
Etapas del proceso de diseño

A continuación vamos a estudiar una sistematización posible del Proceso de Diseño en Iluminación Escénica.

Para ello vamos a tratar de ordenar los pasos a seguir en un proceso normal de diseño. Las etapas que proponemos son:

ETAPAS DEL PROCESO

- 1- Compromiso**
- 2- Análisis**
- 3- Investigación**
- 4- Maduración**
- 5- Selección**
- 6- Implementación**
- 7- Evaluación**

1- COMPROMISO

Esta primera etapa es fundamental y quizás la más importante en el proceso de diseño. Implica un compromiso personal con el proyecto que solo puede lograrse desde una actitud muy profesional y de mucha pasión por lo que uno realiza.

Hay que tratar de pensar en términos de desafío a la hora de encarar cada nuevo diseño y no verlo como un problema, que es una forma habitual de encarar los trabajos. La palabra “desafío” tiene una connotación positiva y estimulante, mientras que la palabra “problema” implica una visión negativa y esforzada.

DESAFÍO

PROBLEMA

2- ANÁLISIS

El análisis en una producción teatral es primariamente una búsqueda de información y una evaluación objetiva de los datos que uno descubre.

.

2- ANÁLISIS

Por lo tanto hay que preguntarse:

¿Quién produce?

¿Cuál es el presupuesto de la producción?

¿Dónde será la producción?

¿Cuándo debe estar listo el diseño?

¿Porque estamos haciendo esta producción?

¿Con que equipamiento cuento?

¿Cuándo cuento con este equipamiento?

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a clarificar y definir el proyecto.

2- ANÁLISIS

La primera fuente de información son los miembros del equipo de producción: productor, director, otros diseñadores, etc.

Analizar el guión, preguntar al director, preguntar a los otros miembros del equipo de diseño, preguntar al productor. Entender que están pensando, sintiendo y planeando para la producción. Intercambiar ideas.

Hay que examinar todo lo que sea relevante para el diseño de iluminación: estilo de la producción, conceptos, presupuestos, cronogramas, etc.

2- ANÁLISIS

-Por lo tanto esta etapa es una etapa reflexiva y profundamente analítica. Los objetivos en este momento del trabajo son:

- - *Búsqueda de Información:*

- Se trata de recolectar toda la información posible que ayude a clarificar y refinar la definición del desafío de diseño antes asumido.

- *Evaluación objetiva de datos:*

-Aquí trataremos de identificar las áreas que requieren futura investigación. Historia, psicología del color, moda, usos y costumbres de una época, etc.

3- INVESTIGACIÓN

En este momento tendremos por lo menos dos tipos de investigación que realizar:

- *Investigación de base*:

Esta incluye: Época histórica de la producción (libros, diarios, pinturas, producciones previas, etc.), Investigación en el campo del color, la psicología, etc.

- *Investigación conceptual*:

A continuación debemos comenzar a idear múltiples soluciones para el diseño específico. Aquí todavía no se debe descartar ninguna idea, hay que considerarlas a todas. Muchas veces una solución de diseño está integrada por partes de distintas ideas elaboradas en esta etapa.

4- MADURACIÓN

En la etapa de maduración del proyecto, debemos dar tiempo a nuestras primeras ideas, instintos, gustos personales, a que aparezcan y se establezcan con la fuerza necesaria como para saber cuales elementos de diseño debemos tomar y desarrollar. Será necesario por lo tanto:

- Proveer el tiempo necesario para dejar que las ideas nazcan y se desarrollen
- Dejar trabajar a nuestro subconsciente con la información que hemos recogido y las investigaciones realizadas.
- Esta etapa puede ser considerada como:

Etapa de construcción de la solución

5- SELECCIÓN

Etapa en la cual se selecciona de entre todos los datos acumulados y se decide el concepto específico de diseño.

A causa de que la elección de cada diseñador afecta el trabajo de los otros miembros del equipo, esta etapa se trabajará preferentemente en conjunto.

En esta etapa el diseñador de iluminación deberá proveer al menos los siguientes elementos: *bocetos* con las características generales del concepto del diseño de iluminación, la *paleta de colores* propuesta, el *clima* pretendido en cada momento, etc.

Esta etapa termina cuando el director y el equipo de diseño se encuentran satisfechos con los diseños en todas las áreas, ya que estos apoyan el concepto de diseño de la producción.

6- IMPLEMENTACIÓN

Esta etapa comienza cuando *se termina de planificar y se empieza a hacer.*

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta
- planos de iluminación de sección o corte
- planilla de instrumentos
- planilla de enfoques
- planilla de corte de colores
- Planilla de movimientos (intensidad y duración para todos los movimientos de luces)

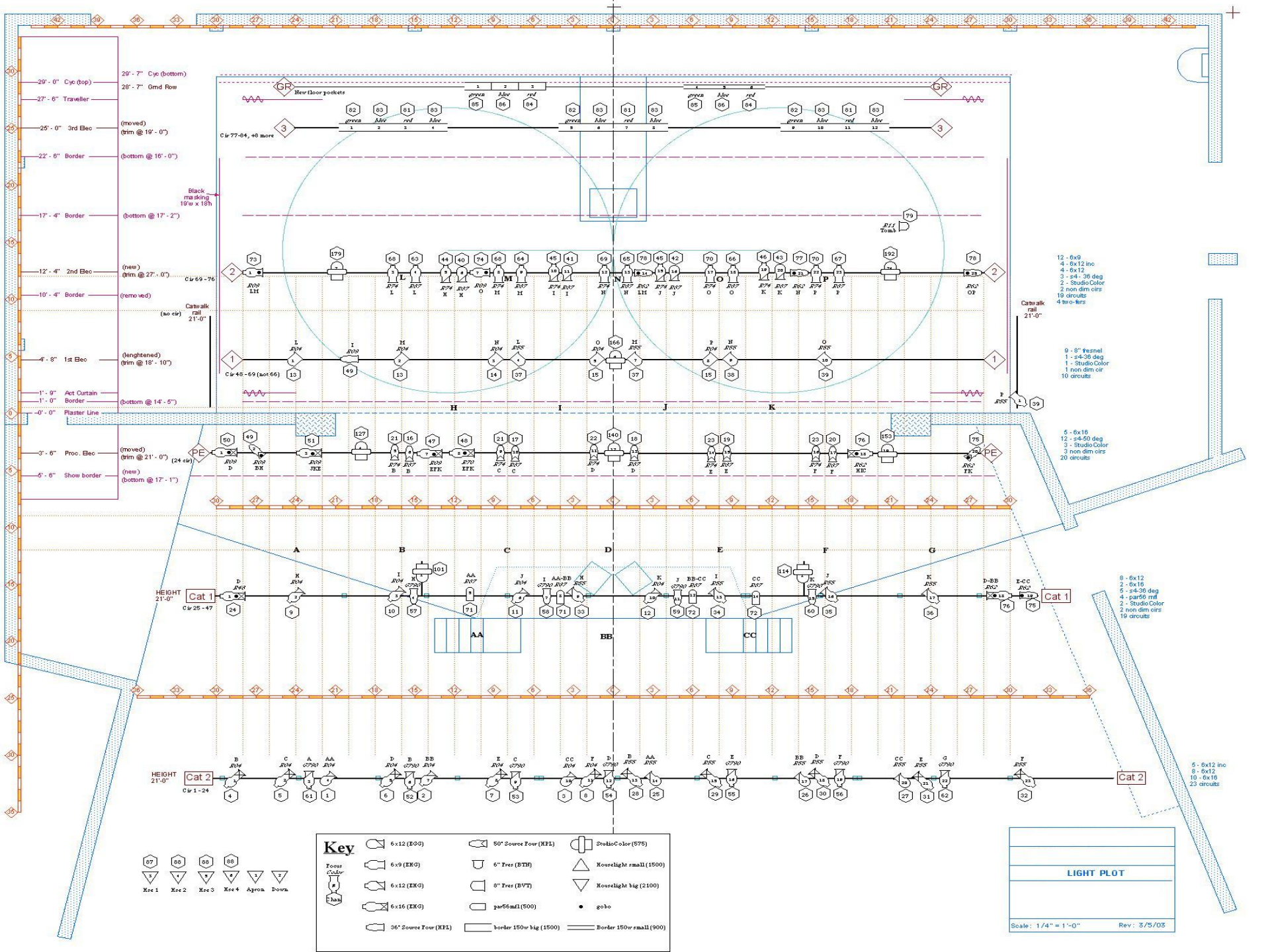
y toda otra documentación necesaria para la puesta de luces.

El diseñador debe supervisar el colgado y enfoque de instrumentos al menos la primera vez y debe transmitir al personal encargado sus ideas.

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- **planos de iluminación de planta**

- 29'-0" Cye (top)
- 29'-7" Cye (bottom)
- 27'-6" Traveller
- 25'-0" 3rd Bec (moved) (rim @ 19'-0")
- 22'-6" Border (bottom @ 16'-0")
- 17'-4" Border (bottom @ 17'-2")
- 12'-4" 2nd Bec (new) (rim @ 27'-0")
- 10'-4" Border (removed)
- 4'-6" 1st Bec (lengthened) (rim @ 18'-10")
- 1'-9" Act Curtain
- 1'-0" Border
- 0'-0" Plaster Line
- 3'-6" Proc. Bec (moved) (rim @ 21'-0") (24 circ)
- 5'-6" Show border (new) (bottom @ 17'-1")

Black masking 19'w x 18'h

Catwalk rail 21'-0"

HEIGHT 21'-0"

HEIGHT 21'-0"

- 12 - 6x9
- 4 - 6x12 inc
- 4 - 6x12
- 3 - s4 - 35 deg
- 2 - Studio Color
- 2 non dim circs
- 19 circuits
- 4 two-hrs

- 9 - 8" framed
- 1 - s4-35 deg
- 1 - Studio Color
- 1 non dim circ
- 10 circuits

- 5 - 6x16
- 12 - s4-50 deg
- 3 - Studio Color
- 3 non dim circs
- 20 circuits

- 9 - 6x12
- 2 - 6x16
- 5 - s4-35 deg
- 4 - par56 rail
- 2 - Studio Color
- 2 non dim circs
- 19 circuits

- 5 - 6x12 inc
- 2 - 6x16
- 8 - 6x12
- 10 - 6x16
- 23 circuits

Key

Focus: Up, Down, Apron

LIGHT PLOT

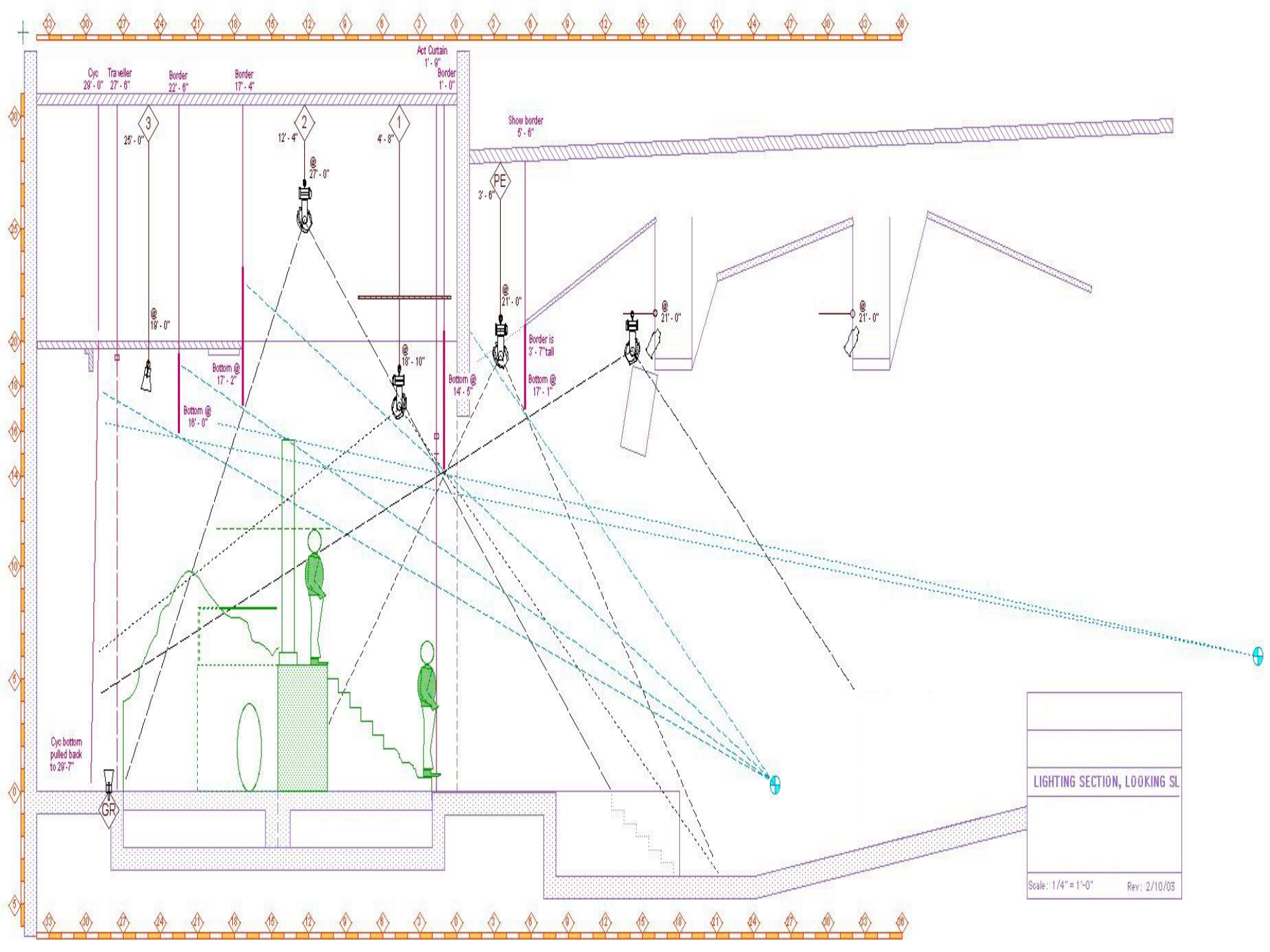
Scale: 1/4" = 1'-0"

Rev: 3/5/02

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta**
- planos de iluminación de sección o corte**

LIGHTING SECTION, LOOKING SL

Scale: 1/4" = 1'-0" Rev: 2/10/03

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta**
- planos de iluminación de sección o corte**
- planilla de instrumentos**

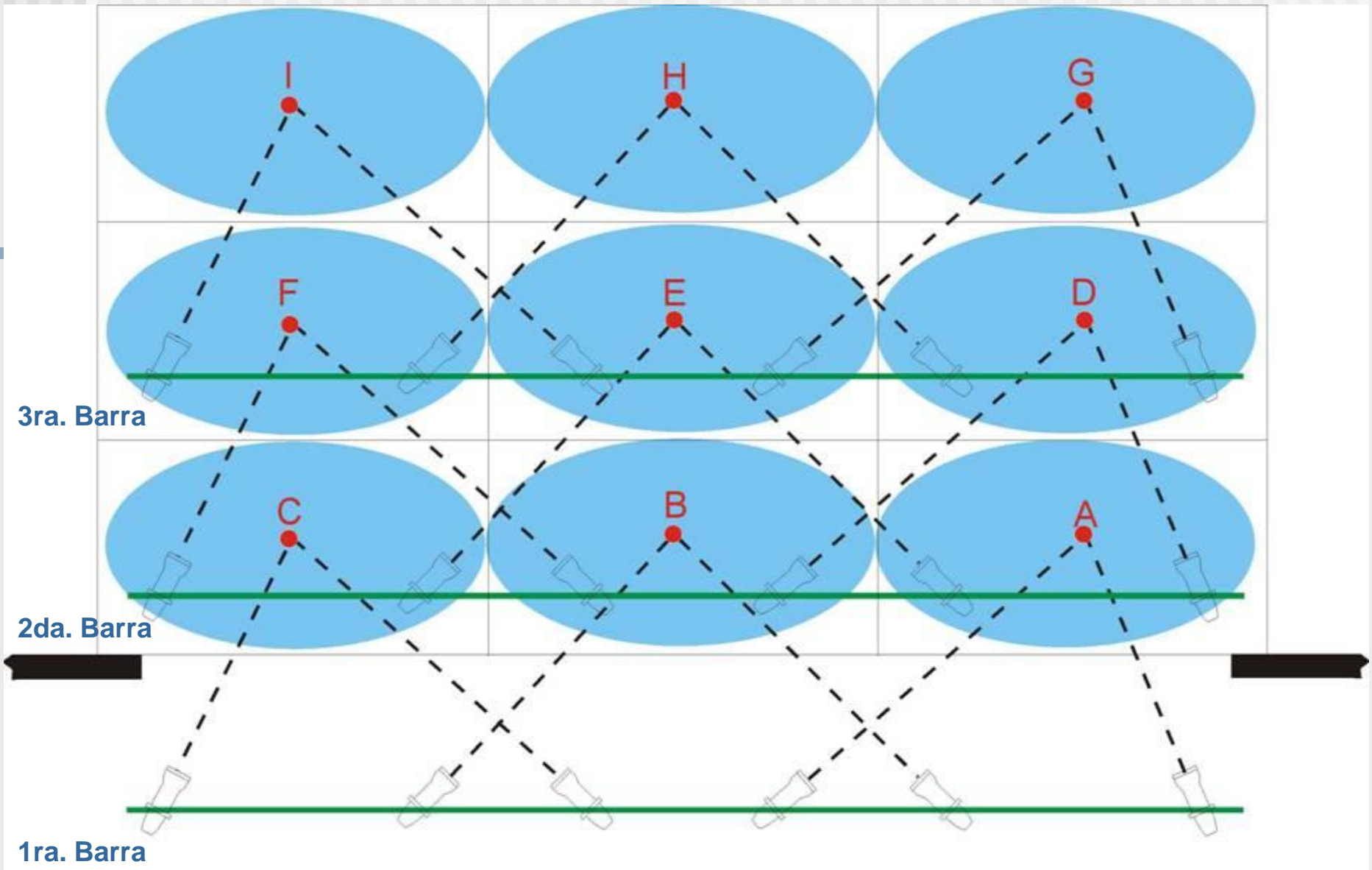
6- IMPLEMENTACIÓN

- 10 ARTEFACTOS FRESNELL COEMAR 1000W. 220V.**
- 06 ARTEFACTOS ELIPSOIDALES LEKO STRAND 25- 50° 600W.**
- 16 ARTEFACTOS CICLORAMAS CYC 1000W.**
- 48 ARTEFACTOS PAR 64 1000W 220V. NSP.**
- 01 CONSOLA DE OPERACIÓN DIGITAL DMX 512 48 CANALES**
- 01 RACKS DE 48 DIMMERS 4 KW. DMX 512.**

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta**
- planos de iluminación de sección o corte**
- planilla de instrumentos**
- planilla de enfoques**

3ra. Barra

2da. Barra

1ra. Barra

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta**
- planos de iluminación de sección o corte**
- planilla de instrumentos**
- planilla de enfoques**
- planilla de corte de colores**

6- IMPLEMENTACIÓN

•planilla de corte de colores

24 cortes Rosco 26

36 cortes Lee 119

12 cortes de rosco 15

24 cortes de Gam 110

6- IMPLEMENTACIÓN

Aquí es donde se producen los siguientes elementos de diseño:

- planos de iluminación de planta**
- planos de iluminación de sección o corte**
- planilla de instrumentos**
- planilla de enfoques**
- planilla de corte de colores**
- Planilla de movimientos (intensidad y duración para todos los movimientos de luces)**

Acto	Cuadro	Escena	Página	Tiempo	Señal	Efecto	Entran	Salen	Quedan	Color	Luminaria	Ubicación	Destino	Observ.
Unico	1º	1º	1	10"	Escena vacía L/telón	1	<u>2 LN- Humo</u> 10" / 100%	_____	2- LN - Humo	Blancas	PAR 36 1000w	Vara 5	Centro contra Antonio	Mucho humo
Unico	1º	2º	1	20"	Entra Antonio	2	<u>1- 6</u> 20" / 100%	_____	2 - 1 - 6 LN-Humo	Blancas	PAR 36 1000w	1-Vara 5 6-vara 2	Contra Cenitales	
Unico	1º	3º	2	1'50"	Antonio habla	3	<u>Proy 1</u> 10" / 100%	_____	2 - 1 - 6 LN-Humo Proy 1	Selva Sepia y verdes	2 proyectores de diapos	Laterales	Velas y panorama	Proy. desenfocada a foco 10"
Unico	2º	1º	4	1'10"	Entran músicos	4	<u>3-4-5-13-14-15</u> <u>7-8-9-26-29</u> 15" / 0-50%	1-2-6	3-4-5-13-14 15-7-8-9-26-29 Al 50% Proy 1 LN - Humo	Blanca Celestes Oro Magenta	PAR 36 1000w	Vara 3 Vara 4 Vara 5 Later.	Contra a los músicos	Suben telas
Unico	2º	2º	4	1º	1º Canción	5	Todas al 100%	_____	Todas al 100%	_____	_____	_____	_____	_____
Unico	2º	2º	5	2'30"	2º Canción	6	<u>18-19-22-24-25-28</u> 10" / 100 %	<u>3-4-5-8-9</u> <u>13-14-15-26</u> 10"	18-19-22-24 25-28-7-29 LN-Humo Proy 1	Blanca Azul Roja Oro	PAR 36 1000w	Vara 1 Vara 2 Vara4	Músicos	Bajan "Mariposas" de fondo

7- EVALUACIÓN

En realidad, a pesar de listar esta etapa al final, la evaluación tiene lugar en cada etapa del proceso de diseño y también cuando este está terminado. Es conveniente producir siempre un documento final de síntesis del proceso de diseño en donde se contemple una evaluación de los pasos seguidos para lograr el objetivo propuesto.

Esta evaluación final es mas que nada *una reexaminación de los materiales y métodos usados para alcanzar los objetivos de diseño.*

Dicha evaluación nos permitirá ir afinando nuestra metodología de trabajo, descartando aquellas cosas que no nos dieron resultado, afirmando las que funcionaron, y en definitiva, ir encontrando nuestro propio método de diseño.

A continuación expondremos a modo de síntesis, la lista de tareas mínimas indispensables que deberíamos realizar en cada una de las etapas vistas.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

1- COMPROMISO

- **Comprométase consigo mismo a realizar su mejor trabajo**
- **Supere cualquier sentimiento negativo hacia el proyecto**

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

2- ANÁLISIS

- Reúna información para clarificar y refinar la definición del desafío.
- Identifique áreas que necesitarán futura investigación.
- De existir, ***lea el guión o texto***.
- Intercambie ideas con los otros miembros del equipo de producción.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

3- INVESTIGACIÓN

a- Investigación de base:

- 1- Estudie la historia artística, política, económica y social del período de la producción y del autor.
- 2- Estudie todas las tendencias y estilos de la arquitectura, mobiliario, etc., del período.

b- Investigación conceptual:

- 1- Piense todas las soluciones posibles para el proyecto.
- 2- No descarte o juzgue ninguna idea. Guárdelas. Dibújelas.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

4- MADURACIÓN

- Solo olvídense del proyecto. Haga otra cosa.
- Déle bastante tiempo a su subconsciente para trabajar en el proyecto.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

5- SELECCIÓN

- Desarrolle una solución para el proyecto.
- No tema a tomar una porción de una idea y una porción de otra idea para crear la solución más efectiva.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

6- IMPLEMENTACIÓN

- Pare de pensar y comience a hacer.
- Produzca todos los dibujos, bocetos, planos necesarios para facilitar la realización del diseño.

LISTA DE TAREAS DEL PROCESO DE DISEÑO

7- EVALUACIÓN

-Reflexione sobre el desafío:

¿Hizo todo lo que pudo para tener éxito?

-Revise el uso que hizo del proceso de diseño:

¿Analizó totalmente el proyecto?

¿Hizo suficiente investigación de base?

¿Y conceptual?

-¿Cree que su proyecto maduró lo suficiente?

- ¿Comunicó usted eficazmente sus ideas y pensamientos a los otros miembros del equipo de diseño?