

Taller de Iluminación Escénica

Docente: Florencia Carboni

CARÁCTER: de formación básica teórico-práctica con trabajo final expositivo.

CURSADA: 12 clases teóricas y prácticas.

CARGA HORARIA: 24 hs. y trabajo final.

PERFIL DEL DOCENTE: Diseñadora de Iluminación, Electricista Matriculada.

SOBRE EL TALLER:

La intención del seminario es que los/as/es asistentes/as logren **percibir la luz** con una mirada más influenciada por la historia, herramientas, la física, las artes, la tecnología, soportes, el color, los límites y las propiedades de la luz y la sombra; sumado a las experiencias personales. Se intentará recorrer juntos/as/es el camino de la luz hasta un **proyecto lumínico final**.

La luz tiene sus características físicas dadas por la ciencia, pero también sus herramientas técnicas, las que nos brindan la versatilidad requerida para cualquier proceso de creación. Gracias a varios/as/es exponentes de la iluminación en arquitectura, de las artes visuales, artes del movimiento y de las artes sonoras, podemos hoy hablar de la Iluminación como un lenguaje más dentro de las múltiples especialidades que trabajan en comunión para la puesta en escena de un espectáculo o crear ambiente. En pos de adquirir los conocimientos básicos, primero será necesario entender el comportamiento de la luz, así luego poder interactuar y retroalimentarse entre las distintas áreas creativas y de acción que requiera el proyecto; Y después materializarlo. Cabe mencionar, que esa idea primaria debe pensarse en una espacialidad (espacio escénico o locación) y, compartiendo con otras energías como el sonido, el calor, la humedad, etc.

En la actualidad contamos con una amplia gama de *tecnologías* disponibles al alcance de nuestras manos o en *rentals*, para poder brindarle un mejor servicio y **calidad** a quien nos contrate, entonces se nos agrega un ítem más en las tareas profesionales: la clientela, y se hace indispensable entender qué plantea, cuál es nuestra infraestructura y qué podemos ofrecerle mejor o a cambio.

Por todo esto, primero debemos potenciar nuestra **capacidad creativa y sensitiva**, para hacer dialogar la luz al compás de la estética que queremos

lograr y sumarlo a los conocimientos musicales/sonoros. Y luego, en su aplicación, debemos saber resolver a tiempo y ser efectivos/as/es en nuestra labor; ergo **solucionar**, desde una puesta con pocos recursos, hasta un problema eléctrico menor (los medianos o mayores problemas, así como los electrónicos, se los dejaremos a los/as/es idóneos/as/es en caso de no serlo) ya que a veces lo ideal “puede fallar”.

METODOLOGÍA

Parte práctica:

A partir de un objetivo final abordaremos en 3 etapas, (1 por mes) el proyecto/partitura lumínica que iremos desarrollando a lo largo del taller. Se dará una premisa por mes, que se irá complejizando, para ir enriqueciendo la idea primaria. Se dividirán en grupos e intentarán llevar a cabo la materialización del proyecto final. Se harán ejercicios en clase y se darán lecturas y audiovisuales para conversar luego.

Parte teórica:

En el taller se trabajará la luz integrada al sonido como dos lenguajes que comparten mucho más de lo imaginado, para poder generar un proyecto final interesante.

A partir de lecturas y las exposiciones teóricas se irá guiando al/la/le asistente/a para elegir un camino lumínico: crear objetos lumínicos, armar una puesta de luces o concebir una instalación, dependiendo del camino de interés.

Se darán de las herramientas y materiales necesarios para que los alumnos puedan conocer la luz desde las bases mismas de su naturaleza (luz natural, luz artificial), y así ponerlos en contacto con los materiales y la física de la luz.

Se analizarán espectáculos, obras de arte, fotografías, películas, etc., para poder buscar referencias de estéticas. Asimismo, se les presentarán propuestas de ejercicios y se les brindará información de exposiciones, instalaciones y demás que pueda ser de interés para el taller y aplicar los conceptos teóricos adquiridos.

Proyecto final:

Finalizaremos con una partitura lumínica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Formar profesionales idóneos y críticos en el ejercicio de la profesión.
- Amalgamar conceptos de iluminación y sonido, y video.
- Conocer las especificidades de las fuentes lumínicas.
- Descubrir el potencial y las posibilidades técnicas de la iluminación.
- Deconstruir el pensamiento tradicional de que la luz es una mera “herramienta que alumbra”.
- Promover a que los/as/es asistentes/as agudicen su mirada y se propongan la luz como elemento creativo dentro de un contexto/espacio.
- Comprender la física, propiedades y herramientas de la luz.
- Realizar un esbozo de un proyecto lumínico para ponerlo en práctica en un trabajo final.
- Motivar a seguir explorando la luz fuera del ambiente educativo: exposiciones, conciertos, teatro, cine, etc.
- Aprender sobre softwares de iluminación: Programas y consolas - analógicas y digitales-. Y sumarlos a softwares de video.
- Conocer los sistemas de montaje en las diferentes infraestructuras: arquitectura, escenarios al exterior, teatro, etc.
- Comprender los fenómenos eléctricos en el conexionado de luminarias.
- Prevenir riesgos y accidentes eléctricos.

TEMARIO:

- i. La luz. ¿Qué es? Origen y Fenómenos. Percepción. Historia. Luz y sonido.
- ii. Luz natural y artificial. Fuentes de luz. Generalidades y descripción.
- iii. Física y electricidad básica aplicada al montaje lumínico. Voltajes, corrientes, cables, leyes eléctricas, serie y paralelo, tableros, protecciones, canalizaciones.
- iv. Teoría del Color. Mezclas aditivas y sustractivas de color. Color pigmento vs. Color luz. Filtros y difusores. Interacción con los demás lenguajes: escenografía, vestuario, maquillaje, etc.

- v. Luminarias fijas y móviles. Laser. Lámparas. Conceptos de óptica. Espejos, lentes y accesorios.
- vi. Espacios lumínicos. Teatro, cine, domicilios, zonas de trabajo, estadios, etc. Interacción con escenografías y vestuario. Escenarios eventuales e interiores efímeros.
- vii. Sistemas de montaje (estructuras, tramos, trípodes, motores y accesorios) y control (analógicos y digitales). Protocolos y programas de iluminación.
- viii. Tensión: Patchera. Señal: Atenuador -dimmer- y divisor -splitter-.
- ix. Armado de plantas. Clases prácticas de montaje y programación. Diferentes espacios escénicos o contextos.
- x. Estética y composición. El rol y conocimientos de un/a/e diseñador/a/e de iluminación.
- xi. Costos de proyectos: honorarios y materiales. Cómo presupuestar.
- xii. Seguridad e Higiene. Rigging.

DIRIGIDO A:

Todos aquellos que deseen explorar la luz y aprender a tomar algunas decisiones formales al respecto en sus proyectos sonoros/musicales.