

escult

ESCOLA SOLANO TRINDADE DE
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
ARTÍSTICA, TÉCNICA E CULTURAL

CURSO LIVRE > ILUMINAÇÃO CÊNICA

Plano de Curso

Nome do curso	Iluminação Cênica
Eixo tecnológico	Produção Cultural e Design
Escolaridade mínima	Ensino Fundamental Completo
Categoria do curso	Livre - Curso de Curta Duração
Modalidade	EaD
Carga horária total do curso	60 horas
Público-alvo	Estudantes e/ou trabalhadores da área da cultura
Requisitos técnicos	Computador ou celular com acesso à internet
Local	Escult
Equipe elaboradora do curso	Felipe Bracciali e Letícia Collen

Descrição do curso

O curso de Iluminação Cênica visa estimular o/a aluno/a na formação profissional em Iluminação Cênica, elemento fundamental para as visualidades da cena. Ele integra e dialoga com as linguagens das Artes Cênicas (Dança, Circo, Artes Visuais e Música), favorecendo expressões estéticas através de recursos luminosos como refletores, equipamentos de última geração ou até mesmo uma simples vela, dentre várias outras possibilidades.

O curso é dividido em quatro tópicos, cada um direcionado a assuntos específicos do ensino profissional da iluminação cênica, contemplando elementos técnicos e linguagem. No **tópico 1**, o/a estudante irá aprender sobre a história da iluminação cênica, aprimorar sua percepção visual, entender sobre as normativas do trabalho e a importância de ele ser realizado de forma segura. O **Tópico 2** será dedicado ao estudo da estética da luz, discutindo suas funções em cena, a relação entre luz e sombra, os princípios da iluminação cênica e a multiplicidade das cores em cena. O **Tópico 3** abarca o entendimento dos/as diferentes profissionais envolvidos/as no desenvolvimento da iluminação cênica, como também os diversos equipamentos utilizados, desde os analógicos até os digitais. Para completar, serão estudados elementos básicos de elétrica e ótica. Para finalizar o curso, no **Tópico 4**, o/a estudante poderá entender como funciona o processo criativo dentro da iluminação cênica, desde o convite para o projeto, as reuniões com os/as profissionais, a composição da dramaturgia da luz, até o momento de montagem, afinação e operação da iluminação cênica.

Ao final do curso, o/a estudante terá informações suficientes para dialogar com profissionais de iluminação no intuito de aprimorar os conhecimentos obtidos, dessa vez de forma prática.

Justificativa

No Brasil ainda não existem muitos cursos de formação profissional em iluminação cênica, sendo a formação dos/as profissionais, em grande parte, realizada através da relação mestre-aprendiz, na qual o aprendizado e as trocas de informações acontecem no dia a dia de trabalho. Os/as iluminadores/as profissionais abrem espaços para os/as aprendizes se tornarem seus assistentes, e nesse labor vão aprendendo o ofício. Hoje em dia, com o crescente número de pesquisadores/as e professores/as universitários/as que começam a se dedicar ao estudo na área, começam a ser encontrados conteúdos digitais e pesquisas acadêmicas que favorecem a circulação e a difusão de informações, mas ainda sem uma sistematização do ensino. O resultado disso é o surgimento de profissionais sem formação estruturada e reconhecida pelo Estado e, conseqüentemente, a precarização do trabalho. Esses/as profissionais acabam tendo que desempenhar três funções

distintas: iluminador/a (o/a criador/a do projeto de iluminação cênica), técnico/a de iluminação (responsável pela montagem, organização e manutenção dos equipamentos nos teatros) e operador/a de luz (que opera e manipula a mesa de iluminação durante o espetáculo).

Dessa maneira, esta proposta possibilita a formação e o diálogo sobre iluminação cênica, uma área de conhecimento essencial para as artes cênicas e que tem vários desdobramentos nas mais diversas linguagens artísticas. Além disso, é uma oportunidade para ampliar o olhar sobre a iluminação cênica e suas possibilidades, visto que ainda são poucas as iniciativas como esta na área. Este curso visa trabalhar de forma educativa os processos técnicos e criativos nas artes, envolvendo as visualidades da cena, com ênfase na linguagem da iluminação cênica.

Objetivos

Geral

Promover a formação inicial de futuros/as profissionais da iluminação cênica.

Específicos

- Apresentar a história da iluminação cênica, seus processos de percepção visual, a importância das leis vigentes, das normas regulamentadoras e do registro profissional para a segurança no trabalho do/a iluminador e de cada profissional dessa área de atuação;
- Entender os conceitos básicos sobre equipamentos elétricos, a diferença entre equipamentos analógicos e digitais, o papel desempenhado por cada profissional e os conceitos de ótica que auxiliam no processo de criação de luz e no modo como essa iluminação será apresentada ao/à espectador/a;
- Explorar a percepção artística, da cor, da visualidade e da luz;
- Possibilitar o estudo dos elementos técnicos e estéticos que compõem a linguagem da iluminação cênica;
- Apresentar o desenvolvimento de um processo criativo em iluminação cênica;
- Preparar os/as participantes para se iniciarem no mercado profissional.

Ementa

Conceitos e princípios básicos da Iluminação Cênica enquanto linguagem do espetáculo e elemento fundamental das visualidades da cena, em diálogo com as outras áreas do fazer artístico. Evolução histórica, técnica e estética da Iluminação Cênica. Desenvolvimento de processos de criação em iluminação de uma cena, dialogando com outros/as profissionais envolvidos/as no processo, seguindo normas técnicas de qualidade, segurança, higiene e saúde, obedecendo à legislação específica, empreendendo ações produtivas e sustentáveis com capacidade de iniciativa e planejamento.

Conteúdos

TÍTULO	UNIDADES TEMÁTICAS	RESPONSÁVEL
TÓPICO 1 Iluminação cênica: conceitos introdutórios	<ol style="list-style-type: none">1. História da iluminação cênica;2. Percepção visual;3. Segurança no trabalho;4. Legislação e registro profissional.	Leticia Collen
TÓPICO 2 Estéticas da luz	<ol style="list-style-type: none">1. Funções da luz;2. Luz e sombra;3. Princípios da iluminação cênica;4. Cor.	Felipe Braciacchi
TÓPICO 3 Equipe e equipamentos	<ol style="list-style-type: none">1. Funções da iluminação cênica;2. Equipamentos (analógicos e digitais);3. Elétrica;4. Ótica.	Leticia Collen
TÓPICO 4 Processo criativo em iluminação cênica	<ol style="list-style-type: none">1. Início do processo criativo;2. Relação de trabalho com outros profissionais;3. Pensando o projeto de luz;4. Execução do projeto de luz.	Felipe Braciacchi

CARGA HORÁRIA: 60 horas

Metodologia

O curso livre de Iluminação Cênica é ofertado na modalidade de Educação a Distância. Trata-se de um curso on-line que visa promover a autoformação do/a estudante por meio do material teórico, além de videoaulas e atividades disponíveis na sala de aula virtual. O material do curso visa desenvolver os conhecimentos necessários à realização da atividade de iluminador/a cênico/a, nos âmbitos técnico, trabalhista, ético e estético. Dessa forma, serão utilizadas diversas estratégias metodológicas, bem como recursos didáticos e ferramentas disponíveis na plataforma Moodle, como videoaulas, slides com recursos visuais e explicativos, fóruns de discussão e dúvidas, atividades de revisão e avaliação que favoreçam o ensino e a aprendizagem, permitindo ao/à estudante um melhor entendimento sobre as rotinas e práticas profissionais do/a iluminador/a cênico/a.

Avaliação final e certificação

O curso contempla atividades formativas e avaliativas em cada tópico. As atividades formativas têm o objetivo de promover a revisão dos conteúdos estudados, mas não têm pontuação. Por sua vez, as atividades avaliativas de todos os tópicos totalizam 50 pontos. Ao final do curso, o/a estudante deverá realizar o questionário final, cujo valor é de 50 pontos, e responder ao questionário de avaliação da qualidade do curso. Cumpridos esses requisitos, o certificado estará disponível ao/à estudante que alcançar o aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento).

Avaliação da qualidade do curso

Formulário próprio de avaliação do curso disponibilizado na sala de aula virtual.

Referências

BENEVIDES, Pedro; TUDELLA, Eduardo; ARAÚJO, Renato. **Fundamentos da iluminação**. Salvador: Escola de Teatro da UFBA; Superintendência de Educação a Distância, 2023.

BERTHOLD, Margot. **História mundial do teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2012.

CAMARGO, Roberto Gill. **Função estética da luz**. São Paulo: Perspectiva, 2012.

CAMARGO, Roberto Gill. **Conceitos de iluminação cênica**. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2012.

CARVALHO, Jorge. **Oficina de iluminação cênica**. 5. ed. Rio de Janeiro: Funarte, 2009.

PEDROSA, Israel. **Da cor à cor inexistente**. Rio de Janeiro: Editorial Ltda., 1997.

ROUBINE, Jean-Jacques. **A linguagem da encenação teatral**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

SIMÕES, Cibele Forjaz. **À luz da linguagem: a iluminação cênica**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

SIMÕES, Cibele Forjaz. **À luz da linguagem: a iluminação cênica: de instrumento da visibilidade à “scriptura do visível”**. 2013. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

TUDELLA, Eduardo. **A luz da gênese do espetáculo**. Salvador: Edufba, 2017.

Material Complementar

BENEVIDES, Pedro Dultra. **Desenho de luz: um estudo sobre o uso da iluminação no palco**. 2011. Dissertação (Mestrado) – Escola de Dança/ Escola de Teatro, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

BONFANTI, Guilherme. **Relato de uma experiência: luz em processo**. A[L]BERTO, São Paulo, v. 1, p. 110-121. 2011.

BONFANTI, Guilherme. **A luz no Teatro da Vertigem: processo de criação e pedagogia**. Sala Preta, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 10-21, 2015.

BRACCIALLI, Felipe. **Iluminação cênica**: possibilidades de um sujeito em cena. *Sala Preta*, v. 15, n. 2, p. 59-71, 2015.

GODOIS, Ivo; COSTA, Priscila. Mestres da iluminação cênica moderna nos palcos brasileiros. **Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas**, Florianópolis, v. 1, n. 31, p. 323-340, 2018.

GROTOWSKI, Jerzy. **Em busca de um teatro pobre**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992.

LUCIANI, Nadia Moroz. Sobre a performatividade da luz. **O Mosaico**, n. 8, p. 87-101, 2012.

NOSELLA, B. L. D. Apontamentos sobre a história da iluminação moderna: a parceria entre tecnologia e cena. **Arte da Cena (Art on Stage)**, Goiânia, v. 4, n. 2, 2018.

OLIVEIRA, Fabiana Lazzari de; BELTRAME, Valmor. A luz – elemento primordial no Teatro de Sombras. **Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas**, Florianópolis, v. 2, n. 23, p. 17-30, 2014.

VILELA, Caetano. Dramaturgia da luz, um conceito operístico. **A[L]BERTO**, São Paulo, v. 3, p. 34-38, 2012.

Escult

Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural

escult.cultura.gov.br

