21
R5 - Tiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos: utiliza un lenguaje inclusivo, no utiliza imágenes sexistas, considera la diversidad etc.	CG 14

→ 6. Contenidos

Unidad 1. La puesta en escena y sus relaciones con el medio audiovisual.

La puesta en escena en cine

- Antecedentes histórico-artísticos.
- El director de arte y su equipo.

El audiovisual como elemento de la puesta en escena

- La videoescena.
- La escenografía audiovisual en contextos de diseño: moda, producto, interiores, grafismo audiovisual e interactivo.

Unidad 2. La proyección audiovisual.

Aspectos tecnológicos de la proyección

- El proyector de vídeo. Tecnologías. Características de los proyectores.
- Soportes y formatos para la proyección.
- Sistemas de proyección.
- Equipamiento.

Unidad 3. Creación y representación audiovisual a tiempo real

Vjing y live cinema

- Antecedentes, definición y principales representantes.
- La importancia del sonido.
- Software específico.
- Creación de visuales en vivo con Resolume Arena.

Unidad 4. Más allá de la pantalla tradicional: la técnica de videomapping.

El videomapping

- Definición y contextualización de la técnica.
- Aplicaciones del videomapping: mapping arquitectónico, mapping artístico,, mapping publicitario, mapping interactivo.
- Más allá de la pantalla: otros soportes.

Creación de videomapping desde Resolume Arena.

- Configuración del equipo para videomapping.
- El módulo de salida avanzada de Resolume.
- Mapeo de proyección.
- Transformación y edición de máscaras.
- Prácticas de videomapping.

Unidad 5. Creación de un proyecto de escenografía audiovisual con la técnica de videomapping.

La producción de un proyecto de videomapping.

- Preproducción: de la idea a la proyección.
- Producción o directo. Montaje técnico y proyección.

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2, R3, R4	15
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5	35
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3, R4, R5	5

<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5	5
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	30
<i>Estudio práctico</i>	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	50
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R1, R2, R3, R4, R5	10
SUBTOTAL			90
TOTAL			150

→ 8. Recursos

Para el correcto funcionamiento de la asignatura es imprescindible la disponibilidad de un proyector autónomo, que permita a los/las alumnos/as realizar y comprobar sus proyectos de videomapping y escenografía audiovisual.

Para la impartición correcta de la asignatura, será necesaria un aula con proyector, pizarra y mesas autónomas que permitan el trabajo cooperativo. Así como, la posibilidad de que los/as alumnos/as de las diferentes especialidades tengan acceso puntualmente a los distintos talleres, previa autorización, para la realización de algún elemento estructural en caso de que fuera necesario.

También será necesario disponer de equipos de grabación (imagen y sonido) y ordenadores con hardware específico para la postproducción y la realización del mapeado de imágenes.

Para la proyección de proyectos de escenografía audiovisual y videomapping, los proyectores y equipos de sonido deben tener altas prestaciones, por lo que, en el caso de trabajar con proyectos reales y no simulaciones, estos podrían ser alquilados para los determinados eventos, según el presupuesto de la producción real.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Evaluación inicial Se realizará los primeros días de clase con el objetivo de evaluar los conocimientos previos del alumnado con respecto a la materia.</p> <p>Evaluación final Se realizará una evaluación continua en la que se evaluarán los resultados del aprendizaje y las competencias generales, transversales y específicas.</p> <p>Los instrumentos de evaluación serán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajo de investigación de carácter exploratorio. 2. Trabajos en grupo y/o individuales, de carácter práctico, coherentes con los contenidos de la asignatura. 3. Trabajo práctico proyectual, en grupo y/o individual, coherente con los contenidos de la asignatura. <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5, en todos y cada uno de los trabajos.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica o check List, que se facilitará al alumnado al inicio de cada proyecto, y en la que se especificarán los criterios de calificación y su ponderación, así como los resultados de aprendizaje obtenidos.</p> <p>En los proyectos se valorará:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dominio de los conceptos trabajados. ● Adecuación técnica, artística y conceptual a los conceptos impartidos en clase. ● Adecuación a las pautas establecidas en el proyecto. ● Asistencia a las sesiones de tutoría del proyecto. ● Creatividad y originalidad de los proyectos. ● Calidad técnica y formal del acabado. ● Expresión correcta escrita y oral del resultado del proyecto. ● Autonomía, actitud y compromiso en el trabajo. ● Respeto a los/las compañeros y docentes. <p>En los trabajos grupales, si los hubiera, la evaluación será, no obstante individual, y se realizará un seguimiento de las aportaciones de cada componente del grupo. Por tanto, es posible que cada miembro del grupo obtenga calificaciones diferentes.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

En los trabajos grupales, además de lo anteriormente citado, se tendrá en cuenta:

- Capacidad de coordinación de los miembros del grupo.
- Cumplimiento individual del rol que el alumno/a haya adoptado en el trabajo interdisciplinar.
- Contribución individual al trabajo desarrollado.

Los **plazos de entrega** de los trabajos o las fechas de realización de los exámenes, se pondrán en conocimiento del alumnado, el primer día de clase, por lo cual se sabrán con suficiente antelación para ser de obligado cumplimiento. Podrán ser, no obstante, modificadas ligeramente siempre que el desarrollo de la planificación temporal se vea afectado, por alguna circunstancia justificada.

El/la profesor/a determinará previamente la **forma de entrega**. Si el trabajo se entrega más tarde de la fecha acordada, se calificará con un 5, como nota máxima.

En caso de que los trabajos o proyectos, presentados en fecha y forma, no se aprueben, el/la alumno/a dispondrá de la convocatoria extraordinaria para recuperarlos.

En caso de plagio o entrega de trabajos no realizados por el alumno/a, la calificación será de 0. Si se observa que el trabajo realizado por el/la alumno/a no es concluyente o suficiente para su evaluación, el profesor/a realizará las pruebas específicas que considere oportunas para su evaluación y tendrán que ser superadas para aprobar la asignatura. Este criterio es aplicable a todas las formas de evaluación de la asignatura.

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN

Resultados de Aprendizaje evaluados

Las faltas de asistencia iguales o superiores al 20% del total de horas de actividad de trabajo presencial, supondrá la pérdida de la evaluación continua y obligará al alumno/a a realizar y superar un examen teórico-práctico, de todos los contenidos vistos en la asignatura.

Trabajos prácticos. Suponen el 60% de la calificación total.

Prueba teórica/práctica. Supone el 40% de la calificación total.

Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.

R1, R2, R3, R4,
R5

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los/as alumnos/as que asisten a clase de forma regular (el 80% de las sesiones) y que no hayan presentado o superado algunos de los trabajos propuestos en la asignatura, deberán hacerlo en la convocatoria extraordinaria. Los criterios de evaluación, y su ponderación, serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.</p> <p>No obstante, en el proyecto en grupo, si lo hubiera, el profesorado podrá definir si continúa siendo en grupo o individual.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 60% de la calificación total.</p> <p>Prueba teórica/práctica. Supone el 40% de la calificación total.</p> <p>Cada trabajo, así como el examen, se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y en el examen.</p> <p>La entrega de los proyectos será el día de antes del examen, vía online, y será requisito imprescindible para poder realizar la prueba teórico-práctica.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

→ 10. Bibliografía

Libros

- Le Freak, Christian (2017) *Animación visual y en vivo*. Barcelona: Altaria.
- Maniello, Donato (2015) *Augmented reality in public spaces. Basic techniques for video mapping*. Brienza (Italia): Le Penseur Publisher.
- Manovich, Lev (2003) *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Madrid: Paidós.
- Suárez, Jorge Juan (2010) *Escenografía aumentada. Teatro y realidad virtual*. Madrid: Fundamentos.
- Tejeda, Carlos (2008) *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*. Madrid: Cátedra.
- Ustarroz, César (2010) *Teoría del vjing. Realización y representación audiovisual a tiempo real*. Madrid: Libertarias Prodhufi.

Vídeo

Pallier, María (2016) Mapping. Metropolis. RTVE. <https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/metropolis-mapping/3609319/>

Dadich, Scott; Neville, Morgan; O'Connor, Dave; Kamen, Jon, Wilkes, Justin. (2017) ABSTRACT: El arte del diseño. Escenografía: Es Devlin. <https://www.youtube.com/watch?v=jo4aAVjuh2o&list=PLDPNSLCNReCO4EoKyFHvIPoxLN9J0HlCd&index=14&t=17s>