

Curso 2019-2020

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

RESAD

Centro público

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE (DISEÑO DE ILUMINACION

Titulación

**TITULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2019

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

Decreto 32/2011 de 2 de Junio

ASIGNATURA: (DISEÑO DE ILUMINACION)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	OE
Carácter ²	TECNOLOGIA APLICADA AA EE
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	DRAMATURGIA/DR
Materia	SEMESTRAL/ 2º
Periodo de impartición ³	PRIMER SEMESTRE
Número de créditos	3 ETCS/75 HORAS
Departamento	PLASTICA TEATRAL
Prelación/ requisitos previos	TECNOLOGIA DE LA ILUMINACION
Idioma/s en los que se imparte	CASTELLANO

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
CAMACHO MIGUEL ANGEL	uno22uno@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales
<ul style="list-style-type: none">- Contribuir a la búsqueda del goce de la estética en la iluminación teatral como un nuevo lenguaje de comunicación.- Utilizar la objetividad creativa en la interpretación del diseño de iluminación, fundamentado en la argumentación y en el análisis.- Saber trabajar en la elaboración de la puesta en escena en equipo, analizando, procesando y desarrollando las técnicas del diseño de iluminación.
Competencias generales
<ul style="list-style-type: none">- Conocer los conceptos históricos del diseño de iluminación.- Identificar el conocimiento artístico como proyección a la creación del diseño de iluminación, en un espacio escénico.- Dominar las herramientas técnicas con el fin de crear la idea de la luz a la puesta en escena.
Competencias específicas
<ul style="list-style-type: none">- Investigar desde una idea y/o un texto, un análisis de iluminación.- Desarrollar el concepto de luz desde las calidades: difusión, dureza, suavidad y su aplicación al contenido lumínico.- Comprender el significado de la imagen desde la palabra escrita.- Crear el argumento de análisis para el desarrollo del diseño de iluminación.- Aplicar los conocimientos en la creación espacial de la luz/imagen.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, desde el texto teatral, del desarrollo de la luz en el diseño global de la puesta dramática.

Dramaturgia de la luz.

Investigación del proceso desde la imagen y/o la idea.

Escritura lumínica; la memoria de luz en el texto.

Desarrollo estructural de los elementos para la luz. Colocación y sentido.

Proceso final en la creación espacial del espacio- luz.

Organización de una cultura visual para la creación y documentación de imágenes para su análisis y su incorporación al desarrollo en la puesta en escena.

Procesar el conocimiento de la luz para una comunicación fluida entre el iluminador, director y el dramaturgo.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- “INTRODUCCION A LA LUZ”	TEMA 1: La luz natural como principio de la narración teatral. Prehistoria. La luz en la acción dramática. Puesta en escena aire libre. Teatro griego y romano
II.- “LA LUZ AIRE LIBRE: DESDE EL MEDIEVO AL BARROCO”	TEMA 2: La luz natural en la puesta en escena en el teatro del Medievo. La luz artificial en el teatro al aire libre. Teatro clásico. La lámpara de aceite y la vela en el discurso de la imagen teatral.
	TEMA 3: Preámbulo a la luz delimitadora del espacio escénico y potenciadora del drama teatral. La luz como signo divino. Teatro barroco. La candileja.
III.- “LA LUZ EN EL TEATRO NEOCLASICO”	TEMA 4: La luz controlada como elemento de la acción teatral. Pluralidad en la propuesta escénica desde la técnica. Teatro Neoclásico. Lámpara de queroseno y luz de gas. El arco voltaico. La luz en la ópera de Wagne
IV.- “REVOLUCION LUMINICA SIGLO XX”	TEMA 5: La luz eléctrica revoluciona la puesta en escena. Primeros teóricos sobre la luz en el espacio escénico. Apia. La perspectiva escénica desde la luz teatral. El paso de tiempo escénico en la luz.
	TEMA 6: La luz delimitadora de espacio dramático. La luz creadora de personajes. Gordon Craig: teorías sobre la puesta en escena, con la luz como volumen escénico. El contraluz.
V.- “LA LUZ REALISTA”	TEMA 7: Día y noche en la acción teatral. La luz potenciadora del arte escenográfico. La estética de la luz. La sombra y claro oscuro. La luz y el vestuario escénico.
VI.- “PRIMEROS METODOS DE DISEÑO DE ILUMINACION”	TEMA 8: División del espacio en zonas y términos, el espacio escénico como método de aprendizaje del volumen. El foco de luz y su colocación en escenario. De lo plano al volumen.
VII.- “DIFERENTES METODOS DE DISEÑO EN LAS ARTES ESCENICAS”	TEMA 9: Introducción al diseño de luz: la ópera, la música, la instalación. El performance y la danza. La luz y su significado en el color.
VIII.- “PRACTICAS DE ILUMINACION”	TEMA 10: De la idea al plano. Desarrollo del diseño desde el ensayo teatral al estreno. La dramaturgia como símbolo de la propuesta lumínica. El cuaderno de luces.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 12 horas
Actividades prácticas	a:21 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a:21 horas
Realización de pruebas	a:6 horas

Horas de trabajo del estudiante	b:6 horas
Preparación prácticas	b: 6 horas
Realización de pruebas	b:3 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 75 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none">- Visualización de imágenes, videos, fotografías, y pintura relacionada con el objetivo de analizar, desde la subjetividad, el objeto artístico.- Análisis del lenguaje de la obra artística y su equivalencia con el diseño de luz en la producción artística.- Los trabajos serán sobre ideas de personajes y/o partes del texto dramático a desarrollar en teoría, discutirla y montarla en el escenario teatral.
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none">- El método didáctico que se propone, es un aula teórico-práctica continuada. Las prácticas son necesarias en cuanto a una visual metódica y escalonada del diseño de iluminación.- La actividad se complementará con la asistencia a montajes de iluminación en teatros.- El trabajo en grupo irá dirigido a la escenificación de la propuesta de luz.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- La actividad general del aula se complementará con visitas a teatros.- Mesa redonda sobre la evolución de la luz escénica en la sociedad y su influencia en el teatro.- Talleres de iluminación sobre montajes en video.
Actividades teóricas	En las horas no presenciales, el alumno desarrollará los ejercicios propuestos por el profesor en las clases. Imagen y textos.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Entender dentro de la historia teatral de la luz, cómo evoluciona la forma de iluminar una obra teatral, a lo largo de los siglos, a través del conocimiento técnico de las sociedades y su uso en su época.
Actividades prácticas	Coordinar los distintos procesos técnico-teóricos, con la realidad de un montaje teatral y captar el valor del aparato de iluminación, dentro de unas variables dadas a lo largo del proceso educativo. Partiendo de este criterio, se pretende comprobar si los alumnos conocen y utilizan el diseño, como herramienta para el análisis de la imagen-luz.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Comprender y evaluar el carácter del taller como un proceso evolutivo en el conocimiento de la luz de teatro. Análisis de la obra teatral desde la luz en la puesta en escena.

Actividades teóricas

Se evaluará los conceptos técnicos-artísticos, como el desarrollo metodológico del montaje para el fin último que es, la obra teatral.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Proyecto teórico explicable en clase	
Actividades prácticas	Procesos técnicos en la realización del diseño	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia a clase. Colaboración en los talleres. Contribución a una idea organizada de la visita a montajes de luz en los teatros programados en el curso.	
Actividades teóricas	Trabajo desarrollado sobre el desarrollo del diseño de iluminación	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
La técnica y el desarrollo dramático de la luz en el diseño.	60%
La defensa del diseño desde la teoría.	20%
Trabajo desarrollado sobre las fuentes de investigación.	10%
Asistencia a clase	10%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
La técnica y el desarrollo dramático de la luz en el diseño.	60%
La defensa del diseño desde la teoría.	30%
Trabajo desarrollado sobre las fuentes de investigación.	10%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	30%
Prueba práctica	60%
Trabajo sobre análisis teatral	10%

Total	100%
-------	------

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Exposición de trabajos	50%
Examen	40%
Trabajo teórico	10%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	TEMA1:		
	Actividades teóricas: INTRODUCCIÓN A LA LUZ	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas : INVESTIGAR	0 Hora	1 hora
	Evaluación : CONTINUA	0 Hora	0 Hora
Semana 2	TEMA 2:		
	Actividades teóricas: LA LUZ AIRE LIBRE, DESDE EL MEDIEVO AL BARROCO. LUZ NATURAL. LUZ ARTIFICIAL.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas : EVALUAR CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA LUZ EN EL ARTE	0 horas	0 horas
	Evaluación : CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 3	TEMA 2:		
	Actividades teóricas: LA LUZ AIRE LIBRE: DESDE EL MEDIEVO AL BARROCO. LUZ ARTIFICIAL CONTROLADA. TEATRO BARROCO.	3 horas	1 horas
	Actividades prácticas:	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	0 horas	0 horas
	Evaluación : CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 4	TEMA 3:		
	Actividades teóricas: ESTUDIO DE LA CANDILEJA Y SU INCIDENCIA EN EL ACTOR.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas: TRABAJO SOBRE EL DISEÑO EN EL TEATRO DEL BARROCO.	0 horas	1 horas
	Otras actividades formativas :	0 horas	0 horas
	Evaluación : CONTINUA	0 horas	0 horas

Semana 5	TEMA4:			
	Actividades teóricas:	LA LUZ EN EL TEATRO NEOCLASICO.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	LA LUZ ELECTRICA CONTROLADA.	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 6	TEMA 5:			
	Actividades teóricas:	REVOLUCION DE LA ILUMINACION EN EL SIGLO XX. LA LUZ ELECTRICA Y SU CAMBIO EN LA PROYECCION ESPACIAL.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:		0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	CONOCIMIENTOS DE DIFERENTES MODELOS DE ILUMINACIONES EN DIFERENTES TEATROS.	0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 7	TEMA 6:			
	Actividades teóricas:	EL PERSONAJE ANTE LA LUZ. LA LUZ COMO VOLUMEN. GORDON CRAIG.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	TRABAJOS SOBRE EL ESPACIO Y LA LUZ.	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	MONTAJE EN TEATROS	0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 8	TEMA 7:			
	Actividades teóricas:	LA LUZ REALISTA	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	EL PASO DELTIEMPO EN EL ESPACIO TEATRAL.	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas

Semana 9	TEMA 7:			
	Actividades teóricas:	LA LUZ REALISTA. LA LUZ EN EL VESTUARIO ESCENICO.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	LA SOMBRA Y EL CLARO OSCURO.	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 10	TEMA 8:			
	Actividades teóricas:	REVOLUCION DE LA ILUMINACION EN EL SIGLO XX. LA LUZ ELECTRICA Y SU CAMBIO EN LA PROYECCION ESPACIAL.	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:		0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	CONOCIMIENTOS DE DIFERENTES MODELOS DE ILUMINACIONES EN DIFERENTES TEATROS.	0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 11	TEMA 8:			
	Actividades teóricas:		0 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	MONTAJE EN AULA	3 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	TRABAJO DE TEXTO Y LUZ.	0 horas	2 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 12	TEMA 8:			
	Actividades teóricas:		0 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	MONTAJE EN AULA SOBRE PLANO DE DISEÑO	3 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	TRABAJO CONTINUO SOBRE MONTAJE EN DIFERENTES PROPUESTAS ESCENICAS	0 horas	1 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas

Semana 13	TEMA 9:			
	Actividades teóricas:	DISEÑO DE LAS ARTES ESCENICAS	0 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	OPERA Y ZARZUELAS.	3 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :	TRABAJO DE GRABACION	0 horas	2 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 14	TEMA 9:			
	Actividades teóricas:		0 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	PRACTICA EN AULA SOBRE COLOR Y EL ESPACIO	3 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 15	TEMA 10:			
	Actividades teóricas:	ANALISIS Y COLOQUIO	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	MONTAJE DE TEXTO TEATRAL EN TEATROS EXTERNOS.	0 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :	AYUDANTE EN MONTAJE DE TALLERES	0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 16	TEMA 10:			
	Actividades teóricas:	DISEÑO DE LAS ARTES ESCENICAS	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	LA DANZA Y EL PERFORMANCE	0 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :	INVESTIGACION	0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas

Semana 17	TEMA 10:			
	Actividades teóricas:		0 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	PRACTICAS DE MONTAJE. DEL ENSAYO A LA PUESTA EN ESCENA.	3 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas
Semana 18	TEMA 9:			
	Actividades teóricas:	EXAMEN FINAL	3 horas	0 horas
	Actividades prácticas:	BLOQUE I AL VI	0 horas	0 horas
	Otras actividades formativas :		0 horas	0 horas
	Evaluación :	CONTINUA	0 horas	0 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

IMÁGENES, MUSEOS Y MONTAJES TEATRALES.

11.1. Bibliografía general

Título	MANUAL DE ILUMINACIÓN TEATRAL
Autor	REÍD, FRANCIS.
Editorial	FUNDACIÓN LUIS CERNUDA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA.1982

Título	STAGE LIGHTING DESIGN
Autor	PILBROW, RICHARD
Editorial	DESIGN PRESS – HOLLYWOOD 2008

Título	THE ART AND DESIGN OF STAGE LIGHTING
Autor	KELLER, MAX
Editorial	BERLIN. PRESTEL 2008.

Título	A METHOD OF LIGHTING THE STAGE.
Autor	McCANDLESS, STANLEY
Editorial	UNIVERSIDAD DE YALE. 1953.

Título	LUMIÈRE POUR LE SPECTACLE
Autor	VALENTIN FRANÇOIS-ÉRIC
Editorial	LIBRAIRIE THÉÂTRALE 1994

Título	LA LUZ MELODIA DEL ARTE ESCENICO
Autor	DIFERENTES AUTORES ILUMINADORES
Editorial	BOLCHIRO. 2018

Título	GORDON CRAIG EDWARD. Del arte del teatro hacia un nuevo teatro
Autor	EDICIÓN DE MANUEL F. VIEITES.
Editorial	ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA. 2011

Título	LA LUZ EN EL TEATRO. MANUAL DE ILUMINACION.
Autor	ELI SIRLIN
Editorial	INSTITUTO NACIONAL DE TEATRO. 2005

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

11.2. Bibliografía complementaria

Título	DRAMATURGIAS DE LA IMAGEN
Autor	SANCHEZ JOSE ANTONIO
Editorial	UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. CUENCA, 1999

Título	LA LUZ EN EL CINE
Autor	FABRICE REVAULT D'ALLONNES
Editorial	CATEDRA 2008

Título	ATRAPANDO LA LUZ.
Autor	ZAJONC ARTHUR
Editorial	ANDRÉS BELLO. SANTIAGO DE CHILE. 1994

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://youtu.be/v48qjSCGtrl
Dirección 2	https://youtu.be/hHIF0ybG1sA
Dirección 3	https://youtu.be/N7CmtKwjE5c

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Video	DOGVILLE DE LARS VON TRIER
Revistas	ADE-REVISTA TEATRAL
Revistas	ACADEMIA DE LAS ARTES ESCENICAS. ARTEESCENICAS
Video	MONTAJES DE TEATRO BIBLIOTECA DE LA RESAD