

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO.

Plan: 2016.

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Escenotecnia.

Área: Escenotecnia.

Asignatura: SEMINARIO DE ILUMINACIÓN

Categoría: Teórico-práctico procesual.

Equipo Docente:

- **Profesor Titular:** Daniel Alejandro Maffei.

-**Profesora Adscripta:** Lic. Sol Moreno Magliano.

-**Ayudantes Alumnas/alumnos:** Julieta López Santillan - Nicole Oldrini Simón - Mayra Rosales - Abdías Caballero García.

Distribución Horaria: martes de 12:00 a 14:30 – Azul 1° Piso.

Viernes de 8:30 hs. a 11:00 hs – Salón Azul (montajes)

Turno: Turno único (mañana) – Cátedra única.

Atención de estudiantes: martes de 11:00 a 12:00 viernes de 12:00 a 13:00 o a través del correo electrónico daniel.maffei@unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación

El desarrollo del pensamiento científico, el advenimiento de la tecnología y el progreso industrial sintetizados en este caso con la aparición de la luz eléctrica, generó un nuevo y moderno panorama en relación a “alumbrar la escena”. Aquí comenzaría la búsqueda permanente de encontrar un sentido distinto al “alumbrar” y surge el término propuesto por Adolf Appia de “**iluminar**”, en el sentido de dar luz, de descubrir la verdad, de iluminación ante la duda, no alumbrando para ver sino iluminar para entender.

Apartados ya del entendimiento primitivo de comprender que lo iluminado es el bien y la penumbra y oscuridad son lo malo, la problemática se instala en qué mostrar, qué iluminar, dónde y porqué delimitar un lugar y otro; en este punto podríamos hacer un corte analítico y

pensar la iluminación teatral en el siglo XVIII por un lado y pensarla en el siglo XIX con la industrialización y la luz eléctrica.

La búsqueda de nuevos espacios y de nuevas formas de presentación del espectáculo en vivo, nos dan la pauta de posibles cambios en la metodología de pensar la construcción del pensamiento lumínico, la escena ya no está dentro de una caja óptica (Teatro a la Italiana) sino que está incluida en un entorno que a veces no posee delimitación material concreta.

La luz como constructora de una sensación visual visible y una composición estética que ilumina la escena, es el fundamento desde dónde construir, entrenar y potenciar el concepto de luz en escena.

Enfoque

La Cátedra propone en este recorrido un análisis profundo de la iluminación escénica como lenguaje.

La luz no solo como recurso efectivo para sectorizar un espacio o guiar la atención del espectador, sino como un soporte donde el mensaje visual está construido por la relación dialéctica entre otros y con otros recursos que intervienen en la puesta en escena para potenciar la diseminación de sentidos, ayudando a la producción de múltiples y complejas lecturas del hecho escénico.

Entendiendo la luz como un potencial código de comunicación entre el espectador y la puesta en escena, nos permite pensar la iluminación no solo como producto del material tecnológico que la produce sino indagar en posibilidades infinitas que posee y que están relacionadas con la construcción del sentido y la sensibilización de la mirada.

Presentación

Pinturas, imágenes, esculturas, palabras, paisajes, sensaciones, colores, texto dramático y otra infinidad de componentes pueden ser soportes de la construcción de una idea lumínica proveniente del pensamiento lumínico, que en definitiva tendrá como objetivo acompañar la puesta en escena, pero, la construcción material del lenguaje lumínico es la propia inmaterialidad de la luz, que al chocar con las cosas, los objetos, muestra una materialidad, una forma, una textura y un color ... hasta que eso curre pasa inadvertida. En este entre radica el trabajo del iluminador, construir imágenes poéticas para un espectáculo, mostrando, ocultando, oscureciendo e iluminando.

La traducción de la idea luz, supone una articulación entre herramientas propias de la producción lumínica y herramientas del diseño que permiten al iluminador comunicar, escribir y producir una transferencia concreta que construirá sensaciones visuales interpelando al ojo del espectador y estableciendo diálogos entre lo que se mira y se ve.

En el Seminario de Iluminación se intentará fomentar un crecimiento del pensamiento lumínico como la primera operatoria del proceso y desarrollo del lenguaje lumínico además de una sistematización de procedimientos derivados a sostener las múltiples combinaciones, entre arte y tecnología de las que el Diseñador se vale para lograr un discurso lumínico.

Categoría de materia

Entendemos que los elementos que componen el estudio y manejo de la iluminación escénica en general y la teatral en particular, requiere el desarrollo de un pensamiento

unc

artes
académica

departamento
teatro

lumínico, es decir poder pensar situaciones lumínicas que puedan abordarse en el espacio escénico, traducirse en planos que posibiliten luego su montaje. Pensar la situación de aprendizaje como capas translúcidas que van superponiéndose unas a otras, que se van complejizando con el avance y progresión de las clases, nos permite categorizar la asignatura y siguiendo la Reglamentación Vigente en teórico-práctico procesual. También cabe señalar que la cátedra se construye en tres pilares fundamentales Teoría – Práctica – Experiencia. La teoría se aborda de diferentes formas: lecturas, clases magistrales y explicativas, construcción de situaciones técnicas a argumentar etc. La práctica se entiende como una instancia de aplicación de los contenidos teóricos desarrollados, que buscan comprobar situaciones teóricas, ayudando a las y los estudiantes a comprender funcionamientos mecánicos o físicos del comportamiento de la luz o de la aplicación de la luz. La experiencia intenta poner en tensión la teoría y la práctica, donde las y los estudiantes son los protagonistas de montajes, ejercicios de aplicación, manipulación de diferentes sistemas que producen la iluminación teatral.

2- Objetivos

Objetivos generales

Los objetivos generales se agrupan en tres núcleos de conocimiento desarrollando las herramientas necesarias para el diseño lumínico:

- I. Comprendiendo la luz como lenguaje y por ende como sistema de comunicación visual desarrollar capacidades de pensar, escribir, traducir y comunicar proyectos lumínicos en relación a un hecho escénico.
- II. Analizando las estructuras que componen el espectáculo y los múltiples lenguajes que se entrecruzan construir sistemas lumínicos que además de iluminar, potencien y establezcan un diálogo coherente entre sentidos y significados.
- III. Entendiendo el hecho escénico como un proceso en conjunto de diferentes actores que en su particularidad intentan desarrollar un único y particular acontecimiento incorporar, desarrollar y consolidar el rol del iluminador como parte del proyecto.

Objetivos específicos

En el recorrido del Seminario de Iluminación II el estudiante deberá:

- Desarrollar y potenciar la construcción de ideas lumínicas.
- Componer situaciones lumínicas partiendo de diferentes estímulos.
- Analizar, comprender y modificar composiciones lumínicas dadas.
- Realizar lecturas e interpretaciones de plantas lumínicas.
- Elaborar plantas lumínicas de simple y mediana complejidad.
- Dar cuenta del criterio de las elecciones, a través de la teorización del trabajo.
- Asumir decisiones de composición y dar cuenta del desarrollo que sostiene la elección del material, colores, luminarias etc.
- Reconocer los diferentes roles de trabajo que se desprenden de la iluminación teatral.

3- Contenidos

Parámetros espaciales para la iluminación teatral – Composición, Sensación Visual, Visibilidad, Estilo.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Núcleo temático I

Construcción del pensamiento lumínico.

Unidad I

- Escenario barroco – Fuentes de Iluminación.
- Iluminación contemporánea – Recursos y posibilidades.
- Idea cubo – idea zona.

Unidad II

- Luz General.
- Luz Principal.
- Luz puntual.
- Luz de efecto.

Núcleo temático II

Parámetros de visibilidad – Sensación Visual – Composición – Concepto/Estilo

Unidad III

- Cantidad de luz – Color – Contraste – Brillo.
- Leyes de composición visual.
- Parámetros físicos de sensaciones visuales asociadas con la luz.
- Construcción de sistemas lumínicos.

Unidad IV

- Estructuras del diseño de iluminación: Barroco – Puntual – Fondo Figura y Zonal.
- Análisis – observación – construcción y traducción de la idea luz.

Núcleo temático III

Práctica lumínica escénica

Unidad V

- Diseñador – Operador – Técnico.
- Organización de la información.
- Interpretación: Partir de la planta diseñada e interpretar el pedido del Diseñador.
- Grafico de plantas lumínicas en relación a escenas u objetos o escenografías que se realizan en las cátedras de las diferentes áreas.
- Registros

4- Bibliografía obligatoria

Sirlin Eli, *La luz en el Teatro – manual de iluminación*, Inteatro, editorial del INT, Buenos Aires 2005.

Ganslandt Rüdiger y Hofmann Harald, “*Manual - Cómo planificar con luz*”, Erco Edición

unc

artes
académica

departamento
teatro

Guadalupe Lydia Álvarez Camacho del Instituto de Ingeniería, UABC; Jesús M. Siqueiros Beltrones del Centro de Ciencias de la Materia Condensada, UNAM; “*Qué es la luz?: historia de las teorías sobre la naturaleza de la luz*” Revista Universitaria- UABC No. 50, abril-junio 2005.

Parque Astronómico La Punta, Universidad De La Punta San Luis, “Ondas”

Hallyday-Resnick,, “*Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería*” Segunda Parte.

Apuntes de Cátedra: “*Evolución Histórica De Las Teorías Acerca De La Naturaleza De La Luz*” “*Qué es un nanómetro*” – “*Percepción visual*”.

Juan Cordero Ruiz, Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla, “Apuntes sobre Percepción”.

Documental “Cuerpo humano al límite: El sentido de la vista”.

<http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA>

http://edison.upc.edu/curs/llum/luz_vision/luz

<http://elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=8947>

Asociación Argentina de Luminotecnia, *Manual De Luminotecnia*, Editado por la AADL, Buenos Aires 2005.

Calmet Héctor, *Escenografía: Escenotecnia – Iluminación*, Ediciones de la flor, Buenos Aires 2003.

José María Cornide, *El diseño lumínico en la escena teatral*, Ediciones Memphis, Buenos Aires 1997.

Córdova Gonzalo, *Fuentes De Luz*.

Córdova Gonzalo, *La trampa de Ghoete*.

Diccionario, *Theatre Words*, Ediciones Entré, Jönköping 1989.

Gómez, José Antonio, *Historia Visual Del Escenario*.

López Saez, *Diseño de iluminación escénica*, Ediciones 2000.

Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro*, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 1998.

Rinaldi Mauricio, *Diseño de Iluminación Teatral*, Edical, Buenos Aires 1998.

Trastoy Beatriz – Perla Zayas de Lima, *Lenguajes escénicos*, Ediciones Prometeo, Buenos Aires 2007.

Zayas Perla de Lima y Beatriz Trastoy, *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino*, Buenos Aires UBA., 1997

5- Propuesta metodológica

El seminario pretende implementar un trabajo de experimentación práctico con un fuerte soporte teórico, donde el alumno pueda ir aplicando las herramientas que fueran adquiridas en Iluminación I y que al controlarlas obtiene posibilidades de variaciones en la construcción del lenguaje lumínico.

Se plantea que el estudiante pueda realizar sus propias conclusiones de las situaciones prácticas planteadas en relación con la teoría, generando un entendimiento substancial del fenómeno luz, y no un mero repetir, que le permitirá en el futuro pensar en iluminar y no en alumbrar la escena.

Coordinar la interrelación con otras áreas para llevar adelante proyectos de experimentación con los estudiantes.

Las clases teóricas se complementarán con proyecciones de material audiovisual y documentales referidos al tema para una mejor comprensión. Los diferentes contenidos se trabajarán a partir de una, dos o más bibliografías referidas al mismo tema para que el estudiante elabore diferentes perspectivas. La Cátedra plantea además, la utilización de

montajes lumínicos que ocurren en las salas del Departamento Académico de Teatro como fuentes de desmontajes y análisis de situaciones concretas.

El y la estudiante deberá poder dar cuenta del recorrido dentro del Seminario a través de un cuaderno bitácora, donde archivará todo el material que produzca.

Actividades teórico – prácticas

El objeto de conocimiento del Seminario es la Luz, específicamente aplicada al teatro, las herramientas que permiten desarrollar un lenguaje, y desde allí elaborar un discurso, una dramaturgia lumínica.

Es enigmático abordar un “objeto” de estudio que no tiene visibilidad por sí mismo y sin embargo, se manifiesta constantemente ante nosotros cuando es absorbida por “algo” haciéndolo y haciéndose visible. Teniendo en cuenta este presupuesto, las actividades teóricas irán dirigidas a comprender la manifestación lumínica, que solo es tangible cuando entra en contacto con la materia, cuando un emisor produce luz, un objeto la refleja y un espectador la visualiza.

No es posible pensar el estudio y el desarrollo del lenguaje lumínico sin la práctica de observación, desarrollando una mirada aguda que permita comprender desde varios ángulos las posibilidades del espacio, las necesidades técnicas, el presupuesto de recursos y la adaptabilidad a una decisión estética.

6- Evaluación

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje de la y el estudiante.

La evaluación intentará reflejar aquello que el estudiante logró durante el período del Seminario en forma progresiva, poniendo énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases y/o trabajos prácticos.

Las y los estudiantes, integraran los equipos técnicos de los diferentes Talleres de Composición y Producción Escénica I – II – III, y los eventuales proyectos que la Cátedra asuma como proyectos de capacitación, experimentación y profundización.

Condiciones para el cursado

Para realizar el cursado del Seminario de Iluminación, el estudiante deberá tener aprobada regularizada **Iluminación** correspondiente al tercer año; según el régimen de correlatividades establecidos para la carrera.

Requisitos de aprobación

Estudiantes promocionales

Será considerado PROMOCIONAL a la o el estudiante que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Asistir al 80% de las clases.
- Obtener calificación positiva en el ítems normas de higiene y seguridad.
- Obtener calificación positiva en el uso de los sistemas de producción lumínica.
- Asistir al 80% de las actividades experimentales procesuales.
- Aprobar la instancia integradora final.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Asistir al montaje y puesta en escena de los Talleres de Composición y Producción Escénica.
- Asumir el rol que le sea asignado en las producciones.

Estudiantes regulares

Será considerado REGULAR a la o el estudiante que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Asistir al 60% de las clases.
- Obtener calificación positiva en ítems normas de higiene y seguridad.
- Obtener calificación positiva en uso de los sistemas de producción lumínica.
- Asistir al menos a tres actividades experimentales procesuales.
- Asistir al montaje y puesta en escena de los Talleres de Composición y Producción Escénica.
- Asumir el rol que le sea asignado en las producciones.
- Podrá no realizar la instancia integradora final.
- Podrá ser considerado como estudiante promocional si aprueba la instancia integradora final, aunque no reúna el 80% de asistencia en las actividades experimentales procesuales, debiendo presentarse a coloquio.

Calificación positiva en normas de higiene y seguridad:

En la cátedra seminario de Iluminación, es indispensable el trabajo con electricidad, 220 v. y 380 v. además del montaje de luminarias, manejo de herramientas, equipamiento que requiere normas de cuidado y uso específico. Es necesario que las y los estudiantes ejerciten la asistencia a clases con los requisitos mínimos de vestimenta y calzado, teniendo en cuenta que son profesionales en formación.

Calificación positiva en uso de los sistemas de producción lumínica:

Los diferentes sistemas poseen mecanismos que requieren suma atención y cuidado al momento de ser montados o encendidos. Desde la forma de implantarlos en su montaje hasta el almacenamiento, cuidando la mayor durabilidad de los mismos. La formación que la cátedra tiene como objetivo, es justamente no solo reconocer los diferentes sistemas que intervienen en la producción lumínica sino además del desarrollo de conductas profesionales frente a las diferentes etapas del montaje.

Estudiantes libres

La o el estudiante que decida rendir el examen libre deberá asistir como mínimo a dos (2) clases de consultas previas a la fecha de examen; claro está que si la o el estudiante necesitara más de dos (2) clases de consulta, podrán ser pautadas en el horario de consulta de la cátedra.

El examen consistirá en:

Al asistir al día del examen, la o el estudiante firmará el acta antes del inicio del mismo, verificando la asistencia.

Se le entregará a la o el estudiante una planta lumínica de mediana complejidad, que deberá poder montar o traducir al espacio según sea el caso. Si la planta de luz resultara de mucha complejidad, deberá realizar una propuesta que se adapte al espacio. Durante el proceso se evaluará:

- Aplicación de la normas de higiene y seguridad.
- Uso de los sistemas de producción lumínica.
- Manejo y uso de vocabulario técnico específico.
- Deberá dar cuenta de los procedimientos de montaje.
- Se entregará un texto o una imagen a la cual deberá interpretar y desarrollar una idea lumínica.
- Deberá presentar el rider técnico – mapa de pacheo – planta de luz.
- Deberá utilizar como condicionante técnico luminarias digitales y analógicas.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- De ser necesario, deberá responder de manera oral sobre el procedimiento.
- En el caso que la o el estudiante deban dar cuenta de manera oral algún planteo teórico específico, se elabora un acta donde se registrarán las preguntas realizadas y las respuestas.

Las y los estudiantes que decidan rendir el examen libre deberán asistir por lo menos a dos (2) clases de consultas previas a la fecha de examen, de no asistir no se considerará la inscripción a examen.

7- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Será obligatorio para las y los estudiantes que cursan el Seminario de Iluminación asistir a la primer clase del año (independiente a la condición de cursado que opte el estudiante), donde se explicarán las pautas de trabajo en relación a las normas de higiene y seguridad vigentes para el trabajo con materiales eléctricos.

Clases de consulta: A finalizar la clase el equipo de trabajo destina 45 minutos como horarios estables de consulta; cabe aclarar que desde la Cátedra se brinda a las y los estudiantes un asesoramiento constante y permanente desde el momento que ingresa al Seminario hasta el momento que egresa de la Licenciatura en Teatro, incluso en situaciones donde las y los estudiantes luego de atravesar el Seminario, logran desempeñarse como Iluminadores en el medio.

Será **obligatorio** para las y los estudiantes que rindan en **condición de libre** asistir al menos a dos clases de consultas, preferentemente 30 días previos al examen y 10 días previos al examen, donde se le entregará el proyecto que deberá realizar y presentar (texto o imagen)

Cronograma tentativo para – Segundo Semestre Ciclo 2024

Feridos Nacionales:

- Viernes 11 octubre: Feriado con fines turísticos. Traslado del 12 de octubre Día del Respeto y la Diversidad Cultural.
- Lunes 18 de noviembre: Traslado del día 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional.

Fechas fijadas por calendario Académico:

- **05 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre.**
- 12 de agosto. Inicio de clases 2° cuatrimestre de seminarios optativos/electivos en el ámbito de la Facultad de Artes.
- 23 al 27 de septiembre. Exámenes del turno especial de septiembre.
- **01 al 31 de octubre. Fecha reglamentaria de postulación para evaluación desempeño docente (cargos que vencen entre el 1/11/2024 y el 28/02/2025).**
- 15 de noviembre. Finalización de materias anuales y 2° cuatrimestre.
- 19 de noviembre al 29 de diciembre. Exámenes. turno noviembre

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

- 23 al 27 de septiembre “Jornada para estudiantes de 2° año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo”.
- 04 - 05 - 06 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.

unc

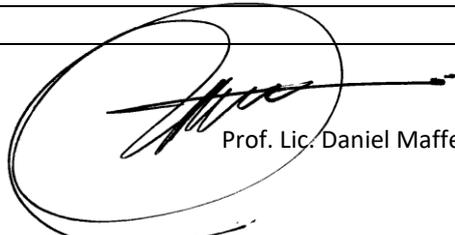
artes
académica

departamento
teatro

- 03 - 04 - 10 y 11 de octubre "Semimontados Texto Teatral" estudiantes de 4° año.
- 17 - 18 - 24 - 25 -31 de octubre y 01 - 07 - 08 - 14 y 15 de noviembre "Ciclo de Taller de Composición y Producción Escénica IV.
- 20 y 21 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.
- 27 - 28 y 29 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.
- 02 - 03 y 04 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.

Dictado de clases:

	Fechas	Contenidos y actividades
Mes 08/24	Clase 1 (martes 13 de agosto)	Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo ecléctico. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.
	Clase 2 (viernes 16 de agosto)	Núcleo temático I. Construcción del pensamiento lumínico
	Clase 3 (martes 20 de agosto)	Núcleo Temático I. Desarrollo
	Clase 4 (viernes 23 de agosto)	Núcleo Temático I – Unidad I idea cubo, idea zona.
	Clase 5 (martes 27 de agosto)	Núcleo Temático II – Unidad II.
	Clase 5 (Viernes 30 de agosto)	Núcleo Temático II – Unidad II.
Mes 09/24	Clase 6 (martes 03 sep.)	Núcleo Temático II – Unidad II.
	Clase 7 (viernes 06 sep.)	Experimentación con herramientas lumínicas.
	Clase 8 (martes 10 sep.)	Núcleo Temático II – Unidad III.
	Clase 9 (viernes 13 sep.)	Parámetros de sensaciones visuales.
	Clase 10 (martes 17 sep.)	Núcleo Temático II – Unidad III.
	Clase 11 (viernes 20 sep.)	Núcleo Temático II – Unidad III.
	Lunes 23 septiembre	Turnos especiales de septiembre.
	Viernes 27 septiembre	Turnos especiales de septiembre.
Mes 10/24	Clase 12 (martes 01 octubre)	Núcleo Temático II – Unidad IV.
	Clase 13 (viernes 04 octubre)	Núcleo Temático II – Unidad IV.
	Clase 14 (martes 08 octubre)	Experiencias y cruces de montaje con Texto Teatral.
	Viernes 11 de octubre	Feriado puente turístico
	Clase 15 (martes 15 octubre)	Núcleo Temático II – Unidad IV.
	Clase 16 (viernes 18 octubre)	Experiencias y cruces de montaje con Texto Teatral.
	Clase 17(martes 22 octubre)	Núcleo Temático III – Unidad V
	Clase 18 (viernes 25 octubre)	Montajes del Taller de Producción Escénica IV.
	Clase 19 (martes 29 octubre)	Núcleo Temático III – Unidad V
Mes 11/23	Clase 20 (viernes 01 nov.)	Preparación de asistencias para los Talleres de Producción Escénica I – II y III.
	Clase 21 (martes 05 nov.)	Parcial integrador
	Clase 22 (viernes 08 nov.)	Clases de apoyo para recuperatorio.
	Clase 23 (martes 12 nov.)	Recuperatorio.
	Clase 24 (viernes 15 nov.)	Cierre de la asignatura.

Prof. Lic. Daniel Maffei