

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA

CÓDIGO	
MATERIA	Diseño / Prácticas de Escenografía
ASIGNATURA	Iluminación III
TITULACIÓN	Titulación Superior en Arte Dramático
ESPECIALIDAD	Escenografía
ITINERARIO	
CURSO	3º
CRÉDITOS ECTS	5 (2+3)
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 Contacto: diasdeluz@gmail.com / alejandra.montemayor@edu.xunta.gal
DESCRIPCIÓN	Conocimiento de los principios formales del lenguaje de la iluminación. La dramaturgia de la luz. Fundamentos del diseño de iluminación y su aplicación práctica. Conocimiento y experimentación del método de trabajo.
CONOCIMIENTOS PREVIOS	Se aconsejan los adquiridos en las materias de Iluminación I, Iluminación II, Diseño Asistido por Ordenador I y II y las materias de Espacio Escénico.
LENGUA EN QUE SE IMPARTE	Gallego X Castellano X Inglés

2. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA DISCIPLINA

T1	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
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.
T6	Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
T7	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
T8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
T13	Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN	
X1	Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
X3	Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
X5	Fomentar la expresión y 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 derepresentación.
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. Comprender, valorar y desarrollar los objetivos del diseño de iluminación, incidiendo en la diferencia entre iluminar y alumbrar.	T2, T3 , X1, X5, EE1.
2. Entender la importancia de la coherencia estética en la globalidad del proyecto de diseño de iluminación.	T2, T3, T13, EE1.
3. Reconocer la luz como poseedora de una dramaturgia propia.	T2, T3, X1, EE1.
4. Aprender a analizar la iluminación en diferentes ámbitos tales como el teatro, la pintura, el cine, la arquitectura y ser capaz de valorar los puntos transversales a todos ellos que pueden enriquecer un diseño de iluminación.	T2, T8, X1, X6, EE1, EE5.
5. Ser capaz de generar diferentes ambientaciones a través de la iluminación a partir de una idea determinada.	T2, T3, X5, EE1.
6. Entender la luz como un elemento más del espacio escénico que hay que tener en cuenta desde el inicio y en la globalidad del proceso de diseño de un espectáculo.	T1, T2, T3, T7, EE2.
7. Saber transmitir por medio de la documentación gráfica la idea que se tiene de las diferentes ambientaciones que se pretenden generar.	T6, T7, T8.
8. Ser capaz de aprovechar la iluminación para optimizar el volumen de los cuerpos, la tridimensionalidad del espacio y generar diferentes ambientaciones partiendo de una misma escenografía.	T1, T2, T3, X5, EE1, EE2.
9. Ser quien de adaptar una metodología de trabajo adecuada para cada proyecto.	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X6, EE1, EE2, EE5.
4. CONTENIDOS	

TEMAS	SUBTEMAS	HORAS
1. El diseñador de iluminación	1. La figura del diseñador de iluminación. 1.1. Los diferentes campos de trabajo del Lighting Designer. 1.2. Las competencias del iluminador en el ámbito teatral.	2
2. Acercamiento a los objetivos del diseño de iluminación.	1. Las pretensiones del diseño de iluminación. 1.1. La generación de la ambientación adecuada para cada montaje. 1.2. La composición del espacio. 1.3. La influencia sobre las emociones del espectador. 1.4. Dirigir la mirada del espectador. 1.5. El modelado de los cuerpos y los objetos.	18
3. La estética del diseño.	1. La importancia de la coherencia estética de la luz a lo largo de toda la representación. 2. Las diferentes estéticas en las que basar el proyecto de iluminación. 2.1. La luz narrativa, realista e impresionista. 2.2. La luz expresionista 2.3. La luz como concepto. 5. Otras estéticas de la luz. 6. La mezcla entre varias estéticas.	20
4. La dramaturgia de la luz.	1. Maestros y maestras de la luz. 2. El discurso narrativo propio de la luz. 2.1. La diferencia entre iluminar y alumbrar. 2.2. La luz narradora de historias. 2.3. La luz como medio de expresión. 2.4. La luz y la sombra como elementos dramáticos. 2.5. La dramaturgia de la luz en relación con el resto de las dramaturgias del espacio escénico. 3. La luz en diferentes campos. 4.3.1 Lo que cuenta o expresa la luz en el teatro, la pintura, el cine y la arquitectura.	18
5. Acercamiento a los primeros pasos en el proceso de diseño.	1. Aspectos a tener en cuenta desde la primera lectura. 2. La documentación gráfica precisa: la búsqueda de los referentes visuales. 3. Acercamiento a la elección de la estética de la luz. 3. La visión global del montaje. 3.1. La adecuación entre el trabajo del/ de la director/a, el/la escenógrafo/a y el/la figurinista. 3.2. La luz como elemento compositivo del espacio escénico. 3.3. La influencia de la luz sobre la escenografía y el vestuario.	18
6. Lo que piensan de la luz algunos/as iluminadores.	6.1. Lectura de textos representativos, entrevistas, y análisis del trabajo de algunos/as iluminadores/as en diferentes campos y épocas.	14
TOTAL HORAS		90

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Actividad / Número de horas	Presencial (horas)	No presencial (horas)	Total
Exposición magistral	12	4	16
Exposición práctico-teórica	7	8	15

Práctica individual	16	16	32
Práctica colectiva	15	12	27
Tutorías individuales	4		4
Actividades de evaluación. Pruebas	36	20	56
TOTAL	90	60	150
PORCENTAJE	60%	40%	

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividades	Descripción
Exposición magistral	Exposiciones por parte de la docente de los conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la práctica de la iluminación teatral. Se apoyarán con material audiovisual que se entregará posteriormente al alumnado para su revisión y/o consulta.
Exposición práctico-teórica	Realizaciones prácticas que posibiliten una mejor comprensión; se hará una práctica al mismo tiempo que la docente indica las directrices teóricas.
Práctica individual	Práctica en la que los/as alumnos/as trabajarán sobre un proyecto personal, dirigidos/as por la profesora.
Práctica colectiva	Prácticas en el teatro en las que se investigarán de manera práctica lo aprendido en las exposiciones de la docente y las propuestas de los/as alumnos/as mediante diversos ejercicios. En cada sesión se llevará a cabo la propuesta de una persona, quien para realizarla contará con el apoyo del resto del grupo.
Tutorías individuales	En las que los/as alumnos/as profundizarán en el desarrollo de sus trabajos personales.
Actividades de evaluación. Pruebas.	En las que el alumnado mostrará el resultado de su trabajo personal.

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA

Seguimiento	Se hará un seguimiento personalizado tanto en las prácticas evaluables como en las no evaluables.
-------------	---

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN

8.1 Evaluación ordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de las prácticas pertinentes así como de las memorias correspondientes a cada una de ellas	T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X5, X6, EE1, EE2, EE5	80 %
Asistencia regular a clase, puntualidad, participación, interés...	T7, T13	20 %

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

Las partes específicas de cada práctica así como su porcentaje sobre la puntuación final son las siguientes:

Primera práctica: Análisis técnico para generar una ambientación determinada. Práctica conjunta.

- Parte práctica: Partiendo de una imagen aportada por la profesora, se ejecutará en el teatro el esquema de iluminación de dicha imagen. El día de la práctica los alumnos deberán traer a la clase los elementos escenográficos necesarios así como un plano de luces inicial formato mínimo A4; este será individual y sepondrá en común con el resto de compañeros/as. Se le entregará a la profesora tanto este plano como otro con las variaciones finales.
- Ponderación: 20% + 10% de la nota de prácticas.*

*Nota: el montaje de cada propuesta se realizará de manera colectiva; cada alumno/a ha de participar activamente en el mismo, valorándose el nivel de implicación y resolución en los montajes ajenos con el 10% de la nota asignada en la ponderación.

Segunda práctica: Aproximación a la definición estética, composición del escenario, modelado de cuerpos y objetos.

- Parte práctica: Partiendo de un fragmento de un texto acordado entre el/la alumno/a y la profesora, se ejecutará en el escenario la iluminación pensada para dicho fragmento, en el que deberá haber al menos cinco cambios de iluminación llevados a cabo en la mesa de luces por el/la alumno/a que exponga su práctica mientras el resto colabora en el escenario. El día de la práctica el/la alumno/a deberá traer los elementos escenográficos y/o el vestuario necesario así como una copia del plano de luces inicial para cada uno/a de los/as compañeros/as e para a profesora.
- Parte teórica: en ella se aplicarán los conocimientos adquiridos en los contenidos de esta guía docente. Constará de una pequeña memoria cuyas partes serán las siguientes:

1. Referentes visuales, el por qué de la estética elegida y su relación con el texto.
2. Story board en planta con los cambios y explicación del diseño de iluminación realizado.
3. Explicación del por qué de la elección de los objetos y/o vestuario elegidos (relacionando sus características con la luz).
4. Relación entre los objetos, la luz y la composición del espacio.
5. Plano de luces inicial y plano con las modificaciones realizadas tras la práctica. Formato A3 y en CAD.
6. Dificultades encontradas y reflexión personal sobre el trabajo.

- Ponderación: 60% + 10% de la nota de prácticas*
- *Nota 1: el montaje de cada propuesta se realizará de manera colectiva; cada alumno/a ha de participar activamente en el mismo, valorándose el nivel de implicación y resolución en los montajes ajenos con el 10% de la nota asignada en la ponderación.
- *Nota 2: del 60% de la nota, el 40% corresponderá a la parte práctica y el 20% al trabajo teórico.

Nota 1: Para aprobar la materia todas las prácticas deberán ser superadas.

Nota 2: Las memorias de las prácticas podrán ser ajustadas en caso necesario para concretar determinados aspectos si hubiese lugar a ello, según las características individuales de cada propuesta, en caso de ser considerado recomendable por la profesora.

Nota 3: Se recomienda la asistencia a tutoría.

8.2. Evaluación extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Ejercicio basado en la práctica 1: la profesora propondrá una imagen de la que el/la alumno/a deberá extraer el esquema de iluminación, así como ejecutarlo.	T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X6, EE1, EE2, EE5	35 %
Realización de una práctica y un trabajo escrito que conste de las mismas partes que la práctica 2.	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X5, X6, EE1, EE2, EE5	65 %

Nota 1: El/la alumno/a que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos dos meses antes de la fecha de evaluación.

Nota 2: Para superar la materia deberán ser aprobados todos los ejercicios.

Nota 3: La profesora deberá poder revisar el trabajo antes de la entrega al menos en dos ocasiones.

Nota 4: Es necesaria la asistencia a tutorías.

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

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Ejercicio basado en la práctica 1: la profesora propondrá una imagen de la que el/la alumno/a deberá extraer el esquema de iluminación, así como ejecutarlo.	T1, T2, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X6, EE1, EE2, EE5	35%
Realización de una práctica y un trabajo escrito que conste de las mismas partes que la práctica 2. Se añadirá en este caso un boceto de atmósfera por cada cambio de luz.	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X5, X6, EE1, EE2, EE5	65%

Nota 1: El/la alumno/a que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos dos meses antes de la fecha de evaluación.

Nota 2: Para superar la materia deberán ser aprobados todos los ejercicios.

Nota 3: La profesora deberá poder revisar el trabajo antes de la entrega al menos en dos ocasiones.

Nota 4: Es necesaria la asistencia a tutorías.

9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y OTROS RECURSOS

Referencias básicas

APPIA, ADOLPHE (2000): *La música y la puesta en escena*. Asociación de Directores de Escena, Madrid.

ARNHEIM, R (2002): *Arte y percepción visual*, Alianza Editorial, Madrid

(1998): *El pensamiento visual*, Ediciones Paidós Iberica, S.A,

Barcelona DONDIS, Donis A. (2002): *La sintaxis de la imagen*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona

DREYER, KEVIN (2020): *Dance and light. The partnership between choreography and lighting design*. Ed. Routledge. Nueva York.

GRAHAM, KATHERINE JOY (2018): *Scenographic Light: Towards an Understanding of Expressive Light in Performance. PhD thesis, University of Leeds*.

SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO (2005): *Dramaturgias de la imagen*. Universidad de Castilla la

Mancha. SIRLIN, ELI (2006): *La luz en el teatro. Manual de iluminación*. Inteatro, Instituto Nacional del Teatro.

Referencias complementarias

- CHAVARRÍA, JAVIER (2002): *Artistas de lo inmaterial*. Ed. Nerea.
Hondarribia.FISCHER, JOACHIM (2009): *Light*. Ed. H.F. Ullmann. Architecture Compact.
- HELLER, EVA (2004): *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
- KALTENBACH, FRANK (2007): *Materiales translúcidos. Vidrio. Plástico. Metal*. Ed. Gustavo Gili. Detail Praxis.Barcelona.
- KELLER, MAX (1999): *Light fantastic (Licht fantastic)*, PRESTEL, München
- KUEPPERS, Harald (1985): *Fundamentos de la teoría de los colores*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona
- MAAK, TIM HENRIK y PAWLIK, KAY (2011): *Un discurso de la luz*. Ed. Erco. Alemania.
- MC CANDLESS, STANLEY (1958): *A Method of Lighting the Stage*. Ed: Theatre Arts Books. New York.
- MOREY, MIGUEL y PARDO, CARMEN (2003): *Robert Wilson*. Ed. Polígrafa. Barcelona.
- PARE, RICHARD (2003): *Tadao Ando: los colores de la luz*. Phaidon Press Limited. Londres.
- PLUMMER, HENRY (2009): *La arquitectura de la luz natural*. Ed. Blume. Barcelona.
- SVOBODA, JOSEF (1993): *The Secreto of Theatrical Space*. Ed. Applause Theater Books Publisher. New York.
- TORNQUIST, JORRIT: (2008): *Color y luz, Teoría y Práctica*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
- TURRELL, JAMES (2006): *A life in light*. Louise T. Blouin Institute.
- VV.AA. (2007): *Arquitectura efimera*. IJB Ediciones. Barcelona.
- VV.AA. (2009): *By Night: Arquitectura y luz*. Editorial Reditar. Barcelona.
- VV.AA. (2004): *James Turrell*. Generalitat Valenciana.
- WILSON, ROBERT (2001): *Composición, luz y color en el teatro*. Ed. Lunweg.

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 disciplina 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.

