

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA

CÓDIGO	
MATERIA	Diseño de Escenografía
ASIGNATURA	Iluminación I
TITULACIÓN	Titulación Superior en Arte Dramático
ESPECIALIDAD	Escenografía
ITINERARIO	
CURSO	2º
CRÉDITOS ECTS	2
CARÁCTER	Obligatorio
DEPARTAMENTO	Escenografía
CENTRO	ESAD de Galicia
COORDINADORA	Alejandra Montemayor Suárez
DOCENTE	Nombre y apellidos: Alejandra Montemayor Suárez Horario tutorías: http://www.esadgalicia.com/spa/profesorado.php?id=2&tit=Titor%EDas Despacho: Contacto: diasdeluz@gmail.com / alejandra.montemayor@edu.xunta.gal
DESCRIPCIÓN	Estudio de la naturaleza de la luz y sus aspectos físicos. Conocimiento de magnitudes y principios fundamentales. Estudio de las fuentes de luz. Fundamentos teóricos y prácticos del equipo técnico necesario en la iluminación teatral. Entendimiento de las modificaciones psicofísicas del personaje a través de la luz. Introducción al manejo del color en la iluminación.
CONOCIMIENTOS PREVIOS	Se aconsejan los desarrollados en el primer curso de Escenografía.
LENGUA EN QUE SE IMPARTE	Gallego X Castellano X Inglés

2. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA DISCIPLINA

T2	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
T3	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
T8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
T13	Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN		
X5	Fomentar la expresión y la creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos, mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo, asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.	
X6	Desarrollar una metodología de trabajo, estudio e investigación encaminada a la autoformación en la propia disciplina, buscando ámbitos adecuados para la formación continua y para adaptarse a diversas situaciones, en especial a las derivadas de la evolución de su profesión.	
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD		
EE1	Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación del diseño, explorando la dinámica del espacio, del cuerpo y de la luz, valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.	
EE2	Proyectar la composición del diseño a través del uso del conocimiento de los procedimientos técnicos y de representación.	
EE5	Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.	
3. OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA		COMPETENCIAS VINCULADAS
1. Obtener los conocimientos técnicos necesarios e iniciarse en los criterios estéticos en el ámbito de la iluminación teatral que en el futuro capaciten al alumnado para plantear y ejecutar un diseño de iluminación a través de la dramaturgia de la luz.		T2, T8, T13, X5, X6, EE1, EE2, EE5
2. Conocer diferentes aspectos relacionados con la luz, sus peculiaridades, su comportamiento y naturaleza física.		T2, T8, X6
3. Comprender la relación entre el trabajo del/ de la iluminador/a, el/la escenógrafo/a, el/la figurinista y el/la directora/a de escena.		T3, T8, T13, EE5
4. Potenciar la puesta en común y fomentar el respeto tanto a las personas como a los materiales utilizados.		T8
4. CONTENIDOS		
TEMAS	SUBTEMAS	SESIONES
1. El ojo humano	1. Anatomía y vía visual. <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Partes del ojo humano y sus funciones. 1.2. Formación de imágenes. 1.3. Fotorreceptores. 2. Curva de sensibilidad. <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Visión fotópica, escotópica y mesópica. 2.2. Efecto Purkinje. 3. Respuestas del ojo ante la luz. <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Acomodación. 3.2. Adaptación. 3.3. Deslumbramiento. 3.4. Fatiga y postimagen 	1
2. Naturaleza y aspectos físicos de la luz.	1. Naturaleza física de la luz. <ul style="list-style-type: none"> 2. Ondas electromagnéticas. <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Longitud de onda. 2.2. El espectro visible. 2.3. Espectro continuo y discontinuo. 	2

<p>3. Propiedades ópticas de lamateria.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El comportamiento de la materia ante la luz. 2. Reflexión. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Absorción. 2.2. Transmisión. 2.3. Refracción. 2.4. Interferencia. 2.5. Dispersión. 2.6. Polarización. 3. Las lentes <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Lentes cóncavas. 3.2. Lentes convexas. 3.3. Lentes plano – convexas. 3. Lentes Fresnel. 4. Lentes concentradoras. 	<p>4</p>
<p>4. Magnitudes luminosas fundamentales.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magnitudes fotométricas. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Flujo luminoso. 1.2. Intensidad luminosa. 1.3. Luminancia. 1.4. Iluminancia. 1.5. Rendimiento luminoso. 2. Aparatos de medición luminosa. 3. El sólido fotométrico. 4. Curvas fotométricas. 	<p>1</p>
<p>5. El color.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naturaleza del color. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El espectro visible. 1.2. El color de los cuerpos. 1.3. Longitud de onda. 1.4. Distribución espectral. 1.5. Temperatura de color. 1.6. La síntesis aditiva. 2. Sistemas de clasificación del color. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. La esfera de Runge. 2.2. El sólido de Ostwald. 2.3. El NCS estándar. 2.4. EL sistema Munsell. 2.5. Diagrama cromático CIE. 3. Los filtros <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Efecto de color. 3.2. Correctores. 3.3. Difusores. 3.4. Densidad neutra. 3.5. Dicroicos. 4. Psicología del color. <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Diferenciación entre color pigmento y color luz. 4.2. Luz y color en el personaje. 5. Modificación de los elementos escénicos a través del color. 6. Percepción visual aplicada a la iluminación. 	<p>4</p>

<p>6. Fuentes de luz</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipos de lámparas. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Lámparas incandescentes. <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Stándard. 1.1.2. Halógena. 1.1.3. Reflectora. 1.2. Lámparas de descarga. <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Vapor de mercurio. <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1.1. Baja presión. 1.2.1.2. Alta presión. 1.2.1.3. Luz mezcla. 1.2.1.4. Halogenuros metálicos. 1. Vapor de sodio. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Baja presión. 1.2. Alta presión. 3. Lámparas de inducción. 4. Lámparas de xenón. 5. Tubos luminiscentes. 6. Paneles electroluminiscentes. 7. Láser. 8. Fibra óptica. 9. LEDs <ol style="list-style-type: none"> 9.1. OLEDs 10. Quimioluminiscencia. 2. Factores a tener en cuenta. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. IRC: sistema de clasificación. 2.2. Distribución espectral. 2.3. Curvas de distribución luminosa. 6.2.2. Depreciación de la eficiencia luminosa. 	<p>2</p>
<p>7. Los proyectores de luzteatral</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7.1. Panoramas. 7.2. PAR-64. 3. P/C. 4. Fresnel. 5. Recorte. 6. Cañón. 7. Beam. 8. Svoboda. 9. Estroboscópicos. 10. Robotizados. 	<p>5</p>
<p>8. Ubicación de losproyectors</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iluminación frontal. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Frontal pura. 1.2. Frontolateral. 2. Iluminación lateral. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Lateral pura. 2.2. Lateral desde vara. 3. Iluminación de contra. 4. Iluminación cenital. 5. Iluminación contrapicada. 6. Iluminación rasante. 	<p>3</p>

9. Esquemas básicos de iluminación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esquemas de luz general. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El aforado de la caja escénica y la luz general. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema McCandless. 2. Sistema de triangulación. 3. Otros esquemas de luz general. 2. Características propias de los diferentes espectáculos. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Teatro clásico. 2.2. Teatro contemporáneo. 2.3. Ballet clásico. 2.4. Danza contemporánea. 2.5. Ópera. 2.6. Musical. 2.7. Cabaret. 2.8. Rock. 3. Luces puntuales y de efecto. 4. Psicología del personaje. <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Modificación de las características psico-físicas del personaje a partir de la situación y dirección de los proyectores 	3
10. Infraestructura teatral para iluminación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varas manuales y electrificadas. 2. Truss. 3. Torres de calle. 4. Circuitos y conexiones. 5. Cicloramas. 6. Panoramas. 7. Proyectores 	1
11. El control de la luz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimmer 2. Patch. 3. Protocolo DMX-512. 4. La mesa de luces 	2
14. Trabajos en torno a la iluminación.	14.1. Análisis del trabajo de iluminadores/as pertenecientes a distintos campos: teatro, cine, artes plásticas, arquitectura...	2
TOTAL HORAS		30

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Actividad / Número de horas	Presencial (horas)	No presencial (horas)	Total
Exposición magistral	10	4	14
Exposición práctico-teórica	8	2	10
Práctica colectiva	6	2	8
Tutorías individuales	2	6	8
Actividades de evaluación. Pruebas	4	16	20
TOTAL	30	30	60
PORCENTAJE	50%	50%	

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividades	Descripción
-------------	-------------

Exposiciones magistrales.	Exposiciones por parte de la docente de los conocimientos teóricos precisos para el desarrollo de la práctica de la iluminación teatral. Se apoyarán con material audiovisual que posteriormente será entregado para su revisión y/o consulta.
Exposiciones teórico-prácticas.	Se harán en el teatro, realizando una práctica al mismo tiempo que la docente indica las directrices teóricas.
Prácticas individuales y colectivas.	Se desarrollarán bajo la supervisión de la docente, aplicando los contenidos aprendidos.
Tutorías individuales y colectivas.	Asesoramiento sobre los diversos temas que componen la programación tanto a nivel teórico como teórico-práctico.

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA

Profundizar en los conocimientos	El alumnado que desee profundizar en cualquiera de los temas indicados en esta guía docente podrá solicitarlo a la profesora.
----------------------------------	---

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN

8.1 Evaluación ordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de una prueba escrita sobre los conocimientos teóricos obtenidos.	T2, T3, T8, X5, X6, EE1, EE2, EE5	80%
Asistencia a clase, puntualidad, participación...	T13	20%

Nota 1: El 10% de faltas de asistencia a clase supondrá la pérdida de evaluación continua.

8.2. Evaluación extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos que se indican en la programación	T2, T3, T8, EE1, EE2, EE5	70%
Análisis de un vídeo en el que se relacionarán los conceptos de esta guía docente con las imágenes propuestas.	T2, T3, T8, T13, X5, X6, EE1, EE2, EE5	30%

Nota 1: El/la alumno/a que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora el mes anterior a la evaluación extraordinaria.

Nota 2: Se recomienda la asistencia a tutorías.

Nota 3: Para aprobar la materia todas las partes deberán ser aprobadas.

8.3 Evaluación específica para alumnado sin evaluación continua / ordinaria / extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos que se indican en la programación	T2, T3, T8, EE1, EE2, EE5	70%
Análisis de un vídeo en el que se relacionarán los conceptos de esta guía docente con las imágenes propuestas.	T2, T3, T8, T13, X5, X6, EE1, EE2, EE5	30%

Nota 1: el/la alumno/a que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos un mes antes de realizar la prueba.

Nota 2: Se recomienda la asistencia a tutorías.

Nota 3: Para aprobar la materia todas las partes deberán ser aprobadas.

9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y OTROS RECURSOS

Referencias básicas

- KUEPPERS, Harald (1985): *Fundamentos de la teoría de los colores*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- MORENO, JUAN CARLOS – LINARES, CÉSAR (2005): *Cuadernos de Técnicas Escénicas, Iluminación*. EditorialÑaque. Ciudad Real.
- SIRLIN, ELI (2006): *La luz en el teatro. Manual de iluminación*. Inteatro, Instituto Nacional del Teatro. Colección Pedagogía Teatral. Buenos Aires.
- TORNQUIST, JORRIT (2008): *Color y luz, teoría y práctica*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
- YOT, RICHARD (2011): *Guía para usar la luz*. Ed. Blume. Londres.

Referencias complementarias

- BOVA, BEN (2004): *Historia de la luz*. Ed. Espasa Forum. Colección Ensayo y Pensamiento. México.
- DREYER, KEVIN (2020): *Dance and light. The partnership between choreography and lighting design*. Ed. Routledge. Nueva York.
- GALLARDO, SUSANA (2007): *Historia de la luz. El primitivo deslumbramiento ante la luz. Las teorías sobre su naturaleza y sus modernos usos en la industria de la información*. Ed. Capital intelectual. Estación ciencia. Buenos Aires.
- HELLER, EVA (2004): *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- LOISELEUX, JACQUES (2004): *La luz en el cine. Cómo se ilumina con palabras. Cómo se escribe con la luz*. Ed. Paidós, "Cahiers du Cinéma". Barcelona.
- MAAK, TIM HENRYK y PAWLIK, KAY (2011): *Un discurso de la luz*. Editado por Erco, Alemania.
- MANZANO ORREGO, J. JOSÉ (2008): *Electricidad I, Teoría básica y prácticas*. Marcombo Ediciones Técnicas.
- ROSSO, PACO (2019): *Control de la iluminación*. Ed. Paraninfo. Madrid.
- ROSSO, PACO (2017): *Luminotecnia. Iluminación, captación y tratamiento de la imagen*. Ed. Altaria, SL. Tarragona.
- SÁ, ALFRED (2015): *Aplicaciones del LED en diseño de iluminación*. Ed. Marcombo. España.
- SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO (2005): *Dramaturgias de la imagen*. Universidad de Castilla la Mancha.
- SIMPSON, ROBERT (2003): *Control de la iluminación. Tecnología y aplicaciones*. Ed. Focal Press. Escuela de Ciney Vídeo. Guipúzcoa.

10. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- Para una realización segura de las prácticas en el teatro, será necesario asistir a clase con un calzado adecuado con suela de goma. No se podrá asistir a clase con sandalias o calzado similar ni con tacones.
- Está prohibido acudir a clase habiendo consumido alcohol o cualquier tipo de sustancias estupefacientes.
- Atención a la diversidad: al tratarse de una materia con una gran carga práctica, se valorará cada posible situación de manera particular para garantizar una respuesta a las necesidades temporales o permanentes de todo el alumnado.
- Esta materia necesita desarrollar sus prácticas en la Sala Manuel Vieites.

MEDIDAS COVID-19

Se mantendrán medidas de prevención del COVID-19 en todos los espacios de trabajo, como la higiene de las manos y la ventilación regular de los espacios cerrados. Asimismo, se activarán los protocolos que especifique la Administración educativa en caso de ser necesario.

