

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA	
CÓDIGO	
MATERIA	Escenografía
ASIGNATURA	Iluminación I
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
COORDINADO/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 el tiempo escénicos y de su significación. Introducción a los principios formales e 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 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	
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. Obtener los conocimientos técnicos precisos e iniciarse en los criterios estéticos en el campo de la iluminación teatral que en futuro acerquen al alumnado a ser quien de plantear y ejecutar un diseño de iluminación a través de la dramaturgia de la luz.	T2, T3, X3, X5, X6, ED1, ED2, ED5
2. Conocer los diferentes aspectos relacionados con la luz, sus peculiaridades, su comportamiento y naturaleza física	T2.
3. Comprender la relación entre el trabajo del/la iluminador/a, el/la escenógrafo/a, el/la figurinista, el/la director/a de escena y el/la dramaturgo/ay lo que pueden aportar los/as dos últimos desde su terreno.	T3, T7, T8, X3, X5, ED1, ED2, ED5.
4. Iniciarse en el conocimiento y la comprensión del espacio y el tiempo escénicos en la iluminación	T2, T3, X5, ED1, ED2, ED5.
5. Conocer diferentes proyectos de iluminación de vario/as creadores/as, sus motivaciones, sus pretensiones y ser quién de analizar el resultado final.	T8, X3, X6, ED5
6. Potenciar la puesta en común y fomentar el respeto tanto a las personas como a los materiales empleados.	T7, T8, X3, X5

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 e postimagen 	0,5
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. 	0,5
3. Propiedades ópticas de la materia	1. El comportamiento de la materia ante la luz. <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Reflexión. 1.2. Absorción. 	1,5

	1.3. Transmisión. 1.4. Refracción	
4. Magnitudes luminosas fundamentales	1. Magnitudes fotométricas. 1.1. Flujo luminoso. 1.2. Intensidad luminosa. 1.3. Luminancia. 1.4. Iluminancia. 1.5. Rendimiento luminoso.	0,5
5. El color	1. Naturaleza del color. 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. Los filtros 1.Efecto de color. 2. Correctores. 3. Difusores. 4. Densidad neutra. 5. Dicroicos. 4. Psicología del color. 4.1. 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.	6
6. Fuentes de luz	1. Tipos de lámparas. 1.1. Lámparas incandescentes. 1.2. Lámparas de descarga. 1.3. Tubos luminiscentes. 1.4. Paneles electroluminiscentes. 1.5. Láser. 1.6. Fibra óptica. 1.7. LEDs	1,5
7. Los proyectores de luz teatral	1. Panoramas. 2. PAR-64. 3. P/C. 4. Fresnel. 5. Recorte. 6. Cañón. 7. Svoboda. 8. Estroboscópicos. 9. Robotizados	4
8. Ubicación de los proyectores	1. Iluminación frontal. 1.1. Frontal pura. 1.2. Frontolateral.	4

	2. Iluminación lateral. 2.1. Lateral pura. 2.2. Lateral desde vara. 3. Iluminación de contra. 4. Iluminación cenital. 5. Iluminación contrapicada. 6. Iluminación rasante.	
9. Esquemas básicos de iluminación	1. Esquemas de luz general. 1.1. Sistema McCandless. 1.2. Sistema de triangulación. 1.3. Outros esquemas de luz general. 2. Características propias de los diferentes espectáculos. 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. 4.1. Modificación de las características psico-físicas del personaje por medio de la luz.	5
10. Principios básicos de electricidad y seguridad en el teatro.	1 Principios básicos de electricidad. 2. Trabajar con seguridad en el ámbito de la iluminación teatral. 2.1. La normativa vigente. 3. Mantenimiento de equipos.	0,5
11. Infraestructura teatral para la iluminación.	1. Varas manuales y electrificadas. 2. Truss. 3. Torres de calle. 4. Circuitos y conexiones. 5. Cicloramas. 6. Panoramas. 7. Proyectores	1
12. El control de la luz.	1. Dimmer 2. Patch. 3. Protocolo DMX-512. 4. La mesa de luces	1,5
13. Trabajos en torno a la iluminación.	12.1. Análisis del trabajo de iluminadores/as pertenecientes a distintos campos: teatro, cine, artes plásticas, arquitectura...	3,5
TOTAL SESIONES		30

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Actividad / Número de horas	Presencial	No presencial	Total
-----------------------------	------------	---------------	-------

	(horas)	(horas)	
Exposición magistral	26	12	38
Exposición práctico-teórica	24		24
Actividades complementarias	4	6	10
Tutorías individuales	2		2
Actividades de evaluación. Pruebas	4	12	16
HORAS	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 que se entregará posteriormente para su revisión y/o consulta.
Exposiciones teórico-prácticas	Realizaciones prácticas que posibiliten una mejor comprensión; se hará una práctica al mismo tiempo que la docente indica las directrices teóricas
Actividades complementarias	Actividades que tendrán la finalidad de confrontar al alumnado consigo mismo para cotejar su grado de conocimiento de la teoría explicada, de cara a la superación del examen teórico
Tutorías individuales	Profundización sobre los diversos temas que componen la programación.
Actividades de evaluación. Pruebas	Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos descritos en la programación.

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
Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos obtenidos	T2, T3, T8, X5, X6, ED1, ED2, ED5	80%
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.

8.2. Evaluación extraordinaria

Herramienta / actividad	Competencias evaluadas	Ponderación
Prueba escrita sobre los conocimientos teóricos descritos en la programación.	T2, T3, T8, X5, X6, ED1, ED2, ED5	70%
Análisis de un vídeo en el que se relacionarán los conceptos de esta guía docente con las imágenes propuestas.	T2, T3, T7, T8, X3, X5, X6, ED5	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 evaluación. 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 descritos en la programación.	T2, T3, T8, X5, X6, ED1, ED2, ED5	70%
Análisis de un vídeo en el que se relacionarán los conceptos de esta guía docente con las imágenes propuestas.	T2, T3, T7, T8, X3, X5, X6, ED5	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 evaluación. 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

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 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.
 MORENO, JUAN CARLOS – LINARES, CÉSAR (2005): Cuadernos de Técnicas Escénicas, Iluminación. Editorial Ñaque.
 SIRLIN, ELI (2006): La luz en el teatro. Manual de iluminación. Inteatro, Instituto Nacional del Teatro. Colección Pedagogía Teatral.
 TORNQUIST, JORRIT (2009): Color y luz, teoría y práctica. Ed. Gustavo Gili. Barcelona

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS

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
 BACHELARD, G. (1986): La poética del espacio. Ed. F.C.E. México.
 CHAVARRÍA, JAVIER (2002): Artistas de lo inmaterial. Ed. Nerea. Hondarribia.
 DAVIS, Tony (2002): Escenógrafos, Ed. Océano. Barcelona. DONDIS, DonisA. (2002): La sintaxis de la imagen, Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
 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.
 GOMBRICH, ERNST H. (2007): Arte percepción y realidad, Ediciones Paidós Iberica, S.A.,

HELLER, EVA(2004): Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Ed. GustavoGili, 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.

PRÄKEL, DAVID (2008): Iluminación. Ed. Blume, Barcelona.

SÁNCHEZ, JOSÉANTONIO (2005): Dramaturgias de la imagen. Universidad de Castilla la Mancha

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 Pedra Seixa.