

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESOR: JORGE FULLANA FUENTES

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ILUMINACIÓN

Asignatura	Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología de la iluminación. Conocimiento de las funciones básicas y narrativas de la iluminación en el teatro. Conocimiento de los conceptos de dirección, luminosidad, color, forma, textura y movimiento. Elaboración de los conceptos de la iluminación a partir de un texto teatral. Aproximación al diseño de iluminación. Principios de composición. Conocimiento y utilización de los principios de estructura, forma, color, espacio y volumen, aplicados al diseño de la iluminación en el espacio escénico. La relación con el diseñador y el técnico de iluminación a través de los recursos comunicativos y de representación del director y de su idea embrionaria inicial. Elaboración de los distintos planos de iluminación: ficha técnica, desglose de ambientes, hojas de distribución y dirección de los aparatos, hojas de efectos, etc. Conocimiento de software de iluminación escénica. Aplicación práctica a través de la práctica escénica.
Materia (R.D. 630/2010)	Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño del personaje. Concepción y análisis del espacio y del tiempo escénicos y su significación. Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología del espacio escénico, la iluminación y del diseño del personaje.
ECTS	5
Curso y semestre/s	2º curso Anual
Tipología	Instrumental
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	2,5 h semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer y valorar el significado de iluminación escénica, y comprender su importancia para la comprensión de la puesta en escena. 2. Entender las características físicas y comportamiento de la luz en el espacio y aplicar estos conocimientos al diseño de iluminación. 3. Conocer el proceso de concepción, desarrollo y evolución de un diseño de luz, a través de las distintas fases de trabajo de dramaturgia sobre el texto e interpretación de las didascalias antes, durante y después de los ensayos. 4. Señalar las bases teóricas y técnicas del trabajo del director de escena con el diseñador de luz, dando especial importancia al trabajo de análisis y creación del espacio lumínico. Adquirir capacidades para la correcta comunicación de la idea embrionaria entre director y diseñador de luz. 5. Conocer y valorar la relación que se establece con los distintos colaboradores del director de escena en relación al diseño lumínico, y distinguir sus figuras, funciones y cometidos, bien sea en la esfera creativa (diseñadores de espacio sonoro, vestuario, caracterización) o técnica (regidor y técnicos de escena). 6. Conocer los equipos lumínicos y material técnico que interviene en un diseño de iluminación teatral y comprender su funcionamiento dependiendo de su ubicación, direccionalidad, filtrado y regulación. 7. Dominar los procedimientos técnicos de circuitaje, cableado y conexión de los proyectores de luz, mesas de mezclas y manejar con solvencia sus posibilidades. 8. Conocer y saber utilizar de forma básicas las herramientas informáticas que tienen relación con la concepción y el diseño de iluminación. 9. Entender y saber expresarse con el vocabulario básico en inglés relacionado con los contenidos de la asignatura. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El desarrollo de la asignatura está coordinado con las *Prácticas de Dirección de Actores* y el *Taller de Teatro Clásico*. Los contenidos y prácticas se organizan para dotar al alumno/a de las herramientas técnicas y de diseño necesarias para su aplicación en las dos muestras. Este condicionante no implica la obligatoriedad de cursar las tres asignaturas simultáneamente pero sí sería recomendable.

PARTE I

TEMA 0. Seguridad y salud

- 0.1 Conceptos básicos sobre electricidad
- 0.2 Trabajos en altura
- 0.3 Elementos básicos de protección personal (EPP)
- 0.4 Nociones básicas sobre primeros auxilios (proteger-avisar-socorrer)
- 0.5 10 reglas de oro para prevenir accidentes

TEMA 1. Luz para teatro

- 1.1 Funciones básicas.
- 1.2 Narrativas de la iluminación en el teatro.
- 1.3 Luz objetiva vs luz subjetiva.
- 1.4 Luz como elemento signifiante en la creación del espectáculo.

TEMA 2. Características físicas de la luz

- 2.1 La luz. Concepto y características.
- 2.2 Nociones básicas de óptica.
- 2.3 La visión.
- 2.4 Color.

TEMA 3. Luz, técnica y teatro

- 3.1 Instalación básica de un teatro.
- 3.2 Normas de seguridad y salud.
- 3.3 Tipología de proyectores.
- 3.4 La mesa de luces.

TEMA 4. Texto e iluminación

- 4.1 Trabajo previo.
- 4.2 La imagen embrionaria.
- 4.3 Desglose de ambientes y efectos.
- 4.4 Trabajo durante los ensayos.
- 4.5 Relación director – diseñador – técnico.
- 4.6 Trabajo después del estreno.

TEMA 5. Diseño de iluminación

- 5.1 Principios de composición: línea, escala, movimiento, luz, color y textura.
- 5.2 Conceptos iniciales: estructura, forma, color, espacio y volumen.
- 5.3 El actor.
- 5.4 Escenografía. Iluminación de fondos.
- 5.5 Realización del diseño.
- 5.6 Documentación asociada al diseño de iluminación.

PARTE II

TEMA 6. Herramientas informáticas en el diseño de iluminación

- 6.1 Búsqueda de material en la web.
- 6.2 Programas de edición fotográfica para el proceso de investigación.
- 6.3 LXFfree para la realización digitalizada del diseño.

EJERCICIOS, PRÁCTICAS Y PROYECTOS

PARTE I

- Ejercicio 1. Montaje básico de iluminación. Normas de seguridad I.
- Ejercicio 2. Equipos de iluminación. Normas de seguridad II.
- Ejercicio 3. Direccionamiento I: frontal, contra, lateral y cenital.
- Ejercicio 4. Filtrado I: Correctores de temperatura y difusores.
- Práctica 1. Mesa de control I: El actor.

- Proyecto 1. Diseño de iluminación para una propuesta escénica realista.

PARTE II

- Ejercicio 5. Filtrado II: Color.
- Ejercicio 6. Direccionamiento II: estudio individualizado.
- Ejercicio 7. Iluminación de fondos y decorados.
- Práctica 2. Mesa de control II: El cubo blanco.
- Proyecto 2. Diseño de iluminación para una propuesta escénica de teatro clásico.

La mayoría de los contenidos teóricos se concentrarán en el primer cuatrimestre para dotar al alumno/a de conocimientos suficientes para afrontar el diseño e implementación de iluminación en la primera muestras. Durante el primer cuatrimestre se desarrollarán también las prácticas que permitan al alumno/a obtener las capacidades básicas para diseñar e implementar una iluminación básica. En el segundo cuatrimestre se profundizará, tanto en teoría como en la práctica, en el diseño de luz y el control en mesa.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,3,4,5,6 y 9
AP. Análisis y comentario de materiales audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1 y 3
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas a partir de ejercicios de montaje guiados en un ambiente real.	Práctica mediante ejercicios.	3,5,6,7 y 9
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas a partir de prácticas tutorizadas en un ambiente de trabajo real.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	1,2,3 y 7
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas a partir de proyectos autónomos aplicados a montajes reales.	Aprendizaje basado en resolución de problemas	1,2,3, 7 y 8

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Realización de ejercicios y redacción de documentación adjunta.	20
Realización de prácticas y redacción de memoria justificativa.	30
Diseño y ejecución de diseños de iluminación para los distintos montajes teatrales	30

de las asignaturas de segundo curso y elaboración de memoria justificativa.	
Examen teórico sobre los conceptos básicos y el diseño de iluminación.	20
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

A continuación se listan los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso:

1. Comprender la iluminación escénica como elemento significativo de la creación del espectáculo.
2. Reconocer y analizar los diferentes tipos de fuentes de iluminación y valorar las características de la luz que producen.
3. Aplicar los diferentes tipos y usos de proyectores de luz y mesas de efectos en la iluminación espectacular teniendo en cuenta la luz como herramienta para ubicar la acción en un espacio o para representar atmósferas y estados de ánimo.
4. Determinar la ubicación y la direccionalidad de los proyectores de luz, la intensidad del haz y el filtrado necesario en relación con las necesidades y género del espectáculo.
5. Analizar las calidades de la luz diferenciando entre luz escénica objetiva y luz escénica subjetiva.
6. Crear diseños de iluminación en coherencia y consonancia con la ideología de la puesta en escena y organizar su materialización práctica.
7. Dominar de manera individualizada el procedimiento técnico de circuitaje, cableado y conexión entre los proyectores de luz y las mesas de mezclas de efectos lumínicos y manejar con solvencia sus posibilidades.

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Comprender la iluminación escénica como elemento significativo de la creación del espectáculo.	CT: 13 CG: 3 CE: 4, 5 CA: 1
2	Reconocer y analizar los diferentes tipos de fuentes de iluminación y valorar las características de la luz que producen.	CT: 5, 13 CG: 3 CE: 4, 5 CA: 2
3	Aplicar los diferentes tipos y usos de proyectores de luz y mesas de efectos en la iluminación espectacular teniendo en cuenta la luz como herramienta para ubicar la acción en un espacio o para representar atmósferas y estados de ánimo.	CT: 2, 3, 5, 13 CG: 3 CE: 4 CA: 1, 6, 7
4	Determinar la ubicación y la direccionalidad de los proyectores de luz, la intensidad del haz y el filtrado necesario en relación con las necesidades y género del espectáculo.	CT: 1, 13, 15 CG: 1, 4 CE: 4 CA: 1, 6, 7, 9
5	Analizar las calidades de la luz diferenciando entre luz escénica objetiva y luz escénica subjetiva.	CT: 13 CG: 1, 4 CE: 4 CA: 1
6	Crear diseños de iluminación en coherencia y consonancia con la ideología de la puesta en escena y organizar su	CT: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,

	materialización práctica.	15 CG: 1, 2, 3, 4, 5 CE: 1 CA: 1, 3, 4, 5, 6, 8
7	Dominar de manera individualizada el procedimiento técnico de circuitaje, cableado y conexión entre los proyectores de luz y las mesas de mezclas de efectos lumínicos y manejar con solvencia sus posibilidades.	CT: 1, 3, 13, 15 CG: 1, 2, 4 CE: 2, 3 CA: 6, 7

4.3. Criterios de calificación

- La Nota final se obtendrá a partir de la media ponderada de cada apartado indicado en la tabla de evaluación del punto 4.1, calificado de 0 a 10.
- Para poder ser evaluado de forma continua el alumno/a debe entregar y superar con más de un 3'34 (1/3 de la nota máxima), al menos, un 80% de las prácticas y proyectos propuestos. En el caso contrario deberá realizar un examen teórico específico y una prueba práctica para demostrar la adquisición de las competencias necesarias. La nota final resultará de hacer una media aritmética de ambos apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- En el caso de las pruebas teóricas es necesario obtener un mínimo de 5,00 puntos para hacer media. Si es alumno/a no supera la prueba parcial tendrá una segunda oportunidad en una prueba global dentro de la primera convocatoria.
- Seguimiento de la asistencia. La evaluación continua sólo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el alumno falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendrá datos suficientes de observación directa para calificarlo, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo.
- *El* Departamento de Plástica Teatral establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para esta asignatura es del 15% del total para las asignaturas prácticas. Si supera esa cifra supondrá para el profesor la falta de elementos de juicio de observación directa. En ese caso el alumno/a deberá realizar un examen teórico específico y una prueba práctica para demostrar la adquisición de las competencias necesaria. La nota final resultará de hacer una media aritmética de ambos apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es totalmente obligatoria la asistencia del alumno en aquellos momentos cuya presencia sea absolutamente imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, ejercicios prácticos, etc.). Tales momentos tienen la misma consideración que una representación, o lo que es lo mismo, a efectos prácticos, la de la presencia en un examen.
- Primera convocatoria.

El alumno entregará los ejercicios, prácticas y proyectos en las fechas indicadas por el docente para su corrección durante el curso. La fecha máxima de entrega para su evaluación será la fijada para el examen final. Un retraso en la fecha pactada supondrá la no aceptación de los trabajos contando estos con una calificación nula.

Solo en casos excepcionales (enfermedad, asistencia a actos de la escuela o trabajos puntuales) se planteará un ejercicio práctico para la superación de contenidos específicos relacionados con un ejercicio o práctica no entregada.

La implementación y ejecución de los proyectos está ligada a las *Prácticas de dirección de actores y Taller de teatro clásico*. Si el alumno/a no alcanzase las competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente con el material técnico del espacio escénico asignado se reubicará la muestra a un espacio en el que el alumno/a pueda dominar los condicionantes técnicos. En el caso de no llegar a alcanzar las competencias necesarias a nivel práctico/ejecución en el momento de la muestra se realizará una prueba extraordinaria al final de curso para la evaluación de las competencias relacionadas con la implementación del diseño.

Con el fin de analizar el proceso de creación y poder guiar al alumno en la concreción de las ideas expuestas en el aula, se planteará un ensayo técnico con un mes de antelación al día de representación. En este se mostrará el diseño completo integrado con el resto del montaje. Dicho ensayo servirá para valorar la idoneidad de la propuesta y su posible modificación. Si el alumno no mostrase su propuesta en dicho ensayo se valorará lo indicado en el párrafo anterior.

Si el alumno/a no cursase alguna de las prácticas (*Prácticas de dirección de actores o Taller de teatro clásico*) el proyecto de diseño se realizará sobre otro montaje o sobre una propuesta ficticia.

- Segunda convocatoria.

Los alumnos que hayan asistido a clase de forma continua mantendrán la nota de los ejercicios aprobados en la convocatoria ordinaria. En el caso de no haber superado un examen o completado un ejercicio deberán realizarla de nuevo. En el caso de suspender un proyecto o práctica deberán realizar una prueba específica que demuestre la adquisición de las capacidades requeridas.

El alumno que haya suspendido todos los apartados de la asignatura, no haya asistido de forma continua a clase u opte por esta opción, deberá realizar un examen teórico específico y una prueba práctica para demostrar la adquisición de las competencias necesaria. La nota final resultará de hacer una media aritmética de ambos apartados debiendo obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicará sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Plástica Teatral ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

HUNTER, Fil, STEVEN, Biver y FUQUA, Paul. *La luz. Ciencia y magia*, Madrid: Anaya multimedia, 2015.

INNES, Malcom. *Lighting for interior desing*, London: Laurence King Publishing Ltd, 2012.

LÓPEZ, José Miguel. *Diseño de iluminación*, Madrid: Editorial La Avispa, 2000.

PARKER, W.Oren, WOLF, R.Craig, DICK, Block. *Scene design and stage lighting*. Belmont: Wadsworth, 2003.

SIRLIN, Eli. *La luz en el teatro*, Buenos Aires: Atuel, 2005.

ZAJONC, Arthur. *Capturar la luz*, Girona: Ediciones Atalaya, 2013.

ZAPELLI, Gabrio. *Imagen escénica. Aproximación didáctica a la escenología, el vestuario y la luz para el teatro, televisión y cine*, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 2011.