	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** **SYLLABUS**
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 317 **Asignatura x Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Iluminación CÓDIGO: 14030** **NÚCLEO: Formación Básica COMPONENTE: Fundamentación** **Nº DE CRÉDITOS: 2 HTD: 2 HTC: 2 HTA: 2** **Nº DE ESTUDIANTES: 10 Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco**	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: X Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE:**	
El docente de esta asignatura debe tener conocimiento y experiencia profesional y docente en el diseño de iluminación y en todos los aspectos de producción que involucran la puesta en escena en su aspecto visual con el tratamiento del espacio escénico.	
Nº DE DOCENTES 1	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO:**	
Uno de los lenguajes escénicos que componen una puesta en escena es la iluminación y por lo tanto es necesario comprender las funciones relativas a la preparación, implantación y manipulación necesarias para la conceptualización, realización y conducción del lenguaje lumínico en una obra de teatro o espectáculo escénico.	
1. **OBJETIVO GENERAL:**	
Conseguir que los estudiantes conozcan y dominen las características tecnológicas de la iluminación escénica, los aspectos estéticos y expresivos de la luz y la articulación entre la técnica y la estética mediante el diseño de iluminación.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**	
* Comprender y aplicar los lineamientos para establecer el diseño de la iluminación de una obra teatral. * Determinar una metodología de trabajo para llevar el plano de luces a la práctica de montaje y puesta en la escena. * Entender el rol del iluminador como integrante del equipo creativo del proyecto escénico, su responsabilidad técnica, artística y profesional. * Conocer y manipular de una forma segura y responsable los equipos de iluminación y recursos técnicos del programa de artes escénicas.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Dinamiza procesos artísticos y culturales a partir del conocimiento del oficio, con una mirada crítica y responsable. * Comprende que el trabajo escénico es multidisciplinar y requiere un compromiso colectivo. * Gestiona y produce proyectos artísticos conociendo las necesidades artísticas de su entorno. * Realiza diseños escénicos con un conocimiento idóneo de los elementos básicos de la iluminación teatral. * Conoce los dispositivos lumínicos y sus posibilidades de significación en un espacio escénico. * Emplea los dispositivos y herramientas de la iluminación en la composición teatral. * Planifica, organiza, articula y ensambla procesos de creación escénica direccionando al equipo creativo hacia un producto artístico concreto. * Resuelve problemas escénicos desde el punto de vista diseño y montaje de la iluminación escénica.	
1. **SABERES PREVIOS:**	
Historia del arte, Historia del teatro y análisis del espectáculo.	
1. **CONTENIDOS:**	
* Bases técnicas de electricidad: definición y ley de ohm (intensidad, potencia, tensión, resistencia). * Cualidades de la luz. * Objetivos y funciones de la iluminación. * Tipos de aparatos o instrumentos, consolas, dimmers. * Teoría del color: filtros. * Dotación de los teatros : infraestructura y equipos de Control . * Diseño de iluminación: proceso, métodos, planos y funciones de la iluminación escénica. * Componentes del diseño de iluminación, la luz significante y la composición en el espacio. * Plano de luces (plantilla y por computador). * Procesos de montaje (preparación, planificación, montaje, ensayos técnicos y seguridad). **Gestión:** Gestiona y produce proyectos artísticos conociendo las necesidades artísticas de su entorno. Planifica, organiza, articula y ensambla procesos de creación escénica direccionando al equipo creativo hacia un producto artístico concreto. **Investigación:** Reconoce y estudia lenguajes técnicos y científicos que lo ayudan en la realización escénica	
1. **METODOLOGÍA:**	
A partir de explicaciones sobre el funcionamiento de los procesos de diseño, realización y montaje de espectáculos de teatro, danza y música con respecto al área de Iluminación, mediante ayudas audiovisuales se realizarán exposiciones sobre métodos y técnicas descritos en textos especializados y/o utilizados en escuelas certificadas o compañías profesionales de teatro. Así mismo, se acudirá al análisis de casos reales de la experiencia en nuestro medio. Se trabajará alrededor de los aspectos creativos, técnicos y logísticos de las actividades involucradas en los procesos mencionados, lo cual generará la recopilación de un amplio glosario de términos usados en la producción escénica. Se implementarán, además, visitas guiadas a escenarios de teatros profesionales de la ciudad, a talleres de escenografía, y también se programará la asistencia a jornadas de montaje de espectáculos visitantes. Periódicamente se realizan sesiones de asesoría y seguimiento al proyecto de montaje escénico de cada uno de los estudiantes.	
1. **RECURSOS:**	
Teatro con equipo de iluminación, equipos de amplificación y audiovisuales. Videos y películas sobre obras y experiencias artísticas en el campo teatral y otros campos relacionados con los objetos de estudio y las problemáticas que vemos en el taller. Invitados especiales que relaten su experiencia artística. Salidas de campo: obras teatrales, de danza, performances, exposiciones, simposios, encuentros artísticos y de formación en el campo.	
1. **EVALUACIÓN:**	
Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, teórica/práctica, oral/escrita. Autoevaluación. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. Se establecerán criterios para la evaluación como: reflexión semanal, trabajos escritos, evaluaciones escritas, participación en clase, exposiciones y análisis de materiales audiovisuales que conformarán el 70% de la nota definitiva y un trabajo o examen final correspondiente al 30%.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:**	
* Breyer, G. (2005). La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Buenos Aires: Ediciones Infinito. * Calmet, H. (2003). Escenografía : escenotecnia-iluminación. Buenos Aires: Ediciones de la Flor. * Dan, Bont. (1981). Escenotecnicas en teatro, cine y tv (artes visuales en Escenarios y estudios). España: l.e.d.a. * Gómez, J. A. (2000). Historia Visual del Escenario. Madrid: Editorial la Avispa. * Meyerhold, V.E. (1971). Teoria Teatral. Madrid: Editorial Fundamentos. * Parquer W, O. & Smith, H. (1974). Scene Design and Stage Lighting. U.S.A * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Pavis, P. (2000). El análisis de los espectáculos. , Barcelona: Editorial Paidós. * Rizzo, M. (2007). Manual de dirección artística cinematográfica. Barcelona: Ediciones Omega. * Rinaldi, M. (1998). Diseño de iluminación teatral. Buenos Aires: EDICIAL. * Sirlin, E. (2006). La luz en el teatro, manual de iluminación. Buenos Aires: Editorial del instituto Nacional del Teatro. TEXTOS COMPLEMENTARIOS: Repertorio del teatro universal. REVISTAS Revista ATeatros. Artez Cámara Negra Intermedio Primer Acto DIRECCIONES DE INTERNET * http://www.nicolacomunale.com/ "Aula Docente de Espacio Escénico del Dr. Nicola Comunale" * http://www.escenica.net/ "Centro de estudios escénicos de Andalucía" * http://www.accademiaitaliana.com/ita/roma/scenografia.htm "Accademia Italiana" de Escenografía y Vestuario	
FECHA: marzo 2017	