

LA LUZ A ESCENA

II JORNADAS DE PLÁSTICA TEATRAL

16-19 SEPTIEMBRE 2015

**CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL**
Dirección
Ernesto Caballero

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

La Luz a Escena

II Jornadas de Plástica Teatral 16 a 19 de septiembre de 2015

En el marco del Laboratorio Rivas Cherif, el Centro Dramático Nacional en colaboración con AAI y AAPEE, celebra en 2015 las segundas jornadas dedicadas a plástica escénica en nuestro país.

La realización de este evento, continuación del celebrado en 2014 bajo el título *Jornadas de Escenografía y Plástica Teatral*, pretende seguir el proceso de acercamiento y potenciación de la investigación propia del ámbito escénico, que coincidiendo con el Año Internacional de la Luz, se celebrará bajo el lema **La Luz a Escena**.

Se propone un programa de actividades para, en el marco de este año, apostar por la difusión del arte de la luz a todos los niveles haciendo patentes los valores artísticos y creativos de la luz, ya sea como hecho en sí mismo o como un elemento indispensable en el complejo proceso escénico.

Actividades Previstas:

- **Conferencias:** orientadas a profesionales.

❖ **Conferencia 1: Luz y arte.** *Daniel Canogar*

Mis más recientes instalaciones han sido construidas con material electrónico encontrado en basureros, vertederos y centros de reciclaje: cables telefónicos, informáticos y eléctricos de múltiples colores, miles de bombillas fundidas, metros de cinta de vídeo, viejas máquinas tragaperras, celuloide, DVDs, etc. Estas instalaciones exploran la corta vida de las tecnologías que desechamos y su relación con la mortalidad.

Estas instalaciones también buscan reanimar lo inanimado. Animaciones de luz proyectadas sobre las instalaciones aparentan liberar la energía almacenada en el material electrónico, despertando memorias de su pasado.

A través de mi trabajo intento dar vida a estos materiales que han muerto, mostrar sus secretos, reavivar la memoria colectiva que contienen para construir un retrato de una sociedad y una época.

❖ **Conferencia 2: Luz en grandes eventos** (Conferenciante por determinar)

❖ **Conferencia 3: Luz y video-escena.** **Dorijan Kolundzija**, videoescenista serbio colaborador habitual de Tomaz Pandur

❖ **Conferencia 4: Composición de la luz para el escenario.** *Jennifer Tipton, Diseñadora de iluminación norteamericana, profesora de Diseño de iluminación en la Universidad de Yale y [socio de honor AAI](#)*

- **Mesas Redondas:** espacios para el debate sobre diferentes aspectos de la luz y el diseño desde perspectivas de género, tecnológicas, pedagógicas y transversales.

❖ **Mesa 1: Luz y espectáculo.** Conversaremos cómo la luz y el diseño de iluminación afecta a todo el espectáculo así como a cada elemento que compone el mismo. Para ello reunimos a una directora, un escenógrafo, un figurinista, un productor, un crítico teatral y un iluminador.

Moderador: José Luis Romo

Participantes: Juan Gómez-Cornejo, Natalia Menéndez, María Luisa Engel, Alfonso Barajas y Nadia Corral

- ❖ **Mesa 2: Luz en otras disciplinas artísticas** La mesa tiene como objetivo debatir sobre las similitudes y diferencias a la hora de afrontar la luz y su diseño en el conjunto de un proyecto artístico más complejo. Qué criterios dominan el diseño lumínico para arquitectura; montajes artísticos y exposiciones; conciertos y eventos y para cine y televisión.

Moderadora: María Doménech

Participantes: José Luis Raymond, Valentín Álvarez, Ada Bonadei y un iluminador de eventos musicales por determinar (socio AAI)

- ❖ **Mesa 3: Formación, pedagogía de la luz** La iluminación hace tiempo que ocupa su lugar en el mundo del espectáculo. Sin embargo su formación no está aún consolidada en España. Se analizará el estado actual de nuestra formación en iluminación y su futuro; los modelos de formación de la iluminación en otros países; así como algunos temas relevante respecto a la pedagogía de la iluminación: formación en diseño/formación en técnica; integración con sonido, vídeo y automatización; herramientas 3D para el diseño y para el show; entre otros.

Moderador: Tano Astiaso

Participantes: Tamzin Townsend, Juan Sebastián Domingo, Miguel Ángel Camacho y Jordi Planas. Invitada especial, Jennifer Tipton, profesora de Diseño de iluminación en la Universidad de Yale (USA)

Masterclasses: se crea un espacio de diálogo entre un profesional del diseño que presenta sus modelos de trabajo a alumnos y otros profesionales.

- ❖ **Masterclass 1: Luz y dramaturgia** Paco Azorín

- ❖ **Masterclass 2: Fotografía y escena. La luz y el objetivo o el objetivo de la luz** Fernando Marcos

La luz, esa etérea esencia que moldea nuestra materia prima y, sin la cual, nada existiría. Nuestra misión, como documentalistas de la escena; es plasmarla, respetarla y aprovecharla al máximo sin aditivos ni manipulaciones, pues, en esencia, ya ha sido transformada en arte por parte de sus creadores.

- ❖ **Masterclass 3: Somos luz. Una reflexión sobre la indumentaria y el sujeto iluminado: absorción, refracción, proyección.** Javier Chavarría

Dentro de las implicaciones que tiene per se la indumentaria, en tanto que se relaciona no sólo con el cuerpo, sino también con el rol que ese cuerpo desempeña, en el campo de las artes escénicas estas implicaciones crean una compleja red de referencias y de vínculos. Esta ponencia aborda la relación que se crea entre el vestuario escénico y la iluminación, desde la óptica de las posibilidades expresivas y poéticas que este cruce puede generar.

- **Mesas Técnicas:** ideados también como espacios de intercambio pero con un perfil más práctico, a cargo de fabricantes y empresas sponsors.

- ❖ **Mesa 1: Led, luz y creación de color.** La tecnología LED ha entrado con fuerza en todos los sectores y la iluminación espectacular no es una excepción. Análisis de las ventajas e inconvenientes de esta tecnología y reflexión de cómo puede cambiar la forma de iluminar al tener que variar el método de trabajo del diseñador, especialmente en cuanto a gestión de color.

Participantes: Felipe Ramos y Alfred Sa

- ❖ **Mesa 2: Normativas (Normativa constructiva para escenografía, cargas y homologaciones. Riesgos laborales).**

Participantes: Javier Alegría y otros ponentes por determinar

- ❖ **Mesa 3: Nuevas corrientes de videoescena.** La videoescena comienza a ser un lenguaje asumido y muy utilizado en las artes escénicas. La creación de espacios, iluminación y dramaturgia a través del vídeo nos da posibilidades por explorar. Tres diseñadores, Álvaro Luna, Emilio Valenzuela y Jaime Munárriz analizarán la actualidad y el futuro de la videoescena en las artes escénicas.

Participantes: Álvaro Luna, Emilio Valenzuela y Jaime Munárriz

- **Exposiciones video-book.**

- **Exposición Cuatrienal de Praga.**

- **Homenaje a Andrea D'Odorico.**

"Hacer teatro no es solo una mera tarea profesional sino también una manera de vivir".

Homenaje a las obras, los proyectos y los sueños de Andrea D'Odorico, figura imprescindible de la escena española. Escenógrafo, arquitecto y productor teatral durante más de 40 años, dedicados al profundo compromiso con la belleza, la cultura y la defensa del teatro como bien de primera necesidad.

- **Actividades OFF JORNADAS:** Las jornadas pretenden abrirse a espacios anexos a la sala Valle inclán con actividades propuestas por las asociaciones colaboradoras AAPEE y AAI.

Las actividades "OFF" estarán organizadas por estas asociaciones e incluidas en el programa y promoción de las jornadas.

Exposición fotográfica de la fotografía en la escena (AAI)

- **Espacios para patrocinadores:** Se habilitaran dos espacios (Sala Nieva y sala Mirlo) para albergar presentaciones de patrocinadores, desde las 19:30 hasta las 21:00 hrs. Se anunciarán debidamente una vez los patrocinadores hayan elegido sus espacios y horarios.

La asistencia es gratuita, [previa inscripción](#) y hasta completar aforo.

TODA LA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN
<http://www.jornadascdn.es/>

Organiza

CDN
Centro Dramático Nacional

Entidades Colaboradoras

Asociación de Autores de Iluminación

AAI - Asociación de Autores de Iluminación de España

Creada en el año 1998 con la voluntad de aunar esfuerzos y obtener un mayor reconocimiento profesional de la figura del Diseñador de iluminación. Representa a profesionales del sector del Diseño de iluminación y la Videoescena de España y de otras partes del mundo.

Son creadores y manejan un lenguaje muy especial, el de la luz convertida en emociones. Cuando un proyecto llega a su final y la luz ha cumplido su misión de emocionar y comunicar, los iluminadores y videoescenistas comparten sensaciones únicas difíciles de describir con palabras. Desde la asociación quieren compartir esta pasión por su trabajo y hacerla llegar a todas las personas interesadas en la magia de la luz.

Entre los fines constitucionales de la A.a.i.:

- ❖ La promoción para el reconocimiento profesional y público del Diseñador de iluminación / Videoescena.
- ❖ Agrupar, favorecer y promover las relaciones profesionales entre los Autores de iluminación: teatro, ópera, danza, música, circo, arquitectura, interiorismo, eventos, etc.
- ❖ Impulsar y promover iniciativas relativas al trabajo de sus miembros.
- ❖ Promover la investigación, el estudio y la búsqueda en todos los ámbitos relacionados con sus asociados.
- ❖ Organizar cursos, conferencias, encuentros, etc. para la información permanente de sus miembros

AAPEE - Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España

Creada en 2014 para representar a creadores y artistas que trabajan en el sector de las Artes escénicas: escenógrafos, figurinistas, caracterizadores, directores, iluminadores, videoescenistas, coreógrafos, dramaturgos, pudiendo también asociarse aquellos creadores que desarrollen su labor en TV, arquitectura, eventos, consulting, docencia, etc.

Creada con el fin de pensar, desarrollar y difundir ideas escenográficas y espaciales, obtener un desarrollo profesional en los creadores plásticos, así como aunar esfuerzos y obtener un mayor reconocimiento profesional de los creadores vinculados a los equipos artísticos de las Artes Escénicas y otros campos de trabajo similares.

Objetivos de la AAPEE:

- ❖ Reconocimiento de los profesionales artísticos relacionados con las Artes Escénicas: escenógrafos, figurinistas, iluminadores, videoescenistas, directores, coreógrafos, músicos y dramaturgos.
- ❖ Valorar y promover relaciones entre los equipos artísticos generadores de propuestas artísticas en el campo de las Artes escénicas.
- ❖ Defender, asesorar y gestionar a los creadores asociados, en cualquier cuestión relacionada con su profesión. Y con la colaboración de profesionales externos si fuera necesario.
- ❖ Defender los intereses económicos, sociales y velar por el prestigio, la calidad y la dignidad de la profesión de los asociados.
- ❖ Fomentar y promover iniciativas relativas a favorecer la creación y la investigación escénica y de las artes plásticas vinculadas a las artes escénicas.
- ❖ Establecer relaciones, promover la investigación, el estudio y la búsqueda en todos los ámbitos relacionados con sus asociados.

II JORNADAS PLÁSTICA TEATRAL: LA LUZ A ESCENA

Centro Dramático Nacional

	miércoles septiembre	jueves septiembre	viernes septiembre	sábado septiembre
	16	17	18	19
10:30h	Inauguración Jornadas Ernesto Caballero			
11:00h	Conferencia <i>Luz y arte</i> Daniel Canogar	Conferencia <i>Luz en grandes eventos</i>	Conferencia <i>Luz y video-escena</i> Dorjan Kolundzija	Mesa técnica: <i>Nuevas corrientes de videoescena</i> Emilio Valenzuela, Alvaro Luna y Jaime Munárriz
12:30h	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso
13:00h	Mesa debate: <i>Luz y espectáculo</i> Moderador: José Luis Romo Participantes: Juan Gómez Comejo, Natalia Menéndez, M ^a Luisa Engel, Alfonso Barajas y Nadia Corral	Mesa debate: <i>Luz en otras disciplinas artísticas</i> Moderadora: María Doménech Participantes: José Luis Raymond, Valentín Álvarez, Felipe Ramos y Ada Bonadel	Mesa debate: <i>Formación, pedagogía de la luz</i> Moderador: Tano Astiaso Participantes: Tamzin Townsend, Juan Sebastián Domingo, Miguel A. Camacho y Jordi Planas	Conferencia <i>Composición de la luz para el escenario</i> Jennifer Tipton
14:30h	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Fin jornada
16:30h	Masterclass: <i>Luz y dramaturgia</i> Paco Azorín	Masterclass: <i>Fotografía y escena. La luz y el objetivo o el objetivo de la luz</i> Fernando Marcos	Masterclass: <i>Somos Luz, Una reflexión sobre la indumentaria y el sujeto iluminado: absorción/ refracción/ proyección</i> Javier Chavarría	
18:00h	Descanso	Descanso	Descanso	
18:30h	Mesa técnica: <i>Led, luz y creación de color. "Led y color, ¡qué desmadre!"</i> Felipe Ramos y Alfreed Sa	Mesa técnica: <i>Riesgos laborales y normativa constructiva para escenografía y suspensión de cargas.</i> Javier Alegria		
19:30				
20:15			Homenaje a Andrea D'Odorico	
21:00h	Fin jornada	Fin jornada	Fin jornada	