

Curso 2019-2020

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

RESAD

Centro público

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE “DISEÑO DE PERSONAJE (I)”

Titulación

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

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2019

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

Proyecto propio del Centro (Orden 1856/2016 de 9 de junio)

ASIGNATURA: DISEÑO DE PERSONAJE I

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	3ER CURSO (ANUAL)
Número de créditos	4 ECTS
Departamento	PLÁSTICA TEATRAL
Prelación/ requisitos previos	DIBUJO ARTÍSTICO E INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PERSONAJE
Idioma/s en los que se imparte	ESPAÑOL /CASTELLANO

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
LLENA SÁNCHEZ-RODRIGUEZ, 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
- Saber situar el diseño de personajes en un determinado ambiente y clima dramático del conjunto de la plástica escénica, tomando en cuenta el punto de vista dramático, el desarrollo del conflicto dramático, evolución del personaje y sus relaciones humanas en la obra dramática.
- Conocer las bases del trabajo en equipos artísticos y técnicos.
- 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 autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Competencias generales
- Conocer los fundamentos básicos del diseño de Indumentaria Escénica.
- Conocer y aplicar conceptos y metáforas dramáticas a la indumentaria de teatro.
- Conocer y desarrollar distintas técnicas gráficas para la representación de figurines.
- Conocer y desarrollar herramientas para investigar en el terreno de la indumentaria escénica.
Competencias específicas
- Crear entendimiento del concepto de la IDEA DIRECTRIZ PLÁSTICA del conjunto de figurines para un texto dramático (ejercicios prácticos)
- Ejercer un diseño del conjunto de figurines para un texto dramático, música o movimiento: bocetos iniciales, bocetos en color, muestras de tejidos.
- Estudiar las distintas soluciones y recursos que permiten la creación de un personaje y/o ambiente o espacio dramático desde el ámbito del traje.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deberá conocer y dominar los siguientes aspectos:

El alumno deberá conocer y dominar los fundamentos del Diseño de Vestuario Escénico, y será capaz de abordar un proyecto completo, entendiendo y desarrollando sus aspectos técnicos, tales como la proyección de gamas cromáticas adecuadas, la elección de tejidos apropiados, y la atención a las formas en el espacio (al volumen del traje).

Asimismo, será capaz de abordar de manera coherente la relación del Vestuario con el resto de las disciplinas que integran el hecho teatral.

Conocerá en profundidad las técnicas y procedimientos de representación de figurines.

Conocerá los materiales textiles y sus tratamientos básicos.

6 CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL TRAJE ESCÉNICO (II)	1. El figurín y el traje escénico. El traje escénico en términos históricos.
	2. Teorías y conceptos acerca del vestuario escénico.
	3. El traje escénico y los grupos humanos.
II. EJERCICIO I	4. Estudio de la forma (II). El cuerpo y el actor. El morfotipo.
III. EJERCICIO II	5. El cuerpo y el textil (II)
	6. Estudio del Volumen (II)
II.- PROYECTO (I) (GEOMETRÍA Y VESTUARIO)	7. Bocetos iniciales
	8. Estudio del color (II) y del textil
	9. Dramaturgia del traje escénico
	10. El figurín final.
III.- PROYECTO (II)	11. El proyecto teatral. Análisis de un texto dramático. Síntesis, contexto histórico, factores básicos.
	12. Estudio de los personajes. Desglose de escenas y personajes (cuadro de presencias).
	13. Características de los personajes y evolución en la obra, respecto a sí mismos y al resto de personajes.
	14. El actor y el personaje. Relaciones entre el figurín, el traje y el actor.
	15. Fuentes de inspiración. Dramaturgia y <i>leit-motif</i> .
	16. Los bocetos iniciales (fase gráfica).
	17. Estudio del color
	18. Estudio de las texturas.
	19. Figurines definitivos.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 10 horas
Actividades prácticas	a: 40 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 4 horas
Realización de pruebas	a: 6 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 10 horas
Preparación prácticas	b: 30 horas

Realización de pruebas	b: ...horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 100 horas

8. METODOLOGÍA

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

Actividades teórico-prácticas	<p>El curso se vertebra en dos semestres diferenciados: el primero, con dos ejercicios prácticos iniciales y el Proyecto (I), donde los alumnos desarrollarán contenidos referidos a los fundamentos del Diseño. El segundo semestre se estructura en torno al Proyecto (II), y tendrá como fundamento la colaboración entre distintas asignaturas (<i>Color y Forma, Maquinaria escénica, Introducción a la Dirección Artística, Dibujo Artístico III</i>), fomentando la integración de las mismas, al servicio del resultado final.</p> <p>Cada uno de los 4 ejercicios propuestos será precedido de una explicación teórica con apoyo de imágenes y referentes estéticos apropiados, y se completará con una exposición oral por parte del alumno sobre el trabajo realizado.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>El curso se complementará con exposiciones y debates; se prevé también en una sesión la visita de un profesional del teatro que genere debate de contenidos y contrastes al alumno.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	
Actividades teórico-prácticas	<ul style="list-style-type: none">- Ejercicio I, ejercicio II, Proyecto I y Proyecto II, los cuatro con la evaluación en cada una de sus fases.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- Participación en las actividades de grupo (exposiciones, debates, análisis)
Actividades teóricas	

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">- En el Proyecto (II) se valorará la capacidad de expresión y comunicación del alumno y la coherencia de planteamientos del vestuario respecto al espacio escénico propuesto.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Semestre I:	40%
Ejercicio inicial: 30%	
Ejercicio II: 30 %	
Proyecto I (media de evaluación de cada fase de 1 a 10): 40%	
Semestre II:	60%
Proyecto II (Proyecto interdisciplinar o común); media de evaluación de cada fase de 1 a 10	
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Ejercicio 1+ Ejercicio 2 + Proyecto I completo	50%
Proyecto II completo	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
- Proyecto de Diseño de figurines completo a determinar, con fases, puntos y documentación	60%
- Prueba práctica	40%
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	EL FIGURÍN Y EL TRAJE ESCÉNICO. TEORÍAS Y CONCEPTOS ACERCA DEL VESTUARIO ESCÉNICO.			
	Actividades teórico-prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Presentación del curso y de la asignatura. Descripción de los contenidos y objetivos.- Descripción de los distintos ejercicios prácticos.- Propuesta y bases conceptuales del primer ejercicio del curso. Toma de fotografías de frente, espalda y perfil de nosotros mismos para la posterior elaboración de MORFOTIPOS.	1 hora	
	Otras actividades formativas:	<ul style="list-style-type: none">- Proyección de diapositivas: el concepto en el traje escénico.	1 hora	
Semana 2-4	ESTUDIO DE LA FORMA (II)			
	Actividades teórico- prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Ejercicio I: A partir de los morfotipos creados, elaborar encajes de línea dentro de una propuesta de vestuario concreta.- Entrega final de 3 estudios de figura humana en sus tres proyecciones (frente espalda y perfil). Formato Din A-3 y técnica de grafito o tinta.	6 horas	4 horas
Semana 5-8	ESTUDIO DEL TEXTIL (II) Y DEL VOLUMEN (II)			
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none">- Ejercicio II: A partir de un material textil concreto y de una propuesta dada, preparación de prototipo en un maniquí.- Tratamiento textil (pintura, aplicaciones, manipulaciones) hasta conseguir la textura buscada.- Elaboración de dibujo en Din-A3 a partir del modelo en tres dimensiones.- Elaboración de fotografías de frente, espalda y perfil del modelo propuesto, y presentación gráfica final.	8 horas	4 horas
Semana 9	PROYECTO I: GEOMETRÍA Y TRAJE ESCÉNICO.			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none">- Introducción teórica al primer proyecto. Fundamentos y metodología de trabajo.	1 hora	

	Actividades prácticas:	- Proyección de diapositivas relacionadas con el tema.	1 hora	
Semana 10-11	FASE I: INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA			
	Actividades prácticas:	- Fase de investigación: Elaboración de bocetos preparatorios, en dos dimensiones (bocetos de línea) y en tres dimensiones (maqueta sobre modelo articulable). - Técnica libre	4 horas	4 horas
Semana 12-13	FASE II: EVOLUCIÓN DEL PROYECTO. FASE CONCEPTUAL			
		- Conceptos sobre geometría y cuerpo humano.	4 horas	4 horas
	Actividades prácticas:	- Fotografía de maquetas.		
	Otras actividades formativas:	- Proyección de diapositivas que apoyarán los contenidos plásticos, con instrumentos y herramientas que contribuirán al proceso de inspiración y búsqueda.		

CRONOGRAMA

Semana 14	FASE IV: ESTUDIO DE TEXTURAS Y COLORES			
	Actividades teóricas:	- Descripción de proceso de trabajo en esta fase		
	Actividades prácticas:	- Elaboración de 3 variaciones de texturas y colores. Formato DIN A-4	2 horas	2 horas
Semana 15	FASE VI: PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS GRÁFICAS Y FIGURINES FINALES.			
	Actividades prácticas:	- Preparación de memoria y propuesta dramática (aplicación de la idea a un contexto elegido). - Presentación de 5 figurines finales, con 5 técnicas diferentes.	2 horas	2 horas
Semana 16	FASE VII (FINAL): PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN ORAL.			
	Actividades prácticas:	- Exposición de los trabajos finales.	2 horas	
Semana 17	PROYECTO (II): PROPUESTA DE VESTUARIO PARA ESPACIO AL AIRE LIBRE (PROYECTO EN COMÚN CON OTRAS ASIGNATURAS DEL CURSO)			
	Actividades teóricas:	- Descripción del proyecto completo. Contenidos y objetivos a cumplir.	1 hora	
	Otras actividades formativas:	- Proyección de diapositivas: las fases de un proyecto de diseño de figurines.	1 hora	
Semana 18-19	FASE I: ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA OBRA Y DE LOS PERSONAJES.			
	Actividades teóricas:	- Lectura del texto propuesto (o análisis de la propuesta, en su caso). - Análisis del texto dramático. Contexto histórico, social y teatral - Desglose de personajes y escenas (cuadro de presencias). - Análisis de montajes preexistentes. - Estudio de los personajes y su evolución a lo largo de la obra. - Estudio de los personajes en relación a los otros personajes. - El figurín, el traje y el actor.	3 horas	4 horas

	Actividades prácticas:	- Elección de actores. Fotografía de cuerpo entero (frente, espalda y perfil) y rostro.		
	Otras actividades formativas :	- Proyección de videos sobre montajes relacionados con la idea propuesta.	1 hora	
Semana 20-21	FASE II: DRAMATURGIA DEL TRAJE ESCÉNICO: LA IDEA-DIRECTRIZ DE LA OBRA. LA FASE DE INSPIRACIÓN.			
	Actividades teóricas:	- La idea-directriz de la obra. La dramaturgia aplicada al traje escénico.	1 hora	
	Actividades prácticas:	- Fase de inspiración: recopilación de imágenes asociadas: gestos, épocas, trajes, actores, movimiento... -	1 hora	4 horas
	Otras actividades formativas :	- Introducción a la propuesta-idea directriz, desde el punto de vista del director.	2 horas	
Semana 22-26	FASE III: DESARROLLO DEL PROYECTO			
	Actividades teóricas:	- Descripción de proceso de trabajo en esta fase.	1 hora	
	Actividades prácticas:	- Elaboración de bocetos preparatorios - Elaboración de carta de colores - Elaboración de carta de tejidos	9 horas	6 horas
Semana 27-30	FASE IV: LOS FIGURINES DEFINITIVOS			
	Actividades teóricas:			
	Actividades prácticas:	- Elaboración de figurines definitivos. - Presentación y exposición de los mismos.	7 horas	6 horas
	Otras actividades formativas :	- Evaluación del total del curso por parte del alumno.	1 hora	
	Evaluación :	- Exposición y puesta en común de los trabajos de todo el año.		

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

El aula de Figurinismo contará con los siguientes recursos:

- Ordenador y cañón de proyección
- 6 bustos de sastrería
- Textiles diversos
- Máquina de coser y de remallar y material básico de costura
- Mesa de luz

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.

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

Editorial	Alianza Editorial, Madrid. 1994.
------------------	----------------------------------

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