

Animación visual en vivo

Christian Le Freak

2^a
EDICIÓN

Animación visual en vivo. 2ª edición

© Christian Le Freak

© De la edición: PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.

Se ha puesto el máximo interés en ofrecer al lector una información completa y precisa. No obstante, PUBLICACIONES ALTARIA, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada del uso, ni tampoco por cualquier violación de patentes y otros derechos de terceros que pudieran ocurrir mientras este libro esté destinado a la utilización de aficionados o a la enseñanza. Las marcas o nombres mencionados son únicamente a título informativo y son propiedad de sus registros legales.

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, registrada en sistema de almacenamiento o transmitida de ninguna forma ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro. Queda también prohibida la distribución, alquiler, traducción o exportación sin la autorización previa y por escrito de PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.

ISBN: 978-84-948119-7-2

Depósito legal: B 3176-2021

Revisado por: Sonia Vives, Carlos Martínez y Patricia Llácer

Impreso en España - Printed in Spain

Editado por:

PUBLICACIONES ALTARIA, S.L.

info@altariaeditorial.com

Tel. 935161966

Barcelona

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO POR INTERNET:

<http://www.altariaeditorial.com>

Podrá estar al corriente de todas las novedades.

Dedicado a todos los profesores que he conocido en mi vida;
unos tendrán buenos recuerdos de mí, otros no tanto, y
algunos ni se acordarán.
Yo me acuerdo de todos y cada uno de ellos.

Desde nuestro sitio web www.altariaeditorial.com se podrán descargar tutoriales y vídeos para ampliar los contenidos del libro.

En la página web www.christianlefreak.com podemos encontrar tutoriales para ampliar los contenidos del libro.

¿A quién va dirigido este libro?

Este libro se integra completamente en el currículum oficial del módulo de *Animación visual en vivo* del Ciclo Formativo de Grado Medio de VJ o *Vídeo Disc-Jockey y Sonido* que imparte el autor como profesor especialista.

Va dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse en el mundo de las visuales e iluminación para espectáculos como conciertos, teatro o salas de fiestas en general.

Es perfecto para comenzar en el mundo audiovisual y de la programación de iluminación espectacular. Ayudará a tener una buena base para alguien que quiera seguir ampliando conocimientos en el futuro.

Agradecimientos

A Lucy, mi compañera que me enseñó todo lo que sé de profesor.

A Eric, por echarme una mano siempre que se lo pido.

A Judith, por ser una buena amiga.

Y a Ivi Nández, con el que me tomaré Veuve Clicquot sentado delante de un río.

Índice general

¿A quién va dirigido este libro?	7
Agradecimientos	7

Capítulo 1

Instalación y configuración de equipos

de imagen.....17

Introducción..... 17

1.1 Equipos para reproducir imágenes 18

1.1.1 Ordenador 18

1.1.2 Reproductores de DVD/Blu-ray.....21

1.1.2.1 DVD 21

1.1.2.2 Reproductor de DVD Sony doméstico 22

1.1.2.3 Blu-ray 23

1.1.3 Reproductores de archivos digitales de vídeo 24

1.1.4 Cámaras de vídeo.....25

1.1.4.1 Video-camcorder 25

1.1.4.2 Cámaras DSLR 26

1.1.4.3 Cámaras de acción..... 26

1.1.4.4 Cine Digital..... 27

1.2 Equipos para mezclar o distribuir imágenes 27

1.2.1 Mesas de vídeo 27

1.2.2 Matriz 29

1.2.3 Video-splitter 30

1.2.4 Switch-video 30

1.2.5 Tarjeta gráfica externa..... 31

1.2.6 Video Wall 31

1.3 Equipos de salida de imágenes 33

1.3.1 Pantallas CRT o de tubo, o bien planas de plasma, TFT, LCD o led..... 33

1.3.2 Pantallas de led	34
1.3.3 Proyectores de vídeo.....	37
1.4 Tipos de conectores de vídeo	40

Capítulo 2

Instalación y configuración de equipo

luminotécnico 45

Introducción.....	45

2.1 Introducción a la luz	46

2.2 Características físicas de la luz.....	48

2.2.1 Intensidad.....	48

2.2.2 Calidad de la luz.....	48

2.2.2.1 Luz dura (también llamada <i>directa</i> o <i>puntual</i>)	49

2.2.2.2 Luz suave (también llamada <i>difusa</i>).....	50

2.2.3 Dirección de la luz.....	53

2.3 Colorimetría de la luz: aspectos cromáticos y	

temperatura de color	55

2.3.1 Espectro visible	55

2.3.2 Reflexión y refracción	57

2.3.2.1 Reflexión	57

2.3.2.2 Refracción	58

2.3.3 Temperatura de color.....	59

2.4 Unidades de medida: candelas, lúmenes,	

lux y nits	63

2.5 Tipos de fuentes de luz	65

2.5.1 Incandescentes	65

2.5.1.1 Lámpara incandescente	65

2.5.1.2 Lámparas halógenas.....	66

2.5.1.3 Lámparas dicroicas.....	67

2.5.2 Fluorescencia.....	68

2.5.3 Lámparas de descarga	69

2.5.4 Led (<i>light emitting diode</i>).....	70

2.6 Iluminación espectacular y de espacios.....	72

2.6.1 Tipología de equipos de iluminación espectacular	73

2.6.1.1 Foco con lente Fresnel.....	73

2.6.1.2 PAR	74

2.6.1.3 Robotizados	76

2.6.1.3.1 Escáner	76

2.6.1.3.2 Cabeza móvil.....	77

2.6.1.3.3 Barras de ledes	78
2.6.1.3.4 <i>Dimmers</i>	78
2.6.2 Elementos de sujeción	79
2.6.2.1 <i>Trusses</i>	80
2.6.2.2 Torres	81
2.6.2.3 Grapas o garras de sujeción	81
2.6.2.4 Cables de seguridad	82
2.7 Accesorios de la iluminación espectacular y de espacios	82
2.7.1 Bola de espejos	83
2.7.2 Luces estroboscópicas	83
2.7.3 Láser	84
2.7.4 Máquina de humo	86
2.8 Infraestructuras y protocolos de seguridad	86
2.8.1 Normas de seguridad básicas en instalaciones luminotécnicas	86
2.8.2 Infraestructuras eléctricas	89
2.8.2.1 Acometida	89
2.8.2.2 Grupo electrógeno	90
2.8.2.3 Corriente trifásica	92
2.8.2.4 Distribuidores de corriente (<i>patch</i>)	92

Capítulo 3

Actuación luminotécnica en vivo.....97

Introducción..... 97

3.1 ¿Qué es el DMX? 97

3.1.1 Cable y conector 97

3.1.2 Canales DMX 99

3.1.3 Cómo conectar equipos DMX..... 102

3.2 Programación DMX 105

3.2.1 Mesas de iluminación 106

3.2.2 *Software* para iluminación 114

3.2.2.1 Algunos tipos de *software*..... 114

3.2.2.1.1 Titan de Avolites 114

3.2.2.1.2 Martin M-PC..... 116

3.2.2.1.3 Daslight 118

3.2.2.1.4 Sunlite Suite 2..... 119

3.2.2.1.5 Sushi DMX..... 120

3.2.2.2 Programando con *software* 121

3.2.2.2.1 Introduciendo equipo al *software*..... 121

3.2.2.2.2 Creando una escena 127

Capítulo 4

Actuación visual en vivo.....137

Introducción..... 137

4.1 ¿Qué es un VJ? 137

4.2 ¿Qué es un *video mapping*? 138

4.2.1 Visuales o contenido multimedia 139

4.2.2 *Software* para reproducción..... 140

4.2.3 Equipo para proyectar 140

4.2.4 Zona o superficie de proyección 140

4.3 Pasos para crear un *video mapping* 141

4.3.1 Tomando referencias 142

4.3.2 Creación de plantilla 143

4.3.3 Creación de visuales 2D 146

4.3.4 Creación de visuales 3D 148

4.3.5 Proyección 150

4.3.6 Ejercicios para empezar con *video mapping*..... 153

4.3.6.1 *Video mapping* con cubos 154

4.3.6.2 *Video mapping* con calzado deportivo..... 156

4.3.6.3 *Video mapping* sobre pastel o *cake*..... 158

4.4 *Software* 162

4.4.1 *Edge blending*..... 162

4.5 Funcionamiento básico de ArKaos GrandVJ 163

4.6 Funcionamiento básico de Resolume Arena 173

Capítulo 5

Creación de visuales 183

Introducción..... 183

5.1 Adobe After Effects 185

5.1.1 De Adobe Premiere a Adobe After Effects 185

5.1.2 Manejo de fotografías en After Effects 191

5.1.3 *Chroma key*..... 194

5.1.4 Creando <i>lyrics</i>	199
5.1.5 <i>Loops</i> de vídeo	204
5.2 Iniciación al Cinema 4D	206
5.2.1 Crear un logo en 3D	207

Bibliografía y fuentes de información.....217

Ejercicios	219
Ejercicios capítulo 1	221
Ejercicios capítulo 2	225
Ejercicios capítulo 3	229
Ejercicios capítulo 4	233
Ejercicios capítulo 5	237
Soluciones.....	244

