

¿Que es iluminar?

El diccionario de la real Academia nos dice.....

iluminar

verbo transitivo/verbo intransitivo

1 Proyectar luz sobre algo o alguien: *la luz de la vela ilumina la entrada de la choza; aquella lámpara que tiene más resistencia produce mayor efecto calorífico y por eso ilumina más; uno de los policías ilumina con el haz de luz de su linterna el interior del camión; (fig) una sonrisa encantadora iluminaba sus ojos oscuros, un poco febriles;*

2 verbo transitivo

Poner luces eléctricas en un edificio, una fachada, una calle, una ciudad, etc., para darle luz o como adorno: *para las fiestas iluminaron las calles con luces de colores.*

3 Dar color a las figuras o letras de una estampa, libro, etc., especialmente poner detrás de las estampas tafetán o papel de color: *estos códices se copiaban a veces en una gótica caligráfica influida por la bononiense, y se iluminaban con esmero, aunque con cierta tosquedad.*

4 formal Ilustrar o esclarecer intelectualmente algo: *este problema teórico ilumina bien la situación política real de la Edad Media.*

Nuestra más importante cuestión es responder la pregunta ¿para qué iluminamos? Hay varias familias de “iluminaciones” posibles que en realidad están vinculadas por los medios utilizados pero no por sus fines.

Una iluminación en la vía pública busca crear una zona segura para circular dónde vehículos y peatones puedan tomar decisiones atinadas en cuanto a la circulación.

Las mismas luminarias aplicadas a un parque buscarán agradar y crear confort visual e incluso una visualización artística.

La iluminación ultravioleta en ensayos de materiales es una herramienta de investigación y en un escenario un complemento artístico.

Nuestro objetivo es la iluminación que llamo sensible.

Buscaremos a través de nuestra tarea de iluminadores influir en la sensibilidad del espectador, cliente, diseñador, etc.

La iluminación así analizada en un medio más de comunicación y nosotros trataremos de controlar el contenido de la mente nuestros interlocutores (los espectadores, clientes, etc.

Por ello es importante saber que se espera del proyecto o tener claro por lo menos que queremos producir nosotros como resultado de esta comunicación.

La iluminación es capaz de crear estados de ánimo como la música.

En general estamos inmersos en iluminaciones durante mucho tiempo y los cambios o sensaciones se perciben lentamente.

La iluminación artística en escenarios para teatro y shows permite un surtido de recursos que crean una gran variedad de climas en un espacio de tiempo muy breve.

Sería imposible vivir cotidianamente en ese clima de iluminación. Padeceríamos de una fatiga continua.

La intensidad de los cambios y de los recursos empleados en el mundo del espectáculo son sin embargo funcionales al fin de impresionar al espectador en un muy breve plazo de tiempo y para reforzar acciones artísticas específicas.

La iluminación sin un objeto pierde su poder comunicacional y lo recupera cuando se aplica a un objeto con un fin determinado.

La complejidad de comunicación de mayor a menor se obtiene iluminando:

Rostros

Cuerpos humanos

Animales

Plantas

Objetos tridimensionales

Objetos planos

Áreas abiertas

Áreas cerradas

¿Ahora que otro elemento poco atendido influye sobre el efecto buscado?

El cerebro percibe solo diferencias.

Las diferencias en la iluminación se producen por::

Diferencias de intensidad entre una superficie

Diferencias de color

Transiciones entre las áreas diferentes

El ojo y el cerebro, que interpreta lo que el sensor percibe, trabajan por diferencias.

Los chinos aportan un concepto fundamental... “ dos tercios de lo que ves está dentro de tu cabeza”

El potencial de la comunicación que es capaz de transmitir la iluminación esta en la forma en que se establecen las diferencias enunciadas y el efecto que crean en su interacción con el los preconceptos del observador.

Vale un ejemplo. Una convención aceptada universalmente en el cine es que la escenas nocturnas están bañada de color azul intenso.

Esta convención es necesaria para poder impresionar la película (sin ninguna luz como habría en un sótano misterioso nada se vería y no habría registro).

Cuando aparece este tipo de iluminación todos damos por sentado que es de noche aunque se vea como de día (cada vez es más alto el nivel que se admite de iluminación, en el cine cada vez vemos más de noche!!). Pero hay más que no es tan explícito,

Cuando hay poca luz como sucede en la realidad de noche, el ojo pierde su capacidad de ver en colores, vemos en blanco y negro. S

Se eliminan los colores solo quedan regiones más y menos iluminadas. El efecto de iluminar intensamente con azul es el mismo.

Desaparecen los colores solo quedan zonas más o menos azules y “sentimos” el mismo “clima” que si estuviéramos realmente de noche.

Las sombras se vuelven difusas y los objetos pierden detalles

Conclusión, “controlamos” el contenido del cerebro del espectador más allá de su voluntad

Las zonas de transición entre las diferencias (intensidades y colores) son claves en cuanto al tipo de sensación que registramos en una ambiente iluminado o a las emociones que nos produce una acción teatral o exposición de objetos o personas.

Las referencias interiores son nuestras guías para construir un clima de iluminación (La iluminación natural diurna, nocturna, tormentosa, etc) .y las convenciones difundidas por los medios de comunicación y las nuevas tendencias en los colores y sus combinaciones.

Debemos reflexionar sobre nuestras propias convenciones y usos para desarrollar la capacidad de realizar nuevas combinaciones u obtener un efecto “logrado” (que es bien difícil)

Ejemplo 1

¿Qué tipo de iluminación en un espacio pequeño nos lleva hacia el pasado y como son las zonas de transición?

La iluminación a vela,

Color: rojiza amarillenta

Intensidad : baja y vacilante

Estabilidad de la fuente : vacilante

Zonas de transición : difusas (propias de una fuente puntual sin óptica) e inestables

Contraste: alto entre el objeto iluminado y el fondo de la escena (propio de fuentes de baja intensidad)

Teniendo en cuenta el principio chino es evidente que variando alguna de estas características perdemos el “clima” de antiguo.

Ejemplo 2

Fuente estable como una bombilla eléctrica (en los grandes salones de fiestas de el pasado se obtenía cierta estabilidad empleando grandes cantidades de velas que “promediaban” el parpadeo)

Color con más contenido de azul (como es el caso de una fuente fluorescente).

Sombras cortantes propias de luminarias con ópticas que controlan la dirección de la luz

El cine y la televisión nos permiten hacer interesantes ejercicios sobre estos temas, no faltan las escenas dónde una vela ilumina toda una conspiración de 20 personas que leen un manifiesto y además permite el lucimiento de escotes vertiginosos de las damas....

¿Que pasa con las zonas de transición?

El tipo de sombra que produce la iluminación habla por si misma.

Lo “natural” varía desde las sombras difusas de los días nublados a las cortantes de los días de verano al mediodía. Una variedad se suceden de acuerdo a la época de años, el estado de cielo, etc.

Intensidad: Sol del mediodía, noche cerrada sin luna en el campo

Estabilidad: Sol diurno, relámpago en el medio de la noche

Cada situación produce zonas de transición y contrastes entre las áreas con diversos niveles de iluminación.

El estudio de la sombra que queremos obtener en una iluminación es fundamental para nuestros objetivos de “controlar” el contenido del cerebro de nuestro interlocutor.

El tipo de luminarias empleadas y de lámpara aplicada, la cantidad, ubicación y combinación de las mismas será lo que permitirá obtener los efectos deseados de iluminación, confort, economía.

Es fundamental que quién se decida incursionar en el campo de la iluminación aprenda a “ver” activamente es decir a comprender y “desmontar” la iluminaciones naturales y artificiales de espacios abiertos y cerrados.

Así podrá relacionar las sensaciones percibidas con la iluminación y los recursos empleados como una guía personal.

La televisión es un gran auxiliar para aprender a “ver” iluminaciones.

Debo hacer una salvedad con las fotografía, el cine y el video.

.

Se debe tener siempre presente que el ojo humano es una herramienta mucho más sensible que una cámara y que la película.

Los registros son engañosos por sus limitaciones técnicas y funcionan como una fuente fiable solo en algunas ocasiones con altos niveles de iluminación general y bajos contrastes.

Es importantes aprender a “ver” de esta manera porque deberemos poder imaginar el resultado de nuestro proyecto para determinar en principio una selección de recursos y modalidades a emplear.

La iluminación artística o sensible como prefiero denominarla busca resultados que son subjetivos a diferencia, por ejemplo, de la iluminación de vía pública que busca obtener resultados completamente mensurables incluso ampliamente tabulados.

El reconocimiento de la iluminación natural y su influencia en nuestro ánimo nos permitirá inferir el efecto que construcciones del mismo género en nuestro público objetivo.

Además permitirá crear situaciones de iluminación nuevas basadas en el contraste o la complementación de sensaciones (provocadas por cierto tipo de armazones tecnicoluminosas).

En definitiva los resultados se evaluarán por el efecto logrado sobre el público combinado con los costos de realización y mantenimiento ocasionados.

Siempre tendremos la variable económica dentro de nuestro proyecto. Iluminar en televisión es aprender a ver a través de la cámara y obtener las impresiones que deseamos perciba el espectador.

La iluminación es un medio de comunicación y como tal debe emplearse e para asegurar que nuestro mensaje sea recibido e interpretado de la manera que nos resulte adecuada a nuestro fines.

La televisión y sus recursos ya son parte de la “realidad “ de todos y a ella recurrimos para realizar interesantes ejercicios de percepción de iluminaciones.

La tarea a realizar es la siguiente:

Se "revisarán" las iluminaciones de cuatro tipos de programas en el aire

Noticiero de Canal 5

Programa de entretenimientos de Canal Italiano

Tinelli

Canal SONY comedias

	Canal Sony	Tinelli	Canal 5	Italiano	
Nivel general de iluminación					
Nivel del fondo					
Nivel sobre los rostros de los conductores o					

actores					
Sombras en esos rostros					
Tipos de sombras sobre el piso o escenografía					
Sombras sobre hombros, cuello , etc					
Areas de iluminación destacada en cabello, hombros, etc					
Sensación general de la escena					

Esta primer práctica permitirá iniciarse en el desmontaje de “iluminaciones” y en la posibilidad de aprender del trabajo de otros especialistas.

La iluminación es una actividad artística que puede producir al entendido una gran gratificación incluso con acciones artísticas de valor discutible.

Luz dura

Luz suave

La iluminación puede tanto enfatizar detalles importantes, como ocultarlos completamente. Puede adular un sujeto al demostrar atributos positivos al mismo tiempo que "desenfatisa" o esconde atributos menos atractivos.

O puede impartir una apariencia hostil y siniestra. Todo depende de cómo utilice los conceptos que estaremos estudiando en los próximos módulos.

La televisión está basada en la luz: de hecho, sin la luz no podría existir el video.

Así como el sonido debe ser cuidadosamente controlado en la producción de audio, la luz debe ser especialmente controlada en televisión.

Con el inicio de la emulación de las dimensiones más artísticas del cine en el video, y especialmente la HDTV/DTV TV digital, ha habido un mayor énfasis en la iluminación creativa del medio.

Pero, antes que controlar la luz con éxito, debemos entender sus tres características básicas:

- **coherencia (calidad)**
- **temperatura de color**
- **intensidad**

En este módulo estudiaremos la primera de éstas características.

Coherencia de la Luz

La **coherencia**, frecuentemente llamada **calidad**, es la dureza o la suavidad de la luz.

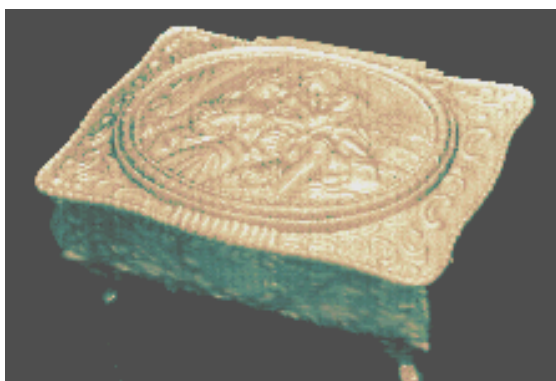
La calidad de la luz es probablemente la variable menos comprendida y más olvidada de las tres variables mencionadas.

En las fotos que vemos, los objetos son exactamente los mismos, así como la intensidad y la temperatura de color de las luces.

La única diferencia es la coherencia de la luz utilizada.

En las fotos que vemos, los objetos son exactamente los mismos, así como la intensidad y la temperatura de color de las luces.

La única diferencia es la coherencia de la luz utilizada.

La primera fotografía fue tomada con una luz suave, mientras que la segunda fue tomada con una fuente de luz dura.

Luz Dura

La luz que es emitida directamente desde una fuente concentrada resulta en rayos (paralelos) relativamente coherentes.

Esto da a la luz una apariencia dura, vigorosa y cortante. La luz de una lámpara transparente, la de un fresnel enfocado, y la luz del sol de una tarde despejada, fuentes representativas de luz dura.

La luz dura crea una sombra claramente definida. Cuando la luz dura es utilizada para iluminar una cara, las imperfecciones de la piel se resaltan.

El resultado es no es siempre agradable. Pero en otras aplicaciones, así como para hacer notar la textura del cuero, o el grabado de una joya, esto puede ser una ventaja.

Observe cómo en la foto el texto resalta.

Note igualmente la sombra perfectamente definida de la flor en la parte de abajo.

Compare esta foto con la que se encuentra en la sección de abajo (con luz suave) dónde las letras son difíciles de leer.

Varios tipos de instrumentos de iluminación son utilizados en la TV para crear una luz dura, incluyendo el proyector de spot y el comúnmente utilizado fresnel elipsoidal

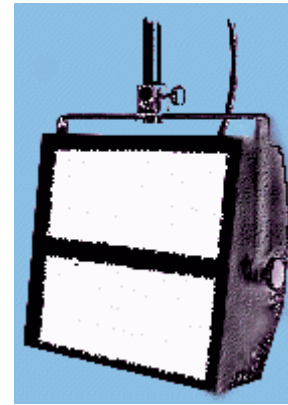
La luz suave (difusa) tiene el efecto opuesto de la luz dura especialmente cuando los ángulos de iluminación están controlados. Como se ve en la foto aquí, la luz suave tiende a esconder irregularidades y detalles en las superficies.

Los **difusores** tipo spun-glass se colocan al frente de las luces para suavizar y difundir sus rayos. Al mismo tiempo, reducen la intensidad de la luz

Luz Suave

Grandes softlights (a la derecha) son utilizadas en los estudios de producción para crear un área amplia y uniforme de luz. Usualmente los videógrafos se apoyan en el uso de reflectores sombrilla para crear un efecto de iluminación suave. Como se puede ver en la foto de la izquierda, esto es simplemente una luz rebotada desde el interior plateado o blanco de un reflector tipo sombrilla.

A diferencia de la fuente concentrada de luz que se asocia a las fuentes de luz dura, la amplia superficie de reflexión del interior de la sombrilla, provee una gran área de iluminación suave. Como la luz suave tiende a esconder líneas, arrugas y defectos, es útil para realizar trabajos de embellecimiento. La foto de la modelo fue tomada con luz suave.

Al colocar una fuente de luz suave cerca de la cámara, se minimizan los detalles de la superficie.

El efecto es comúnmente denominado **iluminación plana**.

Aunque tiene ciertas aplicaciones, especialmente en primerísimos primeros planos de objetos donde las sombras oscurecerían detalles importantes, la iluminación plana deja "sin dimensiones" al sujeto. Cuando es utilizada en una área grande, puede dar una apariencia árida y estéril.

La iluminación ha sido denominada como "el arte de controlar las sombras". Aunque de buenas a primeras podría parecer que las sombras deberían ser eliminadas o minimizadas, hemos visto que ellas proporcionan detalles y dimensiones importantes a las imágenes. Una de las mayores metas en la

iluminación es hacer que las sombras funcionen bien.

En este módulo hemos ilustrado los dos extremos: la luz dura y la luz suave. En la realidad, como más tarde estudiaremos, la mayor parte de los objetos se verán mejor iluminados con una luz cuya fuente se encuentre en un intermedio entre una iluminación dura en los ángulos

oblicuos (diseñada para resaltar el máximo los detalles de la superficie) y una iluminación ultra-suave (diseñada para ocultar los detalles de las superficies y minimizar los reflejos).