

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

GRADO EN DISEÑO			
Departamento de Diseño e Imagen			
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA			
ASIGNATURA:	ILUMINACION ESCENICA		
Módulo			
DATOS BÁSICOS:			
Curso:	3º		
Carácter:	OPTATIVA		
Carga Docente T/P:			
CUATRIMESTRE:	1º y 2º	GRUPO/S	1 y 2
PROFESOR/ES:	Nuria Pradilla/Mónica Florensa	AULA:	S 08 TALLER S 08
e-mail: monicaf1@ucm.es		DOCUMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA	
		CAMPUS VIRTUAL	

EJERCICIOS PRÁCTICOS / TEMAS	
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS:	
<p>El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en los aspectos más significativos de la teoría y práctica del diseño de iluminación de cine y teatral.</p> <p>El desarrollo de sus contenidos se apoya en propuestas de carácter práctico, en 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.</p>	
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS:	
<small>35 17 35 17</small>	<p>OBJETIVOS GENERALES: OG.1, OG2, OG.3, OG.4,OG7</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducir a los estudiantes los conceptos fundamentales de la práctica del diseño de iluminación escénica y audiovisual. • 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 y cinematográfica.
<small>35 17 35 17</small>	<p>COMPETENCIAS GENERALES: CG.1, CG.3, CG5</p> <p>COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE3, CE.4</p>
TEMA	OBJETIVO
<p>PRESENTACIÓN ASIGNATURA</p> <p>1. Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.</p> <p>Guía de las buenas prácticas para la utilización adecuada del material de iluminación en las artes escénicas:</p> <p>Riesgos del sector Medidas preventivas Buenas prácticas Manejo de material (proyectores, lámparas, telones, cables.)</p>	<p>-Aprender a utilizar adecuadamente el material de iluminación.</p> <p>-Introducir a los estudiantes los conceptos fundamentales de la práctica del diseño de la iluminación escénica.</p>

<p>2.-Aspectos físicos de la luz. Propiedades de la luz.</p> <p>Absorción, reflexión y trasmisión Velocidad de la luz: Refracción</p> <p>Teoría y práctica de la iluminación básica.-</p> <p>Luz lateral Luz cenital Luz nadir Luz frontal Luz contra</p>	<p>-Comprender las características de las propiedades de la luz.</p> <p>-Conocer y distinguir los conceptos básicos de iluminación y practicar en el aula diferentes maneras de iluminar un objeto o personaje dependiendo de la intencionalidad perseguida.</p>
<p>3. El color</p> <p>-Lenguaje y acción subjetiva de los colores -Psicología cromática: la paleta de color en cine. -Colores aditivos y sustractivos -Atributos del color:Tono, saturación y brillo. Temperatura de color. -Tipos de filtros</p>	<p>-Conocer los aspectos físicos y psicológicos del color para la creación de diferentes atmósferas.</p> <p>-Ejercicios de manipulación de la temperatura de color mediante el uso de gelatinas y filtros.</p> <p>-Visionado de obras audiovisuales en las que se han utilizado diferentes paletas de color.</p>
<p>4.-El equipo de fotografía en cine</p> <p>-La dirección de fotografía a través de la historia del cine. -Organización del trabajo en el equipo de fotografía. -Conocimientos básicos de la cámara de vídeo -Lenguaje audiovisual. -Iluminación de interiores y exteriores -Edición y postproducción. El etalonaje. -Evolución de las técnicas de iluminación -Estilos</p>	<p>-Aprender a través de proyecciones de imágenes a analizar el trabajo y estilo de diferentes directores de fotografía.</p> <p>-Aprender los conceptos básicos de utilización y ajuste de la cámara de vídeo. -Aprender nociones básicas de edición de vídeo y etalonaje.</p> <p>-Conocer las diferentes técnicas y estilos de iluminación atendiendo al espacio.</p>
<p>5. Evolución histórica de las técnicas de iluminación</p> <p>Desde los “hachones” de cera , las “arañas” (lámparas de velas), las lámparas de aceite, las lámparas de gas hasta la luz eléctrica .</p> <p>-Grecia y Roma -Del Renacimiento al Barroco -Del Barroco a McCandless -De Appia y Craig a nuestros días</p>	<p>-Entender los conceptos técnicos, teóricos e históricos de la evolución de la iluminación a través de la historia</p> <p>-Conocer la historia de la iluminación.</p> <p>-Analizar y distinguir diferentes maneras de iluminación según los géneros y medios (cine, danza, conciertos, teatro..)</p>

6. El papel del iluminador en la puesta en escena.

La labor de un diseñador de luces:

- El proceso del diseño: análisis texto, inspiración, dossier de iluminación, planificación del trabajo, hojas magicas, story board, montaje...Ejemplos de proyectos de iluminación Lighting magic sheet –chuleta mágica-
- Equipo del iluminador: técnicos de luces
- Significado de la puesta en escena

- Conocer las técnicas que le son propias a la iluminación escénica para aplicar con creatividad y originalidad los trabajos propuestos.
- Aprender y utilizar la metodología más adecuada en un proyecto de iluminación.
- Aprender el proceso del diseño de iluminación: análisis texto, inspiración, dossier de iluminación, planificación del trabajo hojas magicas, story board, montaje

7. La luz y el espacio escénico

- Objetivos de la iluminación: Dimensión, selectividad, atmosfera, interacción, fluidez, estilo.
- Propiedades controlables de la luz: Dirección, color, forma, calidad, tamaño, intensidad, movimiento
- Iluminación de tres puntos: principal, relleno, contra, sombras

- Activar la creatividad, la iniciativa, la innovación, la planificación, la búsqueda e integración de información y orientación de conclusiones finales.
- Introducir a los estudiantes los conceptos fundamentales de la práctica del diseño de iluminación escénica.

8. Tecnología de la luz escénica.

- Sistemas y estructuras de sujeción
- Sistemas de alimentación
- Sistemas de control
- Proyectores de iluminación: lámparas, proyectores convencionales, proyectores par, proyectores móviles, proyectores led.

- Conocer las tecnologías aplicadas al diseño de iluminación escénica.
- Conocer la dotación técnica básica en un espacio escénico. Practicar con los equipos que vamos a trabajar en clase:un foco con lente fresnel, un pc lente plano convexa, un par 64, un cuarzo para ciclorama , un recorte completo con iris y gobo.
- Aprender el manejo de la mesa de iluminación y dimmer. Manejo en el aula de la mesa con el técnico de iluminación.

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

FEBRERO // JUNIO
ENTREGA Y CALIFICACIÓN DE:

Recuperación junio: *Los alumnos que hayan cumplido los requisitos mínimos de asistencia y realización de trabajos prácticos y que no superen la asignatura, se les asignará un trabajo adicional de recuperación para la convocatoria de septiembre.*

1. TRABAJO TEÓRICO.

Análisis estético sobre el trabajo de un director de fotografía o iluminador.

20% de la nota

2. TRABAJO PRÁCTICO.

El ejercicio consiste en recrear dos escenas inspiradas en una película o serie. Luz día y luz noche.

Primera parte. Realización de una investigación sobre referencias de iluminación para realizar dicho ejercicio. Entrega de **Dossier de Iluminación**

1. Referencias estéticas
2. Bocetos /story board
3. Planos de iluminación con leyenda

Segunda parte. Realización y entrega de un vídeo con la filmación y montaje de dichas escenas.

25% de la nota

<p>3. PROYECTO FINAL.</p> <p>El ejercicio consiste en contar una emoción eligiendo la música, el texto y elementos escénicos adecuados.</p> <p>Video de 2 minutos con 5 cambios de iluminación.</p> <p>Primera parte. Entrega de Dossier de iluminación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referencias estéticas o inspiración, emoción. 2. Propuesta. Story board 3. Plano de iluminación (Planta) 4. Dirección luces (Alzado) 5. Hoja de Efectos posibles y las evoluciones 6. Hojas mágicas 7. Ficha técnica iluminación 8. Diseño gobos para el proyecto. <p>Segunda parte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Ejecución del plano (dirigir y enfocar). 10. Grabar efectos en mesa de control. 11. Grabar efectos finales. Video de 2 minutos y 5 cambios de iluminación. 	40% de la nota
Participación, asistencia, visitas extracurriculares	15% de la nota

- A lo largo del cuatrimestre se realizarán visitas a diferentes espectáculos y empresas relacionadas con la iluminación
- La revisión y la entrega de trabajos se realizará en la fecha y hora designadas. De no ser así el estudiante constará como no presentado.
- No se admitirá la entrega de prácticas fuera de fecha, salvo con justificante médico o similar.
- Los estudiantes entregarán dos copias de los trabajos. Una en papel y la segunda en el campus de la Universidad, donde estarán todos los trabajos realizados a lo largo del curso. Expondrán las ideas y fundamentos de los trabajos.
- Funcionamiento del taller: El estudiante es responsable del equipo asignado y, ante cualquier anomalía, deberá comunicarlo de inmediato al profesor, al técnico o al colaborador honorífico.
- Se ruega puntualidad para el comienzo de las clases