

GRADO EN DISEÑO

Módulo	COMPLEMENTARIO
Materia	TÉCNICAS Y APLICACIONES DEL DISEÑO ESCENOGRÁFICO
Asignatura	CÓDIGO: 804115 NOMBRE: ILUMINACIÓN ESCÉNICA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1er semestre y 2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS
Tutorías	6 horas/semana

Departamento responsable: DIBUJO II (DISEÑO E IMAGEN)

Coordinador: Miguel Ruiz Massip

Correo electrónico: massip@ucm.es

Teléfono: 91 3943653

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPTOR

La asignatura "Iluminación" introduce en los aspectos más significativos de la teoría y práctica del diseño de iluminación teatral. Trata de dar a conocer los diferentes conceptos y métodos de investigación, trabajo y presentación de las ideas que harán posible el desarrollo de proyectos complejos de diseño de iluminación escénica. El desarrollo de sus contenidos se apoya fundamentalmente en propuestas de carácter práctico, en una serie de trabajos en los que se aprende a analizar, evaluar y manejar los elementos formales y su semántica, y, además, se presentan y desarrollan diferentes modos de la utilización de luz como elemento relevante en la puesta en escena de una obra dramática.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- OG.1. Proveer a los estudiantes de las capacidades para obtener un perfil de diseñador experto que pueda sostener sus actividades en todos aquellos aspectos técnicos del diseño de iluminación, desde la primera fase de concepción hasta las fases últimas de presentación y realización.
- OG.2. Dotar al estudiante de una formación que le permita actuar como un Diseñador experto que, al mismo tiempo, sea capaz de integrarse profesionalmente asimilando los códigos de buena conducta que han de regir la práctica profesional.
- OG.3. Promover en el estudiante el conocimiento y el dominio de las habilidades que son propias de la manera de pensar y trabajar de los diseñadores en el ejercicio de su labor.
- OG.4. Fomentar una aproximación al diseño orientada al conocimiento de sus diferentes modalidades y tradiciones, a la comprensión de los procesos técnicos y tecnológicos, así

como al conocimiento de los materiales y las habilidades técnicas necesarias para trabajar con ellos.

- OG.7. Desarrollar y cultivar en el alumno las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales y en las situaciones profesionales hasta que sea capaz de presentar y defender teórica y prácticamente su propio trabajo.

Objetivos específicos:

- Introducir a los estudiantes los conceptos fundamentales de la práctica del diseño de iluminación escénica.
- Conocer las técnicas que le son propias a la iluminación escénica para aplicar con creatividad y originalidad los trabajos propuestos.
- Utilizar la metodología más adecuada en el proyecto de iluminación.
- Conocer las tecnologías aplicadas al diseño de iluminación escénica.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- CG.1. Comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas para modelizar, simular y resolver problemas, reconociendo y valorando las situaciones y problemas susceptibles de ser tratados en el ámbito del Diseño.
- CG.3. Conocer los métodos y técnicas relevantes en distintas áreas de aplicación del Diseño participando en la creación de nuevas soluciones que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
- CG.5. Conocer las posibilidades operativas de las herramientas informáticas y familiarizarse con el manejo de los programas adecuados a cada una de las actividades inherentes a las diferentes áreas del Diseño.

Competencias específicas:

- CE.3. Conocer y utilizar adecuadamente las herramientas y técnicas tradicionales y digitales más adecuadas a la resolución de los problemas específicos que sean planteados en el campo del diseño.
- CE.4. Planificar la producción de un diseño en función de los procesos necesarios y su interdependencia, asignando una correcta distribución de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Evolución histórica de las técnicas de iluminación.
- El papel del iluminador en la puesta en escena.
- La luz y el espacio escénico.
- Aspectos físicos de la luz.
- El color.
- Tecnología de la luz escénica.
- Luz, objeto, sombra, reflexión, absorción y trasmisión.
- La práctica escénica.
- El proyecto.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Introducción al tema, donde se pretende exponer de manera sucinta los contenidos a tratar.
- Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según se van tratando.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán estas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias generales y específicas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	CG1. CG3. CG.5. CE3. CE.4	3
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG1. CG3. CG.5. CE3. CE.4	60-70% de los 3 ECTs de trabajo autónomo del estudiante.
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CE3. CE.4	40-30% de los 3 ECTs de trabajo autónomo del estudiante.

Actividad del estudiante:

- Estudio de los contenidos teóricos.
- Realización en clase y entrega de ejercicios breves de aplicación de cada una de las unidades temáticas.
- Proyectos de aplicación. en los que el alumno profundiza en los fundamentos del diseño de la luz, en la percepción visual de la forma y en el contenido y el uso de las imágenes.
- Breves proyectos personales de investigación sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres, ejercicios en grupo y otras actividades de clase.
- Trabajo práctico de iluminación escénica.

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.
- Evaluación continua de la exposición de trabajos autónomos y de sus resultados.
- Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.
- El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente del modo siguiente:
 - Trabajo tutelado del estudiante por el profesor supondrá un 20-30% del total.
 - Trabajo autónomo del estudiante, el 50-70% del total.
 - Corrección realizada por el profesor en exámenes, tutorías y controles el 10-20% del total.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnheim, R. (1979). *Arte y percepción visual*. Barcelona: Alianza.
- Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la inversión*. Barcelona: Paidós.
- Gombrich, E. H. (1982). *Arte e ilusión*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Navajas, F. (2012). *Escenografía. Retórica de la imagen teatral*. Madrid: Ed. Círculo Rojo.
- Reid, F. (1995). *Il·luminar l'escena. Experiències d'un dissenyador d'il·luminació*. Barcelona: Institut del Teatre.