

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

LENGUAJES AUDIOVISUALES INTERACTIVOS

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

INTERACTIVE AUDIOVISUAL LANGUAGES

3. Código:

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Escuela de Cine y Televisión

6. Área de Formación: Formación especializada.

7. Carácter: Electivo.

8. Semestre: VI

9. Año: 2020

10. Número de créditos SCT – Chile:

11. Horas de trabajo

Presencial: 1

No presencial: 1

12. Requisitos: no tiene.

13. Propósito general del curso:

Este curso tiene como propósito introducir al estudiante en las problemáticas artísticas, técnicas y estéticas asociadas a los lenguajes audiovisuales interactivos como realidad virtual, videojuegos, cine interactivo, televisión interactiva, simuladores y/o instalaciones, desde una perspectiva transdisciplinaria.

Combinando la reflexión teórica sobre inmersión e interacción con apreciación de obras y ejercicios prácticos, el curso se centrará en explicar el paradigma de experiencia audiovisual interactiva que implica la producción de obras narrativas con uso de tecnologías computacionales de interacción entre humano y computador.

El curso se centrará en explicar el modo en que la interactividad expande las posibilidades de narración audiovisual, desplegando nuevas metodologías de guión, nuevos enfoques en la construcción de personajes, transformando la inmersión audiovisual en una experiencia interactiva que puede ser vivida por varias personas, en lugares separados, al mismo tiempo.

Se relaciona curricularmente con los cursos del área especializada de la Carrera de Cine y Televisión. Contribuye al perfil de egreso a lograr distinguir su creatividad, sentido crítico y reflexivo, capacidad de experimentación, trabajo en equipo y autogestión, así como por la búsqueda de nuevas audiencias, modelos de producción y distribución.

14. Competencias y Subcompetencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Gestión.

Competencia:

2.- Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

2.1.- Explorar y comprender los nuevos formatos audiovisuales y las estrategias narrativas que de ellos se derivan.

Competencia:

3.- Conocer tecnologías y técnicas de producción propias de la creación audiovisual con uso de lenguajes interactivos, manteniéndose actualizado a través de una revisión del contexto internacional, nacional y latinoamericano.

Subcompetencia:

3.3.- Actualizar de manera constante y relevante los conocimientos sobre innovaciones en tecnologías y técnicas audiovisuales.

Competencias genéricas:

- Compromiso Ético para actuar con integridad en su desempeño intelectual, profesional y comunitario.
- Capacidad para adaptarse al cambio.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

- Relacionar el concepto de interactividad con un conjunto de técnicas y estrategias narrativas específicas de producción audiovisual.
- Distinguir los géneros y técnicas de lenguajes audiovisuales convencionales respecto de las técnicas de lenguajes interactivos, extrayendo aprendizajes para la toma de decisiones en un eventual proyecto de desarrollo de una obra audiovisual interactiva.

- Adquirir conocimientos relevantes sobre los lenguajes interactivos y las lógicas creativas propias de los videojuegos, que constituyen el sub-sector más dinámico y creciente de la industria audiovisual nacional en los últimos 20 años, y que en ese sentido, representa un ámbito potencial de formación continua, empleabilidad y proyección artística para los egresados de cine y televisión.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos	Indicadores de Aprendizaje
<p>(I)</p> <p><i>Fundamentos de los lenguajes audiovisuales interactivos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - El concepto de Interacción - Medios interactivos audiovisuales - Interacción sensorial y narrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - comprende los fundamentos de la interactividad - relacionar interacción y lenguajes audiovisuales convencionales - conecta los orígenes con las formas contemporáneas de realidad virtual y su exhibición
<p>(II)</p> <p><i>Especificidades narrativas de los lenguajes audiovisuales interactivos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Géneros fílmicos vs. géneros interactivos: la diversidad de un campo audiovisual, inicialmente influenciado por el cine, pero con un desarrollo histórico propio. - El concepto de diseño de interacción aplicado a las diferentes capacidades y competencias desarrolladas en lenguajes audiovisuales interactivos. 	<ul style="list-style-type: none"> - distingue entre formas narrativas tradicionales e interactivas - concibe estrategias narrativas para lenguajes interactivos. - establece un punto de vista narrativo acorde a su propuesta narrativa y las características del formato
<p>(III)</p> <p><i>Especificidades productivas de los lenguajes audiovisuales interactivos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Guión lineal vs. guión interactivo: universos de referencias para la interacción. - Interacciones individuales vs. grupales: la interacción colaborativa y competitiva - encuadre fotográfico v/s fotografía en 360 - Adaptando el concepto de montaje: la navegación como forma de escritura narrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> - resuelve ejercicios de apreciación y análisis aplicando conceptos de lenguajes audiovisuales interactivos - comprende el concepto de diseño de interacción y es capaz de diferenciar diferentes formas de aplicación en lenguajes audiovisuales.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Se combinarán actividades de aprendizaje en clase, visionado de experiencias interactivas, análisis de videojuegos según géneros filmicos, conversación con expertos invitados y elaboración de video-ensayo de análisis.

18. Evaluación

Tipo de evaluación	Modalidad	Descripción de la evaluación	Cantidad	Porcentaje	Contenidos considerados	Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
Ejercicio	grupal	Ejercicio de apreciación en primera persona: en parejas, los estudiantes deberán experimentar un lenguaje interactivo como usuarios y describir el diseño de interacción	1	40%	- Géneros filmicos vs. géneros interactivos: la diversidad de un campo audiovisual, inicialmente influenciado por el cine, pero con un desarrollo histórico propio.	- distingue entre géneros narrativos tradicionales e interactivos	- Realiza distinciones claras entre géneros cinematográficos y géneros interactivos
Ejercicio	grupal	Ejercicio de apreciación en tercera persona: en parejas, los estudiantes deberán elaborar un video-ensayo de análisis de un lenguaje audiovisual interactivo	1	60%	El concepto de diseño de interacción aplicado a las diferentes capacidades y competencias desarrolladas en lenguajes audiovisuales interactivos.	- comprende el concepto de diseño de interacción y es capaz de diferenciar diferentes formas de aplicación en lenguajes audiovisuales.	- Utiliza adecuadamente el concepto de diseño de interacción en el contexto de lenguajes audiovisuales interactivos

19. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- Vosmeer, M., & Schouten, B. (2014, November). Interactive cinema: engagement and interaction. In International Conference on Interactive Digital Storytelling (pp. 140-147). Springer, Cham.
- Almeida, A., & Alvelos, H. (2010, November). An interactive documentary manifesto. In Joint International Conference on Interactive Digital Storytelling (pp. 123-128). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Wideström Joseph (2019), « The Transdisciplinary Nature of Virtual Space », in International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics, Cham, Springer, p. 186-202.
- Ju Wendy (2015), The Design of Implicit Interactions, California, Morgan & Claypool Publishers.

20. Bibliografía Complementaria: No tiene

21. Recursos web

- Bertie the Brain, 1950 (<https://www.youtube.com/watch?v=U2Jtz2veWIE>)
- OXO, 1952 (<https://www.dcs.warwick.ac.uk/~edsac/>)
- Baer's Brown Box, 1968 (<https://www.youtube.com/watch?v=C2bxfWOsAPM>)
- Magnavox Odyssey, 1972 (<https://www.youtube.com/watch?v=jLGBtkKPj2U>)

- Pong, 1972 (<https://www.youtube.com/watch?v=XNRx5hc4gYc>)
- Hi-Way, 1975 (<https://www.youtube.com/watch?v=pMBAlFtE3BQ>)
- Red Baron, 1980 (https://www.youtube.com/watch?v=iN3R-ZKw_yw)

- Bega's Battle, 1983 (<https://www.youtube.com/watch?v=4J2JVgUqSdE>)
- Ninja Gaiden, 1988 (https://www.youtube.com/watch?v=ZGyFQ9aRp_U)
- Metal Gear Solid, 1997 (<https://www.youtube.com/watch?v=VLTqIXZ1jQQ>)
- Half-Life, 1998 (<https://www.youtube.com/watch?v=yEx7OrQr7Q8>)
- The Last of Us II, 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=xa9oEroGDQc>)

22. Filmografías.