

Realidad virtual, realidad aumentada y cine inmersivo

Bellas artes | Cine y televisión

Descripción del Curso

En el marco de la asignatura Cine y Televisión, la Unidad 3: Producción, ética y análisis crítico de VR/AR y cine inmersivo, sitúa a los estudiantes en el cruce entre creación audiovisual y responsabilidad social ante tecnologías inmersivas. Esta unidad, pensada para estudiantes mayores de 17 años, favorece un aprendizaje activo y riguroso, integrando teoría, análisis crítico y práctica de producción. Se propone un proyecto de producción que combine guion, storyboard, prototipado y evaluación, con un énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad en el diseño de experiencias. A lo largo de las sesiones se abordan tanto aspectos técnicos (conceptualización, narrativa inmersiva, prototipado básico y evaluación de experiencias) como dimensiones éticas, sociales y culturales vinculadas a VR/AR y al cine inmersivo, con especial atención a la inclusión, la accesibilidad y la seguridad de las audiencias.

El objetivo central de la unidad es Analizar críticamente las implicaciones éticas, sociales y culturales de las tecnologías inmersivas y realizar proyectos de producción evaluables. En torno a este objetivo, se esperan resultados prácticos que permitan intervenir de forma responsable en procesos de creación y distribución de experiencias inmersivas.

Específicamente, se busca que los estudiantes identifiquen impactos en privacidad, seguridad, sesgo y accesibilidad; planifiquen y ejecuten un proyecto inmersivo que integre guion, storyboard y prototipado básico; y comuniquen de manera clara y defendible los resultados ante audiencias técnicas y no técnicas.

La unidad fomenta la reflexión ética, la sostenibilidad y la responsabilidad profesional en el diseño de experiencias. A través de debates, análisis de casos y trabajo en equipo, los estudiantes desarrollan una visión integrada que les permite aplicar principios éticos y de diseño a situaciones reales de producción audiovisual y tecnológica, preparando una defensa crítica de sus decisiones ante diferentes públicos.

O1: Evaluar impactos éticos, de privacidad, seguridad, accesibilidad y sesgo en experiencias VR/AR y cine inmersivo.

O2: Planificar y ejecutar un proyecto inmersivo (guion, storyboard, prototipado básico) y presentar resultados con defensa crítica. O3: Comunicar resultados y justificar decisiones de diseño ante audiencias técnicas y no técnicas.

Competencias

- Analizar críticamente las dimensiones éticas, sociales y culturales de las experiencias VR/AR y del cine inmersivo para proponer prácticas responsables en producción y diseño.
- Planificar, producir y evaluar proyectos inmersivos (guion, storyboard, prototipado) con defensa crítica ante diferentes audiencias.
- Comunicar de forma efectiva resultados y justificar decisiones de diseño ante públicos técnicos y no técnicos.
- Trabajar de manera colaborativa en equipos interdisciplinarios, gestionando tiempos, recursos y estándares de calidad.
- Aplicar principios de accesibilidad, seguridad, privacidad y sostenibilidad en proyectos de VR/AR y cine inmersivo.

- Desarrollar habilidades de reflexión ética continua y proponer soluciones innovadoras ante dilemas contemporáneos de medios inmersivos.

Requerimientos

- Edad mínima de 17 años para participar.
- Participación activa en clases, debates y entregas programadas.
- Acceso a ordenador con capacidades adecuadas y software básico para guion, storyboard y prototipado; disponibilidad para realizar prácticas fuera de horario de clase.
- Desarrollo y entrega de un proyecto de producción inmersiva que incluya guion, storyboard, prototipo básico y un informe de evaluación crítico.
- Lecturas, análisis de casos y preparación de presentaciones orales para defensa de decisiones ante audiencias técnicas y no técnicas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Fundamentos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Cine Inmersivo

Objetivos de Aprendizaje

- O1: Explicar conceptos clave de VR, AR y cine inmersivo y su terminología asociada.
- O2: Identificar los componentes de hardware y software que permiten experiencias inmersivas.
- O3: Analizar aspectos de experiencia del usuario, seguridad, salud y consideraciones éticas en entornos inmersivos.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Conceptos y terminología de VR, AR, MR y cine inmersivo — Descripción breve de las diferencias y alcances entre estas tecnologías.
2. Tema 2: Historia y evolución de dispositivos y formatos (360°, volumétrico, pásos de interacción) — Descripción de hitos y dispositivos clave.
3. Tema 3: Principios de experiencia del usuario en entornos inmersivos — Descripción de presencia, locomoción, interactividad y percepción.
4. Tema 4: Consideraciones éticas, de seguridad y salud en VR/AR — Descripción de riesgos, privacidad y accesibilidad.

Actividades

- **Actividad 1: Exploración de dispositivos y experiencias** — Descripción: Observación y prueba de dispositivos básicos (casco VR, gafas AR, experiencias 360). Puntos clave: diferencias entre dispositivos, tipos de interacción,

límites de presencia. Principales aprendizajes: comprender qué tipo de experiencia cada tecnología facilita y qué restricciones implica en el usuario.

- **Actividad 2: Análisis de casos de cine inmersivo** — Descripción: Análisis crítico de 2-3 ejemplos de cine inmersivo o experiencias narrativas interactivas. Puntos clave: narrativa, branching, participación del espectador. Principales aprendizajes: cómo se diseña una historia en formato inmersivo y qué retos surgen en la experiencia.
- **Actividad 3: Debate breve sobre seguridad y salud** — Descripción: Discusión en grupo sobre bienestar del usuario, mareos, ergonomía y riesgos de uso prolongado. Puntos clave: buenas prácticas, límites de uso, accesibilidad. Principales aprendizajes: identificar riesgos y proponer pautas responsables de implementación.
- **Actividad 4: Mapa conceptual colaborativo de terminología** — Descripción: Trabajo en equipo para consolidar un glosario visual de conceptos clave (VR, AR, MR, cine inmersivo). Puntos clave: relaciones entre conceptos, ejemplos de aplicación. Principales aprendizajes: consolidar vocabulario esencial y su aplicabilidad.

Evaluación

La evaluación de esta unidad se alinea a los OBJETIVOS ESPECÍFICOS y al OBJETIVO GENERAL mediante:

- Participación y desempeño en las actividades prácticas (O1, O3).
- Informe corto de análisis de casos (O2, O3).
- Evaluación de terminología y conceptos (O1).

Unidad 2: Unidad 2: Diseño y herramientas para experiencias VR/AR y cine inmersivo

Objetivos de Aprendizaje

- O1: Aplicar principios de diseño centrado en usuario para experiencias inmersivas (narrativa, interacción y ergonomía).
- O2: Desarrollar prototipos básicos (storyboards, wireframes y prototipos simples) utilizando herramientas como Unity, Unreal o WebXR.
- O3: Identificar y seleccionar herramientas y flujos de trabajo (pipelines) para proyectos VR/AR y cine inmersivo.
- O4: Evaluar prototipos con pruebas de usuario y recopilar feedback para iteración.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Principios de diseño para experiencias inmersivas — narrativa, interacción, experiencia de usuario y accesibilidad.
2. Tema 2: Prototipado rápido y herramientas de desarrollo (storyboards, Unity, Unreal, WebXR) — Descripción de enfoques y flujos de trabajo.
3. Tema 3: Interacción y UX en VR/AR y cine inmersivo — Controles, locomoción, confort y feedback sensorial.
4. Tema 4: Pipeline de desarrollo y evaluación de prototipos — Gestión de proyectos, iteración y pruebas de usuario.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de prototipos existentes** — Descripción: Revisión crítica de 2-3 prototipos VR/AR y/o experiencias inmersivas para identificar buenas prácticas de UX y storytelling. Puntos clave: objetivos de diseño, interacciones, métricas de éxito. Principales aprendizajes: qué funciona y qué no en prototipos reales.
- **Actividad 2: Prototipo rápido en equipo (storyboard y mockup)** — Descripción: Crear un storyboard y un prototipo de interacción para una experiencia inmersiva corta. Puntos clave: narrativa, ganchos, flujo de usuario. Principales aprendizajes: plan de experiencia y criterios de éxito.
- **Actividad 3: Taller práctico de una plataforma (Unity/Unreal/WebXR)** — Descripción: Implementación de una escena simple con interacción básica y evaluación de rendimiento. Puntos clave: integración de interacción, optimización y pruebas. Principales aprendizajes: manejo técnico básico y resolución de problemas.
- **Actividad 4: Pruebas de usuario y iteración** — Descripción: Sesión de pruebas con usuarios y recopilación de feedback para mejorar el prototipo. Puntos clave: observación, métricas de usabilidad, interpretación de resultados. Principales aprendizajes: mejora iterativa basada en evidencia.

Evaluación

La evaluación de esta unidad se orienta a verificar el dominio de herramientas, diseño y capacidad de iterar a partir de feedback:

- O1 y O3: Evaluación de diseño y adecuación UX a través de un rubro de revisión de conceptos y diagrama de flujo de usuario.
- O2 y O4: Evaluación de prototipo funcional y documentación de pruebas de usuario (informe de pruebas y mejoras).

Unidad 3: Unidad 3: Producción, ética y análisis crítico de VR/AR y cine inmersivo

Objetivos de Aprendizaje

- O1: Evaluar impactos éticos, de privacidad, seguridad, accesibilidad y sesgo en experiencias VR/AR y cine inmersivo.
- O2: Planificar y ejecutar un proyecto inmersivo (guion, storyboard, prototipado básico) y presentar resultados con defensa crítica.
- O3: Comunicar resultados y justificar decisiones de diseño ante audiencias técnicas y no técnicas.

Contenidos Temáticos

1. Tema 1: Ética, privacidad, seguridad y acceso en experiencias inmersivas — Análisis de dilemas, marcos y normativas.
2. Tema 2: Evaluación de impacto social y cultural de VR/AR — Inclusión, accesibilidad y efectos en comunidades.
3. Tema 3: Producción de proyectos inmersivos — Guión, storyboard, diseño de sonido y narrativa audiovisual.
4. Tema 4: Presentación y evaluación de proyectos — Métodos de defensa, autoevaluación y revisión entre pares.

Actividades

- **Actividad 1: Debate sobre ética y privacidad** — Descripción: Discusión estructurada sobre casos reales y posibles marcos regulatorios. Puntos clave: dilemas, derechos del usuario, consentimiento, transparencia. Principales aprendizajes: identificar responsabilidades del equipo de desarrollo y diseñar pautas éticas.
- **Actividad 2: Análisis crítico de casos culturales y sociales** — Descripción: Estudio de ejemplos de experiencias inmersivas con impacto social. Puntos clave: representación, sesgo, accesibilidad. Principales aprendizajes: valorar impactos sociales y culturales y proponer mejoras.
- **Actividad 3: Plan de producción (guion y storyboard)** — Descripción: Elaboración de un guion narrativo y storyboard para una experiencia inmersiva, considerando ética y accesibilidad. Puntos clave: estructura narrativa, escenas clave, flujo de usuario. Principales aprendizajes: traducir ideas en un plan de producción concreto.
- **Actividad 4: Prototipo y evaluación** — Descripción: Construcción de un prototipo básico y realización de pruebas de usuario para obtener retroalimentación. Puntos clave: validación de hipótesis, métricas de usabilidad, iteración. Principales aprendizajes: mejorar el prototipo con base en datos y comentarios.
- **Actividad 5: Presentación final** — Descripción: Defensa oral y entrega de dossier del proyecto, incluyendo justificación ética, pruebas y resultados. Puntos clave: claridad, argumentación y evidencia. Principales aprendizajes: comunicar resultados de forma efectiva y crítica.

Evaluación

La evaluación de esta unidad integra análisis crítico y resultados de producción:

- O1: Ensayos cortos o respuestas analíticas sobre dilemas éticos y de privacidad (evaluación individual).
- O2 y O3: Proyecto final de producción inmersiva (guion, storyboard, prototipo básico) y presentación/defensa ante pares y docentes.
- Evaluación multimodal: revisión de pares, rúbricas de diseño, claridad de comunicación y capacidad de justificar decisiones.