

Iluminación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2025/26

Asignatura: Iluminación

Docente: Carlos Martín Sañudo **Correo electrónico:** carlos.marsan.17@educa.jcyl.es

Titulación: Grado en enseñanzas artísticas superiores de 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 orienta al estudio y comprensión de las posibilidades dramáticas, expresivas y narrativas que la luz aporta a una puesta en escena, tanto en sus funciones dramáticas como en sus dimensiones artísticas. El alumnado adquirirá los conocimientos, técnicas y recursos necesarios para concebir, visualizar y materializar propuestas propias para el uso adecuado de la iluminación en el desarrollo de una puesta en escena. El proceso formativo se desarrollará mediante prácticas en el aula escénica y el apoyo de software especializado en el aula teórica. Considerando un acercamiento integral a todas las áreas creativas y técnicas implicadas en un proceso de escenificación.

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 dramáticos relacionados con la iluminación.
2. Fomentar la observación constante, el análisis y el pensamiento crítico acerca del lenguaje de la luz y sus cualidades expresivas, con especial atención a su aplicación en la iluminación de las artes escénicas, generando además un marco de reflexión y relación con otras manifestaciones artísticas.
3. Plantear el diseño de iluminación como un medio de expresión, para el desarrollo y refuerzo de las ideas e intenciones dramáticas concebidas a priori, a través de planteamientos teóricos y su posterior investigación, experimentación y puesta en escena.
4. Mejorar la comunicación con los futuros colaboradores artísticos y técnicos.
5. Capacitar al alumnado en la creación de la documentación técnica adecuada para el trabajo profesional y de coordinación con las direcciones técnicas de los espacios de representación.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título.

La asignatura de Iluminación está relacionada con las siguientes 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. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
7. Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación.
8. 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.
9. Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional.

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, así como un acercamiento a la robótica y la tecnología LED.
3. Analizar la historia de la iluminación y observar su aplicación en las artes escénicas.
4. Encontrar y analizar referencias lumínicas en la historia del arte, la arquitectura, el cine, la fotografía o las artes escénicas.
5. Emplear la terminología adecuada relacionada con los aspectos 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 una puesta en escena.
7. Conocer los principios básicos para utilizar las herramientas, dispositivos y aparatos de iluminación de forma eficiente y segura.
8. Conocimiento y manejo de aplicaciones que permitan la pre-producción, visualización y creación de diseños de iluminación, previos a la escenificación en sala.

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, rénder o 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. Creación de documentación técnica adecuada para posteriores procesos de producción escénica y el TFG.

5. Contenidos (Según Decreto 58/2011)

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.

4. Aplicación del uso de las nuevas tecnologías y software especializado en iluminación, para el desarrollo de las habilidades técnicas y creativas.

Temario:

1. Pensar la luz.

- 1.1 Estética de la luz.
- 1.2 Mitos, relatos y distopías.
- 1.3 El elogio de la sombra.
- 1.4 Práctica: diseño con luminarias no convencionales del Acto I Escena I de Macbeth.
Un acercamiento a la dimensión estética de la luz, explorando cómo los mitos, los relatos y las distopías han influido en nuestra percepción, dimensión simbólica y comprensión de este fenómeno. También reflexionaremos sobre el concepto de sombra y su importancia en el diseño escénico y la comprensión estética. La sesión práctica consistirá en el diseño con luminarias no convencionales (linternas, pantallas, lámparas...) el inicio de Macbeth de Shakespeare.

2. Fundamentos de la iluminación.

- 2.1. La luz como fenómeno físico.
- 2.2. Teoría e historia de la iluminación
- 2.3. Fuentes lumínicas y tipos de luminarias
- 2.4. Práctica: Creación y diseño del Teatro Álvaro Valentín con el programa Capture.
Comprenderemos la luz desde una perspectiva física y teórica. Estudiando su naturaleza y su historia, así como las diferentes fuentes lumínicas y tipos de luminarias de uso más habitual en teatros y salas de representación. La práctica se enfocará en diseñar el Teatro Álvaro Valentín y el conocimiento de sus posibilidades lumínicas utilizando el software Capture.

3. El lenguaje de la iluminación.

- 3.1. Terminología y conceptos fundamentales del diseño de iluminación.
- 3.2. Ángulos y dirección
- 3.3. Color y temperatura
- 3.4. Composición y gramática visual.
- 3.5. Ambientes y atmósferas en escena.
- 3.6. Relaciones entre escenografía, intérpretes e iluminación.
- 3.7. Práctica: composiciones estáticas a partir de cuadros pictóricos clásicos.
Analizaremos conceptos como los ángulos y la dirección de la luz, el color y la temperatura, así como la composición visual y el juego de contrastes. También exploraremos cómo la iluminación crea ambientes y atmósfera que operan como estrategias estético-estilísticas. Abordaremos la relación de este signo con otros como la escenografía y los intérpretes. La práctica consistirá en realizar composiciones estáticas inspiradas en cuadros pictóricos clásicos.

4. El Diseño de iluminación.

- 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. Listado de memorias.
- 4.6. Documentación técnica. Plano de iluminación y hojas de dirección.
- 4.7. Acercamiento a la Iluminación en otras artes escénicas.
- 4.8. Práctica: Creación de plano y listado de memorias para una secuencia de diseño

inspirada en un cuadro de arte contemporáneo.

El tema se centra en el entendimiento del concepto dramático de la luz y el proceso creativo detrás del diseño lumínico. Analizaremos los condicionantes y el equipo necesario, así como la elaboración de esquemas de iluminación y la documentación técnica, incluyendo planos y hojas de dirección. También haremos un acercamiento a la iluminación en otras artes escénicas. La práctica consistirá en crear un plano y un listado de memorias inspirados en un cuadro de arte contemporáneo.

5. El Montaje y la práctica en el diseño de iluminación.

5.1. Montaje y dirección de luces.

5.2. Regulación y control de luminarias: El Dimmer y la mesa de luces

5.3. Grabación de memorias: Intensidades, tiempos y efectos.

5.4. Ensayos y ajustes técnicos.

5.5. Libreto de luces.

5.6. Práctica: implementación de diseño en sala, grabación de memorias y ejecución del espectáculo.

Finalmente, nos enfocaremos en la fase de montaje y la implementación práctica del diseño de iluminación. Veremos cómo se regulan y controlan las diferentes luminarias. Cuáles son los protocolos de entrada a sala, montaje, grabación de memorias, ensayos y ajustes técnicos. Así como la elaboración del libreto de luces. La práctica final será la implementación del diseño en sala y la ejecución del espectáculo.

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 **5** 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, actitud y trabajo en clase	15%*	15%*
Trabajos (*1)	25%*	25%*
Prácticas de montaje e iluminación en aula escénica (*2)	25%*	25%*
Dossier de diseño de iluminación (*3)	25%*	25%*
Cuaderno de bocetos (*4)	10%	10%
Total	100%	100%

* Los ítems de evaluación marcados con un asterisco tendrán que obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

(*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 y texto: Captar la luz. (30%)

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

(*2) 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, así como la vinculación con otras asignaturas en trabajos de escenificación o aquellos que sean acordados con el profesor.

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

(*4) El docente facilitará las pautas de partida.

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 **5** 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)	30%*	30%*
Trabajo de investigación (*2)	20%*	20%*
Examen (*3)	50%*	50%*
Total	100%	100%

* Los ítems de evaluación marcados con un asterisco tendrán que obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

- (*1) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de iluminación.
- (*2) El docente facilitará a los alumnos/as una Guía de realización del dossier de diseño de iluminación.
- (*3) 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

En relación con la resolución de problemas y actividades prácticas se valorará:

1. Iniciativa, esfuerzo, constancia y rendimiento en el trabajo.
2. Seguimiento de la asignatura y participación en el aula fomentando el diálogo constructivo.
3. Mentalidad abierta y buena disposición para compartir los conocimientos y habilidades propias de cada alumno con el resto del grupo.
5. Habilidades comunicativas y capacidad crítica y autocrítica.
7. Autonomía y gestión del trabajo fuera del aula.
8. Puntualidad en las entregas de los ejercicios y trabajos solicitados por el docente.

En relación con la actitud en clase:

1. Pertinencia en las intervenciones, compañerismo y respeto hacia el resto de la comunidad educativa.
2. Atención, escucha activa e implicación con el trabajo de los compañeros.
3. Capacidad de trabajar colectivamente.
4. Puntualidad.
5. Respeto a las instalaciones y al material de trabajo, actitud proactiva e implicación en la adecuada organización colectiva de los alumnos para la recogida y devolución del material en préstamo, y su cuidado (cumplimiento de los protocolos de almacenes de vestuario y utilería), así como al mantenimiento del orden antes, durante y al finalizar la clase, manifestando así tanto el respeto por el propio trabajo, como por el de los compañeros del grupo, y del resto de la comunidad educativa.
6. Rigor para no distraerse en clase con los dispositivos electrónicos. La utilización durante la clase de redes sociales, WhatsApp y similares conllevará una penalización severa en la nota de actitud.

En relación con los trabajos y proyectos:

1. Claridad, orden y limpieza en las presentaciones de los ejercicios y trabajos.
2. Capacidad creativa, expresiva y de síntesis
3. Buena comunicación y uso apropiado de la terminología relacionada con la asignatura.
4. Rigor académico, orden y profundidad en la investigación y documentación.
5. Conocimiento del edificio teatral y destreza en la implantación del diseño de iluminación.
6. Manejo adecuado de los aparatos eléctricos y de iluminación, asumiendo las normas de seguridad e higiene.
7. La originalidad y autenticidad de las propuestas de espacio sonoro.
8. La adecuación de las propuestas de iluminación a una narrativa escénica.
9. La correcta elección del tipo de focos y fuentes de luz, en función de la intención o significación dramática.
10. Diseño coherente con los conceptos generales de la dramaturgia y puesta en escena.
11. Uso adecuado de aplicaciones de diseño para la elaboración de planos y libretos de iluminación.

12. 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.
13. 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, Y. (2016). *The art of light on stage. Lighting in contemporary theatre*. Routledge Taylor & Francis Group
- HORMIGÓN, J. A. (2002). *Trabajo dramático y puesta en escena*. Vol.1 y 2. A.D.E.
- KEVIN D. (2020) *Dance and light. The Partnership between Choreography and Lighting Design*. Routledge.
- LLORENTE, M. (2020). *Construir bajo el cielo. Un ensayo sobre la luz*. La Huerta Grande
- MORENO, J.C. y LINARES, C. (1999). *Iluminación*. Ñaque
- PALLASMAA, J. (2014). *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. G. Gili.
- PAVIS, P. (2018) *El análisis de los espectáculos*. Paidós
- RAYMOND, J.L. (2019). *El actor en el espacio*. Fundamentos
- SÁNCHEZ, J.A. (1999). *Las dramaturgias de la imagen*. Universidad de Castilla- La Mancha.
- SILENT NOISE, Catálogo exposición, The Arts Club of Chicago 20 de enero-27 de marzo de 2004 (20 January - 27 March 2004) Contemporary Arts Center of New Orleans 23 de abril-13 de junio de 2004 (23 April -13 June 2004). Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior SEACEX
- SIRLIN, E. (2006). *La luz en el teatro*. Autel
- STOICHITA, V. I. (1999). *Breve historia de la sombra*. Siruela
- TANIZAKI, J. (2017). *El elogio de la sombra*. Siruela
- VV. AA., Coordinador: CAMACHO M. A. (2017). *La Luz: Melodía del arte escénico*. Academia de las Artes Escénicas de España.

El profesor podrá añadir nueva bibliografía o material audiovisual, si así lo considera.