

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA	
CÓDIGO	
MATERIA	Escenografía
ASIGNATURA	Iluminación II
TITULACIÓN	Título Superior en Arte dramático
ESPECIALIDAD	Dirección Escénica y Dramaturgia
ITINERARIO	Dirección Escénica y Dramaturgia
CURSO	3º
CRÉDITOS ECTS	3
CARÁCTER	Obligatorio
DEPARTAMENTO	Escenografía
CENTRO	ESAD de Galicia
COORDINADOR/A	Alejandra Montemayor Suárez
DOCENTES	Nombre y apellidos: Alejandra Montemayor Suárez Horario tutorías: ver www.esadgalicia.com Contacto: alejandra.montemayor@edu.xunta.gal
DESCRIPCIÓN	Concepción y análisis del espacio y del tiempo escénicos y de su significación. Profundización en los principios formales y de contenido, lenguaje y metodología de la iluminación.
CONOCIMIENTOS PREVIOS	
LENGUA EN QUE SE IMPARTE	Gallego ☒ Castellano ☒ Inglés ☐ Portugués ☐

2. COMPETENCIAS	
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE GRADO	
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
T7	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo
T8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN	
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	
ED1	Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
ED2	Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos necesarios

	sobre los diversos lenguajes que participan en la representación
ED5	Investigar 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. Saber trabajar con el texto dramático para elaborar un diseño de iluminación	T2, T3, X5, X6, ED1, ED5.
2. Comprender las bases de la dramaturgia de la imagen y de la luz	T2, X5, ED5
3. Ser quien de generar diferentes ambientaciones en un mismo espacio por medio de la iluminación.	T2, T3, X5, ED1, ED5.
4. Ser quien de modificar las características psicofísicas de un personaje por medio de la iluminación.	T2, T3, X5, ED1, ED5.
5. Desarrollar un proceso de trabajo adecuado para la elaboración de un diseño de iluminación	T2, T3, T8, X3, X5, X6, ED2, ED5
6. Ser quien de comunicar las ideas por medio de herramientas visuales.	T7, T8
7. Saber leer un plano de luces y saber elaborar las hojas técnicas precisas	T2.
8. Mostrar sensibilidad estética y coherencia en la elaboración de un diseño de iluminación	T2, T3, T8, X3, X5, ED1, ED2, ED5.
9. Sentar las bases para hacer adaptaciones de un mismo diseño en diferentes espacios con realidades técnicas distintas.	T2, T3, T8, ED2.
10. Saber escuchar, aceptar la crítica constructiva y el trabajo en equipo	T3, T7, T8, X3

4. CONTENIDOS		
TEMAS	SUBTEMAS	SESIONES
1. Acercamiento a los objetivos del diseño de iluminación.	1. Las pretensiones del diseño de iluminación. 1.1. Generar 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.	1,5
2. La dramaturgia de la luz.	1. La dramaturgia de la imagen. 2. La dramaturgia de la luz. 2.1. La luz en la pintura y en el teatro. 2.2. La luz en el teatro, el cine y la arquitectura. 2.3. La luz y la sombra como elemento dramático.	2,5
3. La luz en el espacio escénico.	1. La luz conformadora del espacio escénico. 1.1. La iluminación como recurso expresivo a tener en cuenta desde el inicio de la creación escénica y la composición del espacio. 2. La luz como objeto. 2.1. La luz y la sombra como elementos escenográficos. 3. La tridimensionalidad mediante la iluminación. 3.1. Generar diferentes planos en el escenario. 3.2. Volumen y modelado.	3

4. La luz creadora del personaje.	1. Modificación de las características psicofísicas del personaje a través de la luz. <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La elección de los proyectores adecuados. 1.2. Ubicación y direccionalidad adecuadas en cada caso. 1.3. El empleo del color. 	4
5. La materialización de la luz.	1. El trabajo con los materiales y las texturas. <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Modificación y generación de diferentes atmósferas en un mismo espacio. 1.2. Iluminación, escenografía y vestuario. 	5
6. El punto de partida.	1. Análisis del texto o la pieza de partida: aspectos destacables para el diseño de iluminación. <ul style="list-style-type: none"> 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. 1.8. La visión del/ de la dramaturgo/a. <ul style="list-style-type: none"> 1.8.1. Las referencias ambientales en el propio texto. 1.8.2. Las didascalias. 1.8.3. Lo que interesa a la hora de añadir apuntes sobre iluminación en la escritura dramática. 	3
7. 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 <ul style="list-style-type: none"> 2.1. La luz narrativa, realista e impresionista. 2.2. La luz expresionista 2.3. La luz como concepto 2.4. Otras estéticas de la luz. 2.5. La mezcla entre varias estéticas. 	3
8. El diseño de la iluminación teatral.	1. El equipo de trabajo: la relación entre el trabajo del/ de la dramaturgo/a, el/la director/a, el/la iluminador/a, el/la escenógrafo/a, el/la figurinista y el/la caracterizador/a. <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La importancia de la coordinación entre los diferentes campos creativos. 2. La primera vía de comunicación: los referentes visuales. <ul style="list-style-type: none"> 2.1. La elaboración del visual book. 3. La toma de la decisión de la elección estética. 4. La ambientación general de la obra. 5. El desarrollo de la ambientación en la estructura general del texto. 6. La iluminación escena por escena. 7. Las transiciones entre escenas. 8. Los movimientos escenográficos.	3

	9. Las transiciones entre los movimientos escenográficos. 10. Ubicación y proxemia de los actores y las actrices. 11. El espacio sonoro. 12. La temporalización de la luz. 12.1. El tiempo global del montaje. 12.2. El tiempo de las escenas y las transiciones. 1 2.3. El tiempo de las luces puntuales y los efectos. 13. La comprobación global del diseño: parámetros útiles.	
9. Herramientas para el diseño.	1. Bocetos de atmósfera. 2. Los apuntes durante los ensayos. 3. Las escaletas. 4. La elaboración del story board. 5. El plano de luces: creación e interpretación. 6. Introducción a las hojas técnicas.	3
10. La adecuación técnica.	1. Elección de los proyectores adecuados. 2. Elección de los filtros adecuados. 3. Elección de otros elementos técnicos. 4. La adecuación al espacio. 4.1. El estudio de las dimensiones del espacio. 4.2. La implantación de la escenografía. 4.2.1. Adaptación a espacios con distintas configuraciones y dimensiones. 3. La adaptación del diseño de iluminación. 3.1. Adaptación a espacios de distintas configuraciones, dimensiones y realidades técnicas. 5. El pase técnico.	2
TOTAL SESIONES		30

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Exposición magistral	10		10
Exposición práctico-teórica	10		10
Práctica individual	20	15	35
Práctica colectiva	10		10
Tutorías individuales	8		8
Actividades de evaluación. Presentaciones	2	15	17
TOTAL	60	30	90

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Actividades	Descripción
Exposiciones magistrales	Exposición 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.
Exposiciones práctico-teóricas	Se harán en el teatro, realizando una práctica al mismo tiempo que la docente

	indica las directrices teóricas
Práctica individual	En la que cada alumno/a realizará un trabajo que ponga de manifiesto la comprensión y capacidad de aplicación de lo aprendido e investigue para su trabajo final.
Práctica colectiva	Prácticas en el teatro en las que se investigarán de forma práctica las propuestas individuales de los/as alumnos/as, quienes habrán de contar con el apoyo del resto del grupo.
Tutorías individuales	En las que la docente dirigirá el trabajo individual de cada alumno/a.
Actividades de evaluación. Presentaciones	El alumnado expondrá su trabajo individual

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA

Seguimiento	Se hará un seguimiento personalizado integrado en el trabajo conjunto del grupo, haciendo un análisis de cada caso específico y resolviendo cada casuística de la forma más adecuada. <i>Tutoría presencial:</i> El alumnado tiene un período de atención personalizada en horario no lectivo.
Orientación	Orientación respecto a las dudas e inquietudes que surjan en cada caso. <i>Tutoría electrónica:</i> El alumnado puede mantener contacto permanente con el profesor a través del correo electrónico.

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN

El alumno deberá establecer una comunicación previa con el docente, mínimo seis semanas antes de la fecha del examen, para aclarar y concretar la estructura y particularidades de su examen.

8.1 Evaluación ordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual que avance paulatinamente, en el que se reflejará que el/la alumno/a es quien de aplicar lo aprendido	T2, T3, T8, X3, X5, X6, ED1, ED2, ED5	50%
Realización de las prácticas pertinentes en el teatro	T3, T8, X3, X5, ED1, ED2	30%
Asistencia regular a clase, puntualidad, participación, interés...	T7, T8, X3	20%

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

El trabajo constará de las siguientes partes:

- Análisis dramático del texto. Es necesario añadir el estilo, los temas que se tratan, el análisis del espacio y los personajes, la percepción que se tiene del texto, etc.
- La línea en la que se va a trabajar, el estilo del diseño. Qué se pretende conseguir, qué aportará la luz, como se mostrarán los personajes por medio de esta, etc. Análisis personal de cómo veo yo el texto, cómo voy a ser la escenografía y el vestuario, qué quiero contar con ambos y sobre todo con la luz que incide sobre ellos; cómo afectan los movimientos de los actores y las actrices, etc. En general, la visión personal de la obra y cómo se pretende plasmar
- Referentes visuales. Fotos realizadas por uno/a 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 quiere recrear.
- Elección del teatro adecuado con el que se quiere trabajar en este proyecto, preferentemente la Sala Pedra Seixa.
- Escenografía y vestuario. Plano en planta a escala y acotado de la escenografía y características básicas del vestuario. Se

aportarán muestras de materiales y tejidos con los que se puedan hacer pruebas en las clases prácticas.

- Escaletas con todos los datos necesario para estructurar la obra.
- Story board en planta en el que se puedan ver todos los cambios de los que consta el diseño de iluminación, efectos y transiciones incluidas.
- Plano de luces general en planta y planos por escena.
- Hojas técnicas de iluminación. Hojas de ambientes y diseño, de trabajo en mesa, para guardar todos los datos técnicos, etc.
- Aspectos técnicos por escrito. Explicación por escrito del plano de luces, con los dibujos explicativos necesarios, argumentando por qué se escogen determinados focos, lámparas, situación, filtros, etc.
- Análisis personal del trabajo. Análisis del proceso, las partes más asequibles y las que más dificultades han presentado, de las variaciones que se han ido introduciendo mediante las prácticas, si se ha conseguido el resultado imaginado o no, etc.

Nota 1: El/la alumno/a propondrá el texto con el que desee trabajar pero la elección final deberá ser aprobada por la profesora.

Nota 2: Será necesario que la profesora revise al menos dos veces el trabajo antes de ser entregado.

Nota 3: Para aprobar la materia será necesario superar tanto el trabajo como las prácticas.

Nota 4: Se aconseja la asistencia a tutorías.

8.2. Evaluación extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual que cumpla con los apartados anteriormente descritos.	T2, T3, T8, X3, X5, X6, ED1, ED2,ED5	70%
Realización de una práctica en el teatro extraída del trabajo.	T3, T7, T8, X3, X5, ED1, ED2	30%

Nota 1: La persona que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos seis semanas antes de las fechas de la evaluación.

Nota 2: Será necesario que la profesora revise al menos dos veces el trabajo antes de ser entregado.

Nota 3: Para aprobar la materia ambas partes han de ser superadas.

Nota 4: La asistencia a tutorías es necesaria

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

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Realización de un trabajo escrito individual que cumpla con los apartados anteriormente descritos.	T2, T3, T8, X3, X5, X6, ED1, ED2,ED5	70%
Realización de una práctica en el teatro extraída del trabajo.	T3, T7, T8, X3, X5, ED1, ED2	30%

Nota 1: La persona que se encuentre en esta situación deberá ponerse en contacto con la profesora al menos seis semanas antes de las fechas de la evaluación.

Nota 2: Será necesario que la profesora revise al menos dos veces el trabajo antes de ser entregado.

Nota 3: Para aprobar la materia ambas partes han de ser superadas.

Nota 4: La asistencia a tutorías es necesaria

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, DonisA. (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.

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

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.

TORNQUIST, JORRIT: (2008): Color y luz, Teoría y Práctica. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

BAHAMON,ALEJANDRO y ÁLVAREZ,ANA MARÍA(2010): Luz, color, sonido: efectos sensoriales en la arquitecturacontemporánea. Ed. Parramón.

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. GustavoGili, 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: TheatreArts 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.

PRÄKEL, DAVID (2007): Iluminación. Ed. Blume. Barcelona.

SVOBODA, JOSEF (1993): The Secret o f Theatrical Space. Ed.Applause Theater Books Publisher. New York.

TURRELL, JAMES (2006): A life in light. Louise T. Blouin Institute.

TURRELL, JAMES (2001): Lighting a planet. Ed. Gerd Hatje. Alemania.

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. Lunwerg. Barcelona.

WONG, WUCIUS (1992): Principios del diseño en color. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.

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 realizar las prácticas en la Sala Pedra Seixa.
- El trabajo escrito deberá acogerse a la normativa APA.

