

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 (II)

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: 29 DE ABRIL DE 2019

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

Decreto 32/2011 de 2 de junio

ASIGNATURA: Diseño de Personaje (II)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	OE
Carácter ²	Práctico (P)
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Escenografía
Materia	Diseño de Escenografía
Período de impartición ³	4º CURSO (ANUAL)
Número de créditos	5 ECTS
Departamento	PLÁSTICA TEATRAL
Prelación/ requisitos previos	Dibujo artístico, Introducción al Diseño de Personaje, Diseño de Personaje (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
- Saber situar el diseño de personaje en un determinado ambiente y clima dramático dentro del conjunto de la plástica escénica, tomando en cuenta el punto de vista dramático, el desarrollo del conflicto dramático, la evolución del personaje y sus relaciones humanas en la obra dramática.
- Aprender el trabajo en equipo tanto artístico como técnico
- 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
- Crear entendimiento del concepto de la IDEA DIRECTRIZ del conjunto de figurines para una obra dramática
- Aprender herramientas imprescindibles para la ejecución del diseño de personajes: plásticas y dramáticas
- Crear el básico entendimiento en los procesos de realización del vestuario.
Competencias específicas
- Aplicar la metáfora visual en la construcción de personajes
- Evocar (no ilustrar) las modas y estilos históricos en la indumentaria teatral
- Investigar los materiales y técnicas de realización del vestuario
- Ejercer un diseño completo de figurines: bocetos iniciales, bocetos en color, desglose de prendas, selección de materiales adecuados, fichas técnicas, medidas, presupuestos.
- Utilizar de manera adecuada las técnicas gráficas de expresión plástica aplicadas al diseño de figurines.
- Entender la función del diseño en la realización 1:1 del vestuario teatral

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de desarrollar de manera coherente un proyecto completo de diseño teatral, abarcando las tres disciplinas fundamentales: Diseño del espacio, del Vestuario y de la luz, profundizando en todas sus fases:

Análisis del texto dramático

Idea directriz, discurso dramático

Investigación, inspiración

Bocetos iniciales

Bocetos de color y textura

Elección de materiales adecuados al diseño

Elaboración de dibujos descriptivos para taller

Elaboración de diseños definitivos

Elaboración de presupuestos para realización

Análisis y planificación del proceso técnico de trabajo hasta llegar al final de la puesta en escena, abordando temas como el de la Sastrería Teatral y el mantenimiento y conservación del traje escénico.

6 CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)		Tema/repertorio
I.- Del figurín al traje escénico.		1. Del figurín al traje escénico. El proyecto de vestuario. Fases.
II- El proyecto de Diseño de Vestuario	FASE CONCEPTUAL: Análisis de Texto dramático, búsqueda de referentes estéticos	2. Análisis del texto dramático. Estudio del contexto histórico, social y teatral del momento.
		3. Análisis de las puestas en escena contemporáneas que guardan similitudes y relaciones con el texto propuesto.
		4. Búsqueda de contexto espacial e idea directriz a desarrollar
		5. Análisis de los personajes, su evolución a lo largo de la obra. Relaciones con el resto de personajes. Relación con la escenografía y los otros elementos del espacio.
		6. Fase de inspiración: atmósfera, color, movimiento, gesto carácter de los personajes. Documentación gráfica.
	FASE GRÁFICA: Proceso de diseño del personaje escénico (FIGURÍN)	7. Bocetos iniciales. Cartas de color y texturas.
		8. Elaboración de la carta de color. Técnicas gráficas aplicadas al diseño de figurines.
		9. Elección de materiales para la construcción (carta de tejidos).
		10. Bocetos definitivos.
	FASE TÉCNICA: Introducción a la fase constructiva o de realización de proyecto (El traje escénico)	11. Dibujos descriptivos, desglose de prendas, dibujos técnicos. Resolución de detalles.
		12. Elaboración de memoria y presupuestos.
		13. Presentación final.
		14. Planificación y construcción del vestuario. Supervisión y colaboración con los talleres específicos.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	A: 5 horas
Actividades prácticas	a: 60 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Realización de pruebas	a: 4 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 42 horas
Preparación prácticas	B: 8 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 125 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>Enseñanza teórico práctica que se concentra en dos proyectos fundamentales, correspondiente a cada uno de los dos semestres. El primero de ellos, Proyecto Conjunto (primer semestre), que se lleva a cabo de manera integral con otras asignaturas, tiene como objetivo que el alumno realice un proyecto completo e integral de una puesta en escena.</p> <p>El segundo de ellos (correspondiente al 2º semestre), es un proyecto que contempla y complementa aspectos menos trabajados a lo largo de los estudios del alumno.</p> <p>En los casos de alumnos que cursen TFE de Vestuario, tendrán la opción de no hacer este segundo proyecto y presentar todo el trabajo desarrollado en el TFE.</p> <p>La fase teórica comprende el estudio y análisis del texto dramático elegido (a determinar por el Departamento) y todo el proceso de investigación acerca del mismo y de los personajes.</p>
Actividades prácticas	<p>La fase práctica comprende toda la parte gráfica y técnica, que realizarán los alumnos fuera del aula. Las sesiones entonces serán de tipo supervisión, corrección y tutorización del trabajo individual y creativo del alumno.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>El Proyecto conjunto culminará con una exposición y presentación de los alumnos al Tribunal de Profesores y al resto de alumnos de la especialidad.</p> <p>El segundo proyecto terminará también con una exposición y presentación ante el profesor y los alumnos del grupo.</p> <p>Para el TFE igualmente será organizada una presentación frente al tribunal correspondiente.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none">- Prueba práctica 1º: Presentación final Proyecto Conjunto- Prueba práctica 2ª: Presentación Proyecto II o TFE (especialidad vestuario).
-----------------------	---

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none">- Asistencia a clase, disciplina e interés del alumno en la materia- Ejecución y entrega de los trabajos previstos en sus fechas correspondientes- Calidad escénica, artística y técnica correspondiente a cada una de las fases y en cada uno de los proyectos realizados.- Claridad en la exposición y capacidad de comunicación a través de los medios expresivos.
----------------------	--

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
- Proyecto conjunto:	50%

Nota conjunta: 30%	
Nota específica de la asignatura: 70%	
- Proyecto TFE o Proyecto II	50%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
- Proyecto conjunto	50%
- Proyecto II	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
- Prueba teórico-práctica (4 horas de duración)	50%
- Entrega de los dos proyectos programados en el curso	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.

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	1. Del figurín al traje escénico			
	Actividades teóricas:	- Presentación del curso. Exposición del Proyecto Conjunto. Directrices, plazos, fases del proyecto, objetivos.	1 hora 30 minutos	
	Otras actividades formativas:	- Presentación de proyectos completos de vestuario escénico. Libros de trabajo y dossiers para taller.	1 hora	
Semana 2-3	2. Análisis del texto dramático.			
	Actividades teóricas:	- Estudio del texto, del autor, del contexto histórico, de su vida y su obra. Lecturas diferentes sobre la obra, estudio de la época. Análisis de puestas en escena relacionados con este, lectura del teatro en el momento en que se concibió la obra.	2 horas 30 minutos	4 horas
	Otras actividades formativas :	- Proyección de imágenes, montajes relacionados y todo tipo de referentes culturales.	2 horas 30 minutos	
Semana 4	3. Puestas en escena y referentes culturales contemporáneos			
	Actividades teóricas:	- Referentes y testimonios culturales que guardan relación con el texto dramático. - Puestas en escena actuales y del pasado que nos aportan puntos de vista.	1 hora	2 horas
	Actividades prácticas:	- Proyección de imágenes y videos relacionados con el proyecto	1 hora	
	Otras actividades formativas :	- Puesta en común y debate sobre el material exhibido.	30 minutos	
Semana 5	4. Idea directriz y contexto elegido			
	Actividades prácticas:	- Exposición de cada alumno sobre sus propias vías de investigación. - Ubicación en un contexto espacial determinado. - Elección de idea-directriz del montaje.	2 horas 30 minutos	1 hora
	Evaluación :	- Capacidad de análisis y profundización en el texto dramático, capacidad de búsqueda y conexión con distintos referentes culturales		

Semana 6-7	5-6. Análisis y desarrollo de personajes. Inspiración (búsqueda de referentes gráficos).			
	Actividades teóricas:	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de cada uno de los personajes, de su evolución a lo largo de la obra. Dramaturgia de los personajes. - Análisis de grupos humanos, de relaciones entre los personajes. Identificación, búsqueda de referentes fuera del texto dramático. 	2 horas	4 horas
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de cuadro de escenas y personajes (cuadro de presencias) - Fase de inspiración: atmósfera, color, movimiento, gesto, carácter de los personajes. Búsqueda de referentes gráficos. - Búsqueda de tipos humanos- actores. Fotografía de cuerpo entero (frente, espalda y perfil) y rostro. 	3 horas	4 horas
Semana 8-11	8-11. FASE GRÁFICA			
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none"> - Bocetos iniciales. - Cartas de color y de texturas. - Elección de materiales para la realización (textiles) - Bocetos definitivos. Técnicas gráficas aplicadas al diseño de figurines. 	10 horas	10 horas
Semana 12-13	11-12. FASE TÉCNICA			
	Actividades prácticas:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de dibujos descriptivos - Elaboración de carta de tejidos - Elaboración de carta de presupuesto - Elaboración de memoria final 	3 horas	4 horas
	Otras actividades formativas	- Visitas a talleres, tiendas de tejidos o almacenes	2 horas	
Semana 14	PRUEBA PRÁCTICA, EXPOSICIÓN FINAL			
	EVALUACIÓN:	- Presentación del proyecto completo ante Tribunal de Proyecto Conjunto.	2 horas 30 minutos	

	INTRODUCCIÓN AL 2º PROYECTO			
Semana 15	Actividades teóricas	- Lectura del texto. - Directrices, plazos, fases del proyecto, objetivos.	1 hora 30 minutos	
	Otras actividades formativas:	- Proyección de imágenes: El concepto de diseño de figurines aplicado a la realización de vestuario	1 hora	
Semana 16-19	FASE CONCEPTUAL			
	Actividades teóricas:	- Análisis de texto dramático. Contexto histórico y cultural.	10 horas	8 horas
		- Puestas en escena relacionadas con el proyecto		
		- Idea directriz a desarrollar: referentes culturales.		
		- Análisis de personajes y desarrollo de los mismos.		
		- Inspiración, documentación gráfica		
FASE GRÁFICA				
Semana 20-24	Actividades prácticas:	- Bocetos iniciales y preparatorios	12 horas 30 minutos	9 horas
		- Carta de colores		
		- Desglose de prendas y carta de tejidos		
		- Bocetos definitivos		
Semana 25-29	FASE TÉCNICA			
	Actividades prácticas:	- Elaboración de dibujos descriptivos	10 horas	4 horas
		- Planificación y construcción del Vestuario		
		- Colaboración y formas de trabajo con los distintos talleres.		
		- Acabados		
	Otras actividades formativas:	- Visitas a talleres, almacenes y/o tiendas de tejidos	2 horas 30 minutos	
Semana 30	PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN, EVALUACIÓN			
	Actividades prácticas:	- Presentación y exposición	2 horas 30 minutos	
	Evaluación:	- Evaluación final		

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Para impartir esta asignatura contaremos, además de los materiales habituales (cañón de proyección, cpu, etc...) con la colección de textiles del aula de Indumentaria, así como los bustos de sastrería, y todos los materiales que tienen que ver con el Vestuario escénico.

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.

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

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
Dirección 3	