

Curso 2018-2019

RESAD

Centro público

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PERSONAJE Curso 2018-2019

Titulación

**TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2018

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid.
Proyecto Propio del Centro (Orden 1856/2016 de 9 de junio).

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PERSONAJE

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	OE
Carácter ²	TEÓRICO-PRÁCTICA (TPT)
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	ESCENOGRAFÍA
Materia	Diseño de Escenografía
Periodo de impartición ³	2º CURSO (ANUAL)
Número de créditos	5 ECTS
Departamento	Plástica Teatral
Prelación/ requisitos previos	Haber superado <i>Dibujo Artístico I</i>
Idioma/s en los que se imparte	Español / castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
LLENA SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, ANA ISABEL	anallenasan@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decretos de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales
- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional
- Buscar la excelencia y la calidad en la actividad profesional.
- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla y utilizarla adecuadamente.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Realizar autocritica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Competencias generales
- Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
- Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías
- Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.
- Utilizar de manera eficaz sus capacidades de imaginación y pensamiento creativo unido a los conocimientos adquiridos sobre la construcción plástica del personaje escénico con el fin de desarrollar su habilidad para trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo de un creador escénico plástico.
- Fomentar la expresión visual e investigación integrando los conocimientos técnicos y prácticos adquiridos, responsabilidad y originalidad en el proceso creativo.
Competencias específicas
- Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación del diseño de personaje, explorando la dinámica del espacio, del cuerpo, de la luz y del ambiente escénico, valorando sus propiedades representativas y calidad estética.
- Proyectar la composición del diseño a través del uso del conocimiento de los procedimientos técnicos y de representación.
- Planificar y hacer el seguimiento del proceso de realización de la creación, aplicando la metodología de trabajo pertinente.
- Estudiar para concebir y fundamentar las bases y el proceso creativo del diseño de personaje, analizar los distintos modos, enfoques y planteamientos en el uso de herramientas propias a la disciplina desarrollada y técnicas de representación plástica útiles en la creación de personajes. Conocer los conceptos y principios generales del Figurinismo contemporáneo.

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al acabar el curso,
El alumno será capaz de expresar metáforas dramáticas y plasmarlas gráficamente a través de un figurín.
Asimismo, será capaz de componer distintos personajes con una indumentaria coherente desde el punto de vista plástico con ellos mismos y con el espacio en el que se representan.

6 CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Repertorio
I.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE DISEÑO APLICADOS AL FIGURINISMO	1. Análisis de la forma (El cuerpo humano y el textil)
	2. Estudio de la composición
	3. Estudio del color
	4. Estudio de la textura
	5. Estudio del volumen.
	6. Procedimientos
II.- CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TRAJE ESCÉNICO	7. El figurín y el traje escénico. Definición y recorrido.
	8. Historia del traje en el teatro
	9. Conceptos fundamentales del Diseño de Vestuario (I)
III.-ANÁLISIS DE PERSONAJE EN EL TEXTO DRAMÁTICO	10. Análisis de los personajes dentro del contexto dramático. Análisis del carácter interno y externo de los mismos.
	11. Evolución de los personajes en la obra y su relación con los otros personajes. Relación del vestuario con los otros elementos plásticos de la representación.
	12. Dramaturgia del texto aplicada al vestuario.
	13. Inspiración y documentación en la elaboración de las primeras ideas.
IV. INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES	14. El material textil como componente principal del traje escénico. Cualidades y características básicas.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 6 horas
Actividades prácticas	a: 60 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 5 horas
Realización de pruebas	a: 4horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 10 horas
Preparación prácticas	b: 40 horas
Realización de pruebas	b:...horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 125 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none">- La asignatura es de carácter teórico-práctica. Cada uno de los ejercicios prácticos que se realizarán a lo largo del curso irá precedido por exposiciones teóricas que abordarán los temas desarrollados en los contenidos.
Actividades prácticas	
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none">- Los contenidos teóricos impartidos serán evaluados a través de su proyección en los trabajos prácticos.
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none">- Cinco ejercicios en el primer semestre, correspondientes a los cinco bloques de contenido.- Proyecto de diseño de figurines en el 2º Semestre, con un texto común a Diseño de Escenografía y en colaboración con la asignatura de Técnicas Gráficas. Este proyecto será calificado en tres apartados o fases.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- El alumno expondrá cada uno de sus trabajos de forma oral, en correcciones de grupo y exposiciones abiertas a otros grupos.
Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none">- Para la evaluación continua, el alumno deberá presentar todos los ejercicios propuestos durante el curso.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none">- La asistencia regular a clase y la progresión en los ejercicios propuestos.- Las entregas a tiempo y correlativas- La profundización en los planteamientos y la capacidad de análisis y espíritu crítico- La capacidad de comunicación plástica y la originalidad de sus planteamientos- La destreza técnica y plástica en la resolución de los ejercicios
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- Se valorará la capacidad de expresión y comunicación del alumno y la coherencia de planteamientos del vestuario respecto al espacio escénico propuesto.- La capacidad de trabajo en grupo y la coordinación con el resto de los alumnos en aquellos ejercicios que lo requieran.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
- Ejercicios propuestos en el primer semestre (5 unidades, 20% cada uno de ellos)	50%
- Proyecto de diseño de vestuario	50%
Fase A (análisis de la obra y de los personajes, fase conceptual) 40%	
Fase B (inspiración, bocetos preliminares, estudios de personaje, de gama de color, de tejidos) 30%	
Fase C (figurines finales, sobre 5 personajes elegidos) 30%	
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
- 5 ejercicios del primer semestre	50%
- Proyecto de diseño de Vestuario completo	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
- Proyecto de Diseño de Vestuario completo sobre un texto propuesto y con unos puntos a desarrollar	50%
- Prueba práctica	50%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad, y se realizarán en función de cada caso al aprobarse el proyecto de prácticas inicial del alumno.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TRAJE ESCÉNICO			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación de la asignatura. Introducción a los conceptos fundamentales del diseño de figurines. Definición de figurín y traje escénico. El cuerpo humano como instrumento de análisis y proyección de la idea dramática. Estudio de la proporción, el gesto, el movimiento. - Propuesta de lectura de textos para proyecto de segundo semestre. 	2,5 horas	
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta del primer ejercicio práctico: elaboración de 10-15 imágenes de figuras humanas, a través de la fotografía. Preparación de imágenes y presentación en PPT. 		2 horas
Semana 2	TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TRAJE ESCÉNICO			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none"> - Teorías contemporáneas sobre el diseño de vestuario escénico. 	30 minutos	
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none"> - Ejercicio 1: exposición de imágenes. Elaboración del hilo conductor, exposición y análisis. 	1, 5 horas	
	Otras actividades formativas:	<ul style="list-style-type: none"> - Proyección de figurines y trajes de diversa épocas y artistas. 	30 minutos	
Semana 3-6	Evaluación :	<ul style="list-style-type: none"> - En el ejercicio práctico se valorará la capacidad del alumno para elaborar un hilo conductor, semejante a una propuesta de dramaturgia. También su capacidad de análisis de la figura humana, el movimiento, el gesto, la expresión del traje, y en suma sobre la proyección de esa figura en el espectador. 		
	TEMA 2: ANÁLISIS DE LA FORMA. ESTUDIO DE LA FIGURA HUMANA Y SU RELACIÓN CON EL TRAJE. PROPORCIÓN, GESTO, MOVIMIENTO.			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción al dibujo de la figura humana a través del muñeco articulable. Exposición del proceso y de los objetivos a lo largo del ejercicio. - Exposición del tema o <i>leif motiv</i> principal para la elaboración del ejercicio: la geometría. 	1 hora	

	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Realización de dibujos (morfotipos) en tamaño DIN A3 de un modelo en alzado, espalda y perfil. Técnica: grafito.- Realización de morfotipos con tejidos incorporados. Técnica libre.- “Humanización” de morfotipos.- Elaboración de un boceto final de forma. Técnica: grafito.	9 horas	5 horas
Semana 7-9	TEMA 3: ESTUDIO DEL COLOR Y DE LOS MATERIALES TEXTILES APLICADOS AL TRAJE.			
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Tomando como base uno de los dibujos del ejercicio anterior, el alumno preparará una copia en acetato (din A4), a partir de la cual elaborará estudios de texturas y colores. Collage y técnicas mixtas.	7 horas	5 horas
	Otras actividades formativas:	<ul style="list-style-type: none">- Proyección de imágenes de figurines y puesta en común.	30 minutos	
	Evaluación :	<ul style="list-style-type: none">- El alumno entregará tres variaciones de color y tres de tejidos sobre el modelo previo.- Se valorará la capacidad del alumno en profundizar en el uso del color y de traducir las formas, texturas, y matices a los tejidos adecuados.		
Semana 10-12	TEMA 4: LA COMPOSICIÓN. INTRODUCCIÓN A LOS TEXTILES.			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none">- La composición. Conceptos de equilibrio y armonía. Textura y color. Los materiales textiles y sus cualidades.	1 hora	
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- A partir de una obra plástica propuesta, el alumno elaborará una composición propia combinando diversos textiles, teniendo en cuenta la gama cromática y las distintas texturas. Tamaño: 50x50.- El alumno aplicará la composición resultante a una parte o una prenda de vestuario escénico, de manera libre.	5 horas	
	Otras actividades formativas:	<ul style="list-style-type: none">- Prácticas de costura a máquina para ejecutar el ejercicio.	1 hora 30 minutos	5 horas
Semana 13-15	TEMA 5: INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN Y A LA REALIZACIÓN.			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none">- Construcción y realización. Los materiales textiles (II).	1 hora	
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Preparación de maqueta 1:1 con el estudio de soluciones plásticas y técnicas para la resolución de los ejercicios planteados anteriormente.	6 horas	6 horas
	Otras actividades formativas:	<ul style="list-style-type: none">- Proyección de imágenes relacionadas con el tema.	30 minutos	

Semana 16-19	TEMA 6: EL PROYECTO DE DISEÑO DE VESTUARIO (I)			
	Actividades teóricas:	- Técnicas sobre el análisis de texto. Fases de un proyecto de Diseño de figurines.	2 horas	
	Actividades prácticas:	- Análisis de un texto dramático dado, en relación a otras asignaturas. - Análisis del contexto de la obra y de las ideas fundamentales de la misma. - Elaboración de cuadro de presencia de personajes. - Análisis de 5 de los personajes, interno y externo. - Evolución de los 5 personajes a lo largo de la obra. - Relación de los personajes entre sí. - Relación de la idea de vestuario con los otros aspectos plásticos de la obra. - Búsqueda de referentes estéticos.	8 horas	7 horas
Semana 20-24	TEMA 7: EL PROYECTO DE DISEÑO DE VESTUARIO (II). FASE GRÁFICA			
	Actividades teóricas:	- Cualidades del figurín.	1 hora	
	Actividades prácticas:	- Briefing o fase inspiradora. - Fase gráfica: elaboración de bocetos iniciales - Elaboración de carta de colores - Elaboración de carta de texturas. - Figurines finales.	10 horas 30 minutos	7 horas
	Otras actividades formativas:	- Proyección de imágenes relacionadas con el tema.	1 hora	
Semana 25-28	TEMA 8: EL PROYECTO DE DISEÑO DE VESTUARIO (II). FASE FINAL			
		-		
	Actividades prácticas	- Elaboración de figurines finales. - Exposición oral.	10 horas	8 horas
Semana 29-30	EXPOSICIÓN FINAL Y CONCLUSIONES			
	Actividades prácticas	- Preparación de todos los ejercicios, - Formato pdf y exposición de trabajos originales	3 horas	5 horas
	Otras actividades formativas:	- Evaluación del alumno	2 horas	

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Dirección General de Universidades
e Investigación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

		- Evaluación abierta, conclusiones		
--	--	------------------------------------	--	--

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Apoyo de la plataforma virtual de Moodle.

11.1. Bibliografía general

Título	“El traje y los tipos sociales en el Quijote”
Autor	BERNIS, CARMEN.
Editorial	Ediciones El Viso. Madrid, 2001.

Título	“Historia del Traje en Occidente”
Autor	BOUCHER, F.
Editorial	Flammarion

Título	“El Traje, imagen del hombre”
Autor	DESLANDRES, Y.
Editorial	Tusquets editores. Barcelona, 1998

Título	“Vestuario Teatral”
Autor	ECHARRI, M. Y SAN MIGUEL, E.
Editorial	Ñaque ed. Ciudad Real, 1998

Título	“Breve Historia del traje y de la moda”
Autor	LAVER, J.
Editorial	Ensayos Arte Cátedra. Madrid, 1990

Título	“Diccionario de la Moda. Los estilos del siglo XX”
Autor	RIVIERE, M.
Editorial	Grijalbo. Barcelona, 1996

Título	“El cuerpo diseñado”
Autor	SALTZMAN, Andrea
Editorial	Paidós. Buenos Aires, 2004

Título	“Historia técnica y moral del vestido”. 3 vol.
Autor	TOUSSAINT-SAMAT, M.
Editorial	Alianza Editorial, Madrid. 1994.

Título	“El Teatro de los pintores en la Europa de las Vanguardias”
--------	--

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Autor	V.V.A.A.
Editorial	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2000.

11.2. Bibliografía complementaria

Título	"Diccionario del Teatro"
Autor	PAVIS, P.
Editorial	Paidós. Barcelona, 1999

Título	"Historia básica del Arte Escénico".
Autor	OLIVA, C.
Editorial	Ed. Cátedra. Madrid, 1994.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	Centro de Documentación Teatral http://teatro.es/
Dirección 2	Museo del Traje http://www.mecd.gob.es/mtraje/inicio.html;jsessionid=2C7344894DBDB02485A2AF503A69D999
Dirección 3	