

SEMINARIO

Iniciación a la Creación visual en Tiempo Real.
VJ.

Introducción.

La idea de crear este taller, llevaba tiempo en nuestras cabezas, tanto Txampa y Javi de F*ckvison.com, y yo (OTU) hemos participado en numerosas charlas, talleres y seminarios sobre los visuales y siempre hablábamos de hacer un taller de vjspan.com.

Después de actuar en directo durante varios años en multitud de eventos y festivales, analizar el entorno visual actual, coordinar proyectos y estudiar diferentes maneras de enfocar este seminario, la escuela Arnet nos ha acogido para impartir en su centro de Madrid este Taller de visuales.

Este primer taller está pensado para la gente que quiere iniciarse (se está estudiando otro tipo de seminarios más especializados) en el mundo del vjing y la creación y manipulación de vídeo en directo. Contamos con el apoyo y la colaboración de los softwares más importantes para vjing: Resolume y Modul8, como softwares que apadrinan el curso, así como de la comunidad abierta online de visuales www.vjspan.com.

Con este seminario pretendemos que los alumnos sean capaces de crear, grabar, editar, postproducir y proyectar sus propias creaciones. El alumno aprenderá a dominar los procesos de trabajo y los sistemas de creación de vídeo tanto en tiempo real (cámaras en directo), como mediante loops y material generado en base a la creación propia.

El objetivo principal del curso es que los alumnos desarrollen un proyecto audiovisual aplicando los conocimientos adquiridos. Las técnicas vistas en este taller se pueden aplicar a sesiones de VJ audio-vídeo, proyecciones con grupos musicales, dj's, teatro interactivo, vídeo instalaciones, etc...

Descripción del taller.

- ♦ Se ofrecerá una introducción al arte de vídeo en directo y conocimiento del desarrollo de la escena audiovisual contemporánea.
- ♦ Se tratará el planteamiento de un espectáculo audiovisual desde la grabación y búsqueda de concepto y material hasta llegar a la edición y optimización para su uso y en una actuación en directo.
- ♦ Las jornadas de trabajo serán lo más prácticas posibles, saldremos a grabar a la calle, en espacios abiertos y cerrados.
- ♦ Aprenderemos a manejar todo tipo de material para un directo de VJ, como cámara mini-dv, mesa de mezclas de vídeo, controladores MIDI, etc...
- ♦ Y se resolverán dudas acerca del proyectos específicos que aporten los alumnos. Dudas sobre cómo proyectar, tipos de pantallas u otras superficies, multi-pantallas, videowalls, telas, gasas, transparencias, etc...

Destinatarios.

- Personas interesadas en el campo del Audio y Vídeo en directo.
 - Artistas y diseñadores que tengan un proyecto propio a realizar.
 - Estudiantes de Informática, Bellas Artes, Arquitectura, Ingeniería, Diseño, Vídeo, etc. en general.
 - Los alumnos deberán tener unos mínimos conocimientos de informática, internet y de edición de vídeo como base para aprovechar el seminario.
-

Temario.

1. INTRODUCCIÓN AL CURSO.

- Presentación de profesores y alumnos.
- Definición de objetivos a alcanzar durante el curso.
- Muestra de trabajos de Vjs nacionales e internacionales.
- Presentación de la web vjspain.com.

2. CÓMO CREAR UN LOOP.

- Grabar escenas con la cámara de vídeo (situaciones, elementos, en exterior/interior).
- Introducción a herramientas de edición de Vídeo: Premiere/Final Cut
- Capturar lo grabado, digitalizar, exportar, cortar, timeline, formatos...
- Códec que usan los diferentes programas.
- Exposición de varios programas para trabajar el vídeo y la postproducción de imagen. After Effects.
- Animación Flash.

3. PROGRAMAS PARA PROYECTAR EN DIRECTO.

- Software específico para mac y pc.
- Introducción a Resolume y a Modul 8. Propiedades de cada programa y posibilidades que ofrecen.
- Proyectando en directo.

4. MODUL8 Y RESOLUME.

- Especialización de los programas.
- Manejo del software: capas, interface, pluggins,...
- Formatos de vídeo y resoluciones.
- Configuraciones midi.

5. ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS Y PRÁCTICA DEL DIRECTO.

- Prácticas con los software enseñados.
 - Sincronización vídeo y audio.
 - Cómo preparar una actuación.
 - Música en directo.
-

6. PERIFÉRICOS.

- Mesa de mezclas.
- Trabajar con más de una fuente (dvds, cámara, ordenadores,...).
- Manejo de una controladora MIDI.
- Monitores de previo.
- Usos y aplicaciones.

7. PROYECTORES Y SOPORTES VISUALES.

- Tipología.
- Configuración de un proyector.
- Materiales donde proyectar.
- Cómo crear una pantalla.
- Ambientes visuales.

8. CONEXIONES.

- Diferentes tipos de señales.
- Tipologías de conexiones (bnc, canon, rca, s-video, jack, mini jack,...)
- Aprender a hacer un cable.

9. INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES INTERACTIVAS.

- Como enfocar un proyecto de instalación interactiva.
- Isadora:
 - :: creación de un patch para mezclas de vídeo vía software.
 - :: creación de una instalación interactiva con cámara de vídeo y reconocimiento de personas
- C ++: muestra de trabajos y posibilidades de la programación orientada a objetos para las instalaciones interactivas
- Processing: introducción a este lenguaje de programación y generación visual.

10. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.

- Definición de trabajos.
- La identidad del video-jockey.

11. BONUS TRACK.

- Actuación de alumnos en directo en un Club (sorpresa) de la ciudad.

Material disponible en el Aula de Trabajo.

El aula cuenta con el siguiente material disponible para los alumnos que asistan al seminario. Siendo de gran ayuda si algún alumno/a puede aportar alguna controladora midi, cámaras mini-dv, etc...

- 12 ordenadores PC
- Tarjeta Matrox Dual Head
- 3 ordenadores portátiles (2 pc's y 1 mac).
- Controladora MIDI UC33
- Controladora MIDI Berhinger BCR2000
- 3 cámaras de vídeo mini-dv.
- 3 proyectores de vídeo.
- Mesa de mezclas de vídeo Edirol V4
- Muchos cables....

Metodología.

Cada alumno podrá contar con un ordenador con el software y hardware necesario para aplicar los conocimientos explicados en el aula. Además, cada día de clase habrá un espacio de tiempo que se dedicará a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sobre la materia impartida, de este modo se ayudará al alumno a la comprensión y asimilación de los conceptos adquiridos.

El primer día de clase se propondrá a los alumnos que preparen una actuación de ellos mismos como videojockeys en la que tendrán que utilizar loops propios y material generado para la ocasión. Estos proyectos tendrán que presentarlos en el aula para posteriormente llevarlos a cabo en la fiesta final de curso que se celebrará en un Club de la ciudad, con una sesión en directo con la música de ESCALARED, y posiblemente varios alumnos podrán actuar en directo en uno de los clubs más importantes de la capital.

Por otra parte, se facilitará un espacio en vjspain.com donde los alumnos podrán colgar sus trabajos resultantes del curso, así como un foro de preguntas donde otra gente interesada en el curso que no haya podido asistir siga de cerca los avances de los alumnos.

Todas las sesiones realizadas en el curso serán alojadas en la web vjspain.com como experimento del primer taller de visuales.

Profesores.

► Óscar Testón (OTU) - 1976 - <http://www.vjspain.com>

Técnico Superior en Realización y espectáculos.

Vj - Editor y Post Productor de Vídeo - Realizador para Telecinco y Castilla la Mancha Televisión.

"Desde mis primeros trabajos he utilizado, como base, la imagen real para crear vínculos de conexión con el espectador. La imagen cuando apenas está codificada es clara y directa creando una comunicación fluida entre la obra y el público.

Mi set está dividido en pequeños "relatos visuales" que contienen diversos mensajes que están conectados entre si, pero sin una continuidad obligada, no tienen que contar necesariamente historias, pueden basarse simplemente en mensajes que traducen en imágenes mis inquietudes, deseos, protestas, etc."

- Actuaciones:

Primavera Sound (Barcelona) - MACUF (Museo Arte Contemporaneo Unión Fenosa) - FEIS (Festival Imagen Sonido) - Museo Ferrocarril (Gijón) - LUX2006 (Sevilla) - Mirador (Madrid) - VAX (Portugal - Barcelona) - The Loft (Barcelona).

- Obras expuestas:

LUX 2006 (Sevilla)

Repeat Please: Cultura Vj (Zemos98)

- Organizador del 1º Encuentro vjspain.con (junto a Bellabestia)

- Creador y administrador de www.vjspain.com

► Txampa - 1978 - <http://www.fckvision.com>

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Vj - Programador - Diseñador - Desarrollador Visual.

"Baso mi trabajo de estudio y de directo en la experimentación, búsqueda y construcción de nuevos conceptos visuales. Parto de la imagen real como base para mi trabajo de vídeo, porque creo que es fundamental como unión con el espectador.

Mis sesiones en directo se caracterizan por un reflejo de la realidad social modificada, en perfecta armonía y sincronía con la música. Son un aluvión de imágenes, donde procuro contar y recrear universos paralelos, envolviendo mis proyecciones con paisajes urbanos, elementos de diseño, movimiento y dinamismo que dotan de sentido y mensaje el conjunto visual.

Cada sesión de visuales en directo narra una historia única, que sólo es posible dentro del contexto donde se produce. Fuera de él, no tendría sentido."

- Actuaciones:

Creamfields Andalucía 07 (Almería) - Razzmatazz, The Loft y Lolita (Razzmatazz Clubs) - Nitsa Club @ Apolo (Barcelona) - Festival Klubber's Day 06 y 07 (Madrid) - Eventos Klubber's Meeting 06 y 07 (Madrid) - Club Domm y Emporio (Sevilla) - Aixà Galiana (Avila) - Residencia Privilege 06 (Ibiza) - Residencia El Divino y Amnesia 07 (Ibiza) - Salas Cool, La Palma y Revolver (Madrid) - Electromind 07 (Montpellier.Francia)

- **Obras expuestas:**

Festival Internacional de Arte Contemporáneo . MACBA-Barcelona . 2005
Loop Festival . Instalación Interactiva . Barcelona . 2006
Interactivos? . Arte Digital Avanzado. Instalación Interactiva . Medialab Madrid . 2006
Animo.3 . Instalación Interactiva . Madrid . 2006

- Creador y desarrollador del Colectivo Visual visualworkers.es
- Creador y desarrollador del Colectivo AudioVisual colectivointerrupt.com
- Actualmente miembro actual del híbrido Colectivo/Estudio F*ckvision y Administrador de www.vjspain.com.

► **Javi - 1975 - <http://www.fckvision.com>**

Licenciado en marketing y publicidad.

Vj - Animador - Diseñador - Desarrollador Visual.

"He dedicado mi vida personal y profesional al diseño y la producción visual en multitud de formatos. Estuve de un estudio en otro desarrollando mis inicios como diseñador participando en un gran número de proyectos publicitarios durante varios años.

En el año 2002 entré de lleno en contacto con el mundo del video-jockey y desde entonces yo y mi portátil hemos sido amigos inseparables contando en mi mochila infinidad de actuaciones en los festivales y salas más importantes del territorio nacional

Actualmente me encuentro inmerso en diversos proyectos de carácter visual entre Barcelona, Madrid e Ibiza

- **Actuaciones:**

Creamfields Andalucía 07 (Almería) - Festival Sonorama 05 (Aranda del Duero) - The Loft_Razzmatazz Clubs (Barcelona) - Festival Klubber's Day 07 (Madrid) - Eventos Klubber's Meeting 06 y 07 (Madrid) - Club Domm (Sevilla) - Residencia Privilege 06 (Ibiza) - Residencia El Divino y Amnesia 07 (Ibiza) - Salas Coppelia, Nature, Goldfield y Boca del Lobo (Madrid) - Festival Animo.2 y .3 _ 05 y 06 (Madrid) - Festival Pura Vida 05 y 06 (Madrid) - Salas KGB, La Cova y BeCool (Barcelona) - Ale hop. Visuales para Circo de Calle 05 (Lisboa y Thuir)

- Creador y desarrollador del Colectivo Visual F*ckvision y miembro actual.
- Ganador del concurso de vj's. VjSpain - El Mediator - y actuación en Tilt Festival (Perpignan) junto a Laurent Garnier

Hosted by.

artenet

Alta Formación en Arte y Tecnología

vjspain
.com

