

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA

CÓDIGO	
MATERIA	Diseño / Prácticas de Escenografía
ASIGNATURA	Iluminación IV
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 Despacho: Contacto: diasdeluz@gmail.com / alejandra.montemayor@edu.xunta.gal
DESCRIPCIÓN	Práctica de la creación teatral destinada a sintetizar todos los aspectos de la formación. Implica el conocimiento y la experimentación de la complejidad del proceso global de la creación. Teoría y práctica del diseño de iluminación a partir de un texto dramático. Aplicación de las nuevas tecnologías en el campo del diseño.
CONOCIMIENTOS PREVIOS	Se aconseja los obtenidos en las materias de Iluminación I, Iluminación II, Iluminación III, Diseño Asistido por Ordenador I y II, Teoría y Análisis Dramático 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.
X8	Vincular la propia actividad teatral y escénica a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de las disciplinas teatrales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
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.
EE3	Planificar y hacer el seguimiento del proceso de realización de la creación, aplicando las metodologías de trabajo pertinentes
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. Ser quien de analizar un texto dramático con el objeto de extraer los aspectos destacables para el diseño de iluminación.	T2, X1.
2. Saber investigar puestas en escena ya ejecutadas y comprender las motivaciones de las mismas.	T2, X1, X3.
3. Mostrar sensibilidad estética y creativa a la hora de desarrollar un diseño de iluminación.	T2, X5, EE1.
4. Ser quien de transmitir la idea general de la ambientación de la obra a partir de referentes visuales propios o ajenos.	T2, T7, T8, EE1, EE2.
5. Profundizar en los referentes visuales y el conocimiento de la historia del arte de cara a una mayor riqueza de matices a la hora de diseñar	T2, X1, X6, X8, EE5.
6. Ser quien de encontrar soluciones que trabajen con la globalidad de los elementos que componen el espacio escénico a la vez que se añaden criterios estéticos propios.	T1, T2, T3, T7, T8, X1, X5, EE1, EE2, EE3.
7. Comprender las diferentes posibilidades que se pueden generar para representar una misma cosa y discernir la opción más adecuada.	T2, T3, X1, X5, EE1, EE2, EE3.
8. Ser quien de elaborar herramientas de transmisión de ideas tanto artísticas como técnicas que posibiliten el entendimiento con el resto del equipo.	T2, T7, T8, EE1, EE2, EE3.
9. Desarrollar un proceso de trabajo personal eficiente.	T1, T2, T3, T6, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE3, EE5.

10. Saber ajustar las ideas artísticas con la realidad espacial y técnica con la que se tiene que trabajar en cada caso.	T2, T3, EE1, EE2, EE3.
--	------------------------

11. Conocer la tecnología precisa para poder ejecutar un diseño de iluminación.	T2, T3, EE2.
---	--------------

12. Saber trabajar en equipo.	T7, T8, T13
-------------------------------	-------------

4. CONTENIDOS

TEMAS	SUBTEMAS	HORAS
1. El punto de partida.	1. Análisis de texto o la pieza de partida: aspectos destacables para el diseño de iluminación. 1.1. Ubicación. 1.2. Estructura. 1.3. Elementos de significación. 1.4. Espacios en los que se desarrolla la acción. 1.5. Tiempo en el que se desarrolla la acción. 1.6. Los personajes. 1.7. Las transiciones. 7. La visión del/de la dramaturgo/a. 7.1. Las referencias ambientales en el propio texto. 7.2. Las didascalias.	10
2. Los referentes visuales.	1. La elección de los referentes visuales. 1.1. Las motivaciones para escogerlos. 1.2. Los referentes visuales como vía de comunicación con el/la director/a y el resto del equipo. 1.2.1. La elaboración del visual book. 1.3. La síntesis de estos para encontrar una línea estética.	10
3. La línea estética.	1. Elección de la línea estética. 1.1. El desarrollo de la/s línea/s estética/s como hilo conductor que de coherencia a la globalidad del diseño.	11
4. Las herramientas de transmisión de ideas.	1. Los bocetos de atmósfera. 1.1. Finalidad y utilidad de los mismos. 1.2. La elección de la técnica adecuada para realizarlos. 1.3. Técnicas específicas con Photoshop. 2. Los apuntes durante los ensayos. 3. La maqueta de trabajo.	10

5. La estructura del diseño.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La ambientación general de la obra. 2. El desarrollo de la ambientación en la estructura general del texto. 3. La iluminación escena por escena. 4. Las transiciones entre escenas. 5. Los movimientos escenográficos. 6. Las transiciones entre los movimientos escenográficos. 7. Ubicación y proxemia de los actores y las actrices. 8. El espacio sonoro. 9. La temporalización de la luz. <ol style="list-style-type: none"> 9.1. El tiempo global del montaje. 9.2. El tiempo de las escenas y las transiciones. 9.3. El tiempo de las luces puntuales y los efectos. 10. La plasmación gráfica de la estructura del diseño. <ol style="list-style-type: none"> 10.1. El story-board. 	14
6. La adecuación técnica.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elección de los proyectores adecuados. 2. Elección de los filtros adecuados. 3. Elección de otros elementos técnicos. 4. La adecuación al espacio. <ol style="list-style-type: none"> 4.1. El estudio de las dimensiones del espacio. 4.2. El cálculo de la potencia requerida. 4.3. La implantación de la escenografía. 4.4. El cableado. <ol style="list-style-type: none"> 1. La elección del patcheo o la asignación. 2. El empleo más adecuado de la mesa de iluminación. 	10
7. Las herramientas de transmisión de datos técnicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El plano de luces. 2. Las hojas técnicas. 	10
8. Adaptación a diferentes espacios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espacios de distintas dimensiones. 2. La posición del público <ol style="list-style-type: none"> 1. Espacio a la italiana. 2. Público a dos y tres bandas. 3. Espacio circular. 3. La adaptación a diferentes dotaciones técnicas. 4. Otros espacios 	5
9. La iluminación virtual: nuevas tecnologías al servicio del diseño de iluminación.	9.1. Aproximación a diversos softwares como herramientas en la presentación del proyecto de iluminación.	10
TOTAL HORAS		90

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Actividad / Número de horas	Presencial (horas)	No presencial (horas)	Total
Exposición magistral	4		4
Exposición práctico-teórica	4		4
Práctica individual	10	20	30
Práctica colectiva	40	20	60
Tutorías individuales	18		18
Tutorías colectivas	10		10
Actividades de evaluación. Presentaciones.	4	20	24
TOTAL	90	60	150

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividades	Descripción
Exposición magistral	Exposiciones por parte de la docente de los conocimientos teóricos precisos para el desarrollo de la práctica de la iluminación teatral.
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	Prácticas en las 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 lo aprendido en las exposiciones de la docente y las propuestas de los/as alumnos/as mediante diversos ejercicios. Cada alumno/a tendrá la posibilidad de llevar a la práctica sus propuestas contando con el apoyo del resto del grupo.
Tutorías individuales	En las que los/as alumnos/as profundizarán en el desarrollo de sus trabajos personales.
Tutorías colectivas	En las que los/as alumnos/as profundizarán en el desarrollo práctico de sus propuestas contando con el apoyo del resto del grupo.
Actividades de evaluación. Presentaciones	En las que el alumnado mostrará los resultados de su trabajo.

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA

Seguimiento	Se hará un seguimiento personalizado de las prácticas.
-------------	--

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN

8. 1 Evaluación ordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual en el que se reflejará que el/la alumno/a es quien de aplicar lo aprendido	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	40%
Realización de las prácticas pertinentes en el teatro	T1, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	40%
Asistencia regular a clase, puntualidad, participación, interés...	T7, T13	20%

Nota: Para la realización del trabajo escrito sirva de referencia el siguiente esquema, que será ajustado a las características de cada proyecto:

- Análisis dramático de punto de partida.
- La línea en la que se va a trabajar, el estilo del diseño. Qué se pretende conseguir, qué aportará la luz, cómo se mostrarán los personajes por medio de la misma, etc.
- Referentes visuales. Fotos realizadas por uno/una mismo/a o extraídas de otros sitios. Cuadros, escenas de luz, bocetos... todo lo que visualmente pueda aportar la idea que se tiene de la atmósfera que se quiera recrear.
- Bocetos de atmósfera, mínimo tres en un tamaño mínimo A4.
- Escaletas precisas para estructurar la obra.
- Escenografía en la que se va a trabajar. Bocetos de la escenografía y planos en CAD a escala de la misma.
- Características del vestuario. Aportación de muestras de tela, texturas, etc.
- Story board en planta en el que se puedan ver todos los cambios de los que consta el diseño de iluminación y las transiciones.
- Planos de luces necesarios (en planta, secciones, etc).
- Hojas técnicas precisas (de ambientes, desarrollo de la obra, de efectos, etc)
- Memoria del proceso.
- Conclusiones.

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

Nota 2: Es necesaria la asistencia a tutorías.

8.2. Evaluación extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual en el que se reflejará que el/la alumno/a es quien de aplicar lo aprendido	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	60%
Realización de las prácticas pertinentes en el teatro	T1, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	40%

Nota 1: La persona que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora con al menos tres meses de antelación antes de la fecha de evaluación.

Nota 2: El esquema del trabajo anteriormente descrito indica las partes del mismo. La profesora deberá poder revisar el trabajo antes de la entrega al menos en dos ocasiones.

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

Nota 4: Es necesaria la asistencia a tutorías.

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

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual en el que se reflejará que el/la alumno/a es quien de aplicar lo aprendido	T1, T2, T3, T6, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	60%
Realización de las prácticas pertinentes en el teatro	T1, T3, T6, T7, T8, T13, X1, X3, X5, X6, X8, EE1, EE2, EE3, EE5	40%

Nota 1: La persona que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos tres meses antes de la fecha de evaluación.

Nota 2: El esquema del trabajo anteriormente descrito indica las partes del mismo. La profesora deberá poder revisar el trabajo antes de la entrega al menos en dos ocasiones.

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

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 efímera*. 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. Barcelona.

10. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- La materia de Iluminación IV intentará coordinarse, como en los cursos anteriores, con las materias de Obradoiro I de 3º de Escenografía y Prácticas de Escenificación de 3º de Dirección de Escena con el fin de realizar trabajos integrados, siempre y cuando sea posible desarrollar los proyectos de forma operativa. Esto implica el número de alumnos y alumnas que se matriculen en la materia, la disponibilidad de los espacios para ensayos, el número de días y horas que sea posible contratar personal técnico, etc.
- Colaboraciones diferentes a las anteriores serán revisadas anualmente para valorar su viabilidad.
- 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. En el caso de que algún proyecto integrado tuviera que realizarse en las aulas prácticas P3 y P4 sería necesario poder realizar ensayos y pruebas en estos espacios. Otros espacios no serán considerados.

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.

