

Iluminación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Iluminación

Docente: Miguel Ángel Ruz Velasco

Correo electrónico: miguelan.ruzvel@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 5

Curso: 3º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Escenografía: Espacio escénico, iluminación y diseño del personaje

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura de Iluminación se centra en las posibilidades dramáticas que la luz ofrece a la dramaturgia y la dirección escénica. Los alumnos/as aprenderán las técnicas y recursos necesarios para visualizar y expresar sus ideas de iluminación, con el objetivo de ponerlas en práctica mediante diversos montajes en el aula escénica.

2. Objetivos de la asignatura

1. Estimular la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu indagador de los alumnos, para que encuentren sus propias ideas y conceptos de iluminación.
2. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico en torno a la luz y sus cualidades expresivas, atendiendo especialmente a la iluminación que encontramos en las artes escénicas, así como en el resto de las manifestaciones artísticas.
3. Mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos.
4. Plantear el diseño de iluminación como un medio de expresión, para desarrollar y reforzar mediante la luz, las ideas e intenciones dramáticas concebidas en el proceso de creación de un espectáculo, a través de la investigación, la experimentación y la práctica escénica.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Está relacionada con las asignaturas: *Espacio escénico I*, *Espacio escénico II* y *Prácticas de escenificación II*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
6. Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional.
7. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
8. Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación.
9. Aplicar la función expresiva y el lenguaje dramático de la luz, a través del conocimiento y uso de las herramientas que van a conformar la base de la iluminación teatral.

4.2. Competencias específicas

1. Reflexionar sobre la naturaleza de la luz y las teorías científicas que la definen.
2. Estudiar la óptica teatral y las fuentes lumínicas convencionales, robotizadas y luces LED.
3. Analizar la historia de la iluminación y observar su aplicación en las artes escénicas.
4. Encontrar y saber analizar referencias lumínicas en la historia del arte, arquitectura, cine, fotografía y artes escénicas.
5. Emplear la terminología relacionada con el aspecto plástico y técnico de la iluminación.
6. Considerar las cualidades expresivas y narrativas de la luz en la práctica escénica, como parte del proceso de creación de una dramaturgia y puesta en escena.
7. Conocer los principios básicos para utilizar las herramientas, dispositivos y aparatos de iluminación de forma eficiente y segura.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Empleo de la significación de la luz en el proceso de creación y escritura escénica.
2. Concepción y expresión mediante palabras, imágenes, planos y dibujos, de una dramaturgia de la luz para una puesta en escena.
3. Distinción de las fuentes lumínicas más apropiadas para una intención dramática concreta.
4. Actuación de forma eficiente y segura durante un proceso de diseño y montaje de iluminación.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos: (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

1. Conceptos básicos sobre la función, significado, definición e integración dramática de la luz en una puesta en escena.
2. Aplicación de la iluminación como principio dramático de una forma espectacular.
3. Principios formales del concepto de la luz: historia, propiedades, color, equipo de iluminación y conceptos básicos del diseño de iluminación teatral.

5.2. Temario:

1. Definición de la luz
 - 1.1. Teoría e historia de la iluminación
 - 1.2. Fuentes lumínicas y tipos de lámparas
2. El lenguaje de la iluminación
 - 2.1. Terminología y conceptos fundamentales de la iluminación

- 2.2. Composición y gramática visual. Contraste
- 2.3. Color y temperatura
- 3. Montaje y práctica de iluminación
 - 3.1. Los aparatos de iluminación convencional
 - 3.2. Dirección de luces
 - 3.3. Regulación y control. Dimmer y mesa de luces
 - 3.4. Grabación de memorias: Intensidades, tiempos y efectos.
 - 3.5. Ensayos y ajustes técnicos
- 4. Diseño de iluminación teatral
 - 4.1. Dramaturgia de la luz
 - 4.2. Proceso creativo y condicionantes
 - 4.3. Equipo de iluminación
 - 4.4. Esquemas de iluminación y creación de escenas
 - 4.5. Documentación técnica. Plano de iluminación y hojas mágicas
 - 4.6. Libreto de luces

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico - prácticas y prácticas	70
2	Tutorías	5
3	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	75
TOTALES		150

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **20%** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación activa, actitud y trabajo en clase	20%	20%

Trabajos (*1)	30%	30%
Dossier de diseño de iluminación (*2)	30%	30%
Prácticas de montaje de iluminación en aula escénica (*3)	20%	20%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as los enunciados de los siguientes ejercicios y trabajos, que ponderan de la siguiente forma:

-Trabajo de fotografía. Captar la luz. (30%)

-Trabajo de documentación y análisis sobre un/a iluminador/a. (70%)

(*2) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de iluminación.

(*3) La calificación de este apartado contempla la implicación y la profesionalidad del alumno/a, a lo largo de todo el curso, en todas las prácticas que se hagan en el aula escénica.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **20%** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Dossier de diseño de iluminación (*1)	50%	50%
Examen (*2)	50%	50%
Total	100%	100%

(*1) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de iluminación.

(*2) El examen consta de dos partes que ponderan de la siguiente forma:

-Preguntas teóricas (40%)

-Comentario de imágenes y propuesta de diseño de iluminación (60%)

8. Criterios de evaluación

1. La asistencia a clase con interés, la participación activa y acertada, y el compromiso con el trabajo.

2. Mentalidad abierta y buena disposición para compartir los conocimientos y habilidades propias de cada alumno con el resto del grupo.
3. Puntualidad en las entregas de los ejercicios y trabajos solicitados por el docente.
4. Claridad, orden y limpieza en las presentaciones de los ejercicios y trabajos.
5. Buena comunicación y uso apropiado de la terminología relacionada con la asignatura.
6. Rigor académico, orden y profundidad en la investigación y documentación.
7. Conocimiento del edificio teatral y destreza en la implantación del diseño de iluminación.
8. Manejo adecuado de los aparatos de iluminación, asumiendo las normas de seguridad e higiene.
9. Capacidad creativa, expresiva y de síntesis demostrada en los ejercicios y trabajos, donde se valorarán los siguientes aspectos:
 - 9.1. La originalidad y autenticidad de las propuestas de iluminación escénica.
 - 9.2. La adecuación de las propuestas de iluminación a una narrativa escénica.
 - 9.3. La correcta elección del tipo de foco en función de la intención o significación dramática.
 - 9.4. El uso acertado del color, la temperatura y el enfoque de la luz, en coherencia a los conceptos esenciales de la dramaturgia y puesta en escena.
 - 9.5. La visualización acertada de las ideas de iluminación, en coherencia con los conceptos generales de la dramaturgia y puesta en escena, usando técnica o combinación de técnicas más apropiadas para ello, dibujo, modelado, fotografía o vídeo.

9. Bibliografía y otros recursos

- ABULAFIA, Yaron. (2016). *The art of light on stage. Lighting in contemporary theatre*. Londres: Routledge Taylor & Francis Group
- BUENO, S., ROS, J.M. y ROJO, J. (2016). *Luz, sombra, ilusión*. Madrid: Ediciones Asimétricas
- LOISELEUX, Jacques. (2008). *La luz en el cine*. Barcelona: Paidós Ibérica (Cahiers du cinema)
- LLORENTE, Marta. (2020). *Construir bajo el cielo. Un ensayo sobre la luz*. La Huerta Grande
- MORENO, J.C. y LINARES, C. (1999). *Iluminación*. Madrid: Ñaque
- PALLASMAA, Juhani. (2014). *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. Barcelona: Gustavo Gili
- RICHIER, Christine. (2011). *Le temps des flammes: Une histoire de l'éclairage scénique avant la lampe à incandescence*. Francia: Editions AS - Collection Scéno +
- SIRLIN, Eli. (2006). *La luz en el teatro*. Barcelona: Autel
- STOICHITA, Victor I. (1999). *Breve historia de la sombra*. Madrid: Siruela
- TANIZAKI, Junichiro. (2017). *El elogio de la sombra*. Madrid: Siruela