

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESORA: ANA DOLORES PENALVA LUQUE

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA

Asignatura	Dominio de las herramientas precisas para el reconocimiento y el análisis de los signos que emiten el cuerpo y el rostro del actor, para su adecuación o modificación en función de los requerimientos del personaje y del montaje teatral. Introducción al estudio de la caracterización, entendido como acto de comunicación, desde varias disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía y cine. Introducción al estudio de la caracterización del personaje como expresión visual y plástica del actor dentro de la escena en la concepción del espectáculo. Introducción al estudio del traje a lo largo del tiempo, entendido como acto de comunicación desde varias disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía y cine. Dominio de las herramientas precisas para el reconocimiento y análisis de los signos que emite el vestido del actor, para su adecuación o modificación en función de los requerimientos del personaje. Introducción al estudio del vestuario del personaje como expresión visual y plástica del actor dentro de la escena en la concepción del espectáculo.
Materia (R.D. 630/2010)	Concepción y análisis del espacio y del tiempo escénicos y su significación. Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología del espacio escénico, la iluminación y del diseño del personaje.
ECTS	5
Curso y cuatrimestre/s	2º curso de interpretación Anual
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad	2,30 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17.	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3 y 4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<p>Indumentaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar y diferenciar las distintas épocas de la indumentaria. 2. Dibujar y crear figurines. 3. Conocer la terminología usada para la indumentaria, las texturas, los colores y su significado. 4. Crear un diseño de vestuario para una obra de teatro. 5. Aplicar en la práctica el proceso de concepción, desarrollo y realización de un diseño de vestuario. 6 Conocer y aplicar correctamente los materiales. <p>Caracterización</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar modificaciones faciales utilizando la técnica del claroscuro. 2. Realizar correctamente envejecimientos utilizando diferentes materiales. 3. Realizar heridas, malformaciones y prótesis con distintos materiales. 4. Realizar caracterizaciones de distintas razas y etnias. 5. Saber realizar caracterizaciones de distintas épocas de la historia. 6. Expresar la psicología interna del personaje a través de la caracterización. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Los contenidos relacionados de la materia de Caracterización se establecen en relación con seis apartados fundamentales:

Tema 1.- Historia del maquillaje

- 1.1 Conceptos evolutivos en el maquillaje
- 1.2 El maquillaje en el teatro, cine y televisión
- 1.3 La Caracterización en el teatro, cine y televisión

Tema 2.- Materiales, usos y herramientas

- 2.1 Descripción y demostración de los materiales
- 2.2 Descripción y demostración de las herramientas para maquillar
- 2.3 Demostración para el uso correcto de materiales y herramientas

Tema 3.- El rostro

- 3.1 Prácticas con los alumnos/as. Sobre visajismo maquillaje corrector o de belleza
- 3.2 Teoría y práctica de luces y sombras sobre el rostro: el claroscuro

Tema 4. Creación de personajes

- 4.1 Envejecimientos
- 4.2 Personajes tipos y arquetípicos
- 4.3 Personajes fantásticos
- 4.4 Personajes históricos

Tema 5. Deformaciones

Creación de prótesis, heridas y malformaciones.

Tema 6. El personaje en la escena

- 6.1 Incidencias de la luz sobre el rostro en el escenario
- 6.2 Propuestas libres sobre caracterización del rostro

Los contenidos de Indumentaria se establecen en relación con cinco apartados fundamentales:

Tema 1: Historia I

- 1.1 Conceptos evolutivos en la Indumentaria
- 1.2 Desde la Prehistoria hasta el Renacimiento
- 1.3 Países e influencias
- 1.4 Terminología técnica y estilística

Tema 2: La indumentaria en escena

- 2.1 Análisis y coherencia en la propuesta dramática en teatro, ópera y audiovisuales
- 2.2 Vestuario histórico adaptado a las artes escénicas y visuales

Tema 3: Historia II

- 3.1 Conceptos evolutivos y Moda en la Indumentaria del Barroco, siglos XVII y XVIII
- 3.2 Siglos XIX, XX y XXI.
- 3.3 Centros de Moda Europeos
- 3.4 Terminología, estilos y análisis coherente en las puestas en escena
- 3.5 Diseño y presencia del personaje en la escena
- 3.6 Centros de Poder e influencias en la moda actual

Tema 4: Color y volumen

- 4.1 Teoría del color
- 4.2 Incidencia de la luz escénica sobre el vestuario
- 4.3 Volúmenes, texturas y movimiento
- 4.4 Deconstrucción y adaptación del vestuario para la escena

Tema 5: Diseñadores

Diseñadores en la historia: teatro, cine y televisión

VOLUMEN DE TRABAJO Y MÉTODOLÓGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,3,4,5,6
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	1,2,3,4,5,6
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	3,4,5,6

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Pruebas de ejecución.	50
Realización de trabajos y proyectos.	40
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas).	10
TOTAL (%)	100%

El alumno que supere el 20% de faltas de asistencia se examinará en la evaluación final siendo la prueba de ejecución el 100 % de la nota. Los alumnos que habiendo asistido a las clases no alcancen la nota de aprobado deberán acordar con el profesor el modelo de recuperación adecuado a su caso.

4.2. Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN CARACTERIZACIÓN	COMPETENCIAS
1	Conocer los signos faciales y corporales que emite el actor como intérprete y aplicar técnicas de maquillaje para modificarlos en función de los requerimientos del personaje y la puesta en escena.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14, y 17. CG: 1, 2 y 5 CE: 1, 2, 3, 4 CA: 1 y 2
2	Analizar imágenes en diversos soportes, extrayendo los signos plásticos y estéticos que contribuyen a la representación del personaje	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 16 CG: 1, 3, 4 y 5 CE: 3, 4 CA: 4, 7

3	Conocer y comprender la evolución histórica de la caracterización, a través de fuentes bibliográficas y del uso de las TICS.	CT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. CG: 3, 4 y 5 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: 2, 4 y 6
4	Utilizar el vocabulario, las fases de trabajo de diseño del personaje y las tareas y profesionales que intervienen en dicho proceso.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, y 17. CG: 1, 2, 3 y 4 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: : 6
5	Realizar con destreza y los utensilios adecuados modificaciones faciales utilizando la técnica del claro-oscuro y otros medios pictóricos.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, y 17. CG: 1, 2, 3 y 4 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: : 3, 4, 5 y 7
6	Realizar la caracterización atendiendo las circunstancias que requiera el personaje: psicología, patología, etnia, iconografía histórica, arquetípico, etc.	CT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. CG: 3, 4 y 5 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: 2, 5 y 7
7	Realizar la caracterización de los personajes atendiendo al estilo de la puesta en escena, valorando el color, la iluminación y otros elementos plásticos como signos portadores de valor comunicativo.	CT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. CG: 3, 4 y 5 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: 2, 8 y 9

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDUMENTARIA	COMPETENCIAS
1	Reconocer e identificar los elementos característicos que componen los distintos elementos de indumentaria a lo largo de la historia.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, y 17. CG: 1, 2, 3 y 4 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: : 6
2	Analizar imágenes en diversos soportes, extrayendo los signos plásticos y estéticos que contribuyen a la representación del personaje.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, y 17. CG: 1, 2 y 5 CE: 1, 2, 3, 4 y 5 CA: 1 y 2
3	Conocer la evolución histórica de la indumentaria, a través de fuentes bibliográficas y del uso de las TICS.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 16 CG: 1, 3, 4 y 5 CE: 3, 4 y 5 CA: 4, 5 y 6
4	Conocer el vocabulario, las fases de trabajo de diseño del personaje y las tareas y profesionales que intervienen en dicho proceso.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, y 17. CG: 1, 2 y 5 CE: 1, 2, 3, 4 y 5 CA: 1, 2, 3 y 4
5	Realizar la indumentaria atendiendo las circunstancias que requiera el personaje: psicología, etnia, iconografía histórica, arquetípico y al estilo de la puesta en escena, valorando el color, la iluminación y otros elementos	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 16 CG: 1, 3, 4 y 5 CE: 3, 4 y 5

4.3. Criterios de calificación

- La realización de 3 ejercicios prácticos o puesta en escena en base a los contenidos relacionados con la materia 50%
- Elaboración de una cicatriz, deformación o herida con el trabajo de diferentes materiales 20%
- La presentación y exposición del trabajo de figurines en relación a la evolución histórica de la indumentaria. 20%
- Actitud, presencia y participación en clase 10%

Es necesaria la realización de todos los ejercicios prácticos de evaluación para superar la asignatura

Evaluación de la asistencia

- La evaluación continua sólo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el alumno falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendría datos suficientes para calificarlo.
- Tres faltas de puntualidad (retraso mayor de 15 minutos) será igual a una falta de asistencia.
- El 15% de las horas (nótese que las faltas cuentan por horas y no por clases) perdidas en un cuatrimestre implicara ir directamente a la convocatoria de examen final.
- Por otra parte, con aquellos alumnos cuya asistencia sea continua, el profesor sí podrá poseer elementos de juicio de observación directa, que supondrán un incremento de hasta un punto en su nota cuatrimestral, además de que le pueda ser aplicada la media aritmética final.

Evaluación final

Los alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles, y a los que por su falta de asistencia no sea posible calificar mediante evaluación continua, deberán realizar, para su promoción, una evaluación sustitutiva (prueba práctica y prueba teórica) conforme a los mismos criterios de evaluación, criterios de calificación y mínimos exigibles expresados anteriormente. Además de entregar el cuaderno de figurines mostrando la evolución histórica de la indumentaria.

A continuación se detalla la prueba sustitutiva mencionada:

Todas las pruebas son de obligatoria realización; sólo el profesor podría considerar innecesaria alguna de ellas en base a la información sobre el alumno de que disponga por su asistencia. Es necesario aprobar la primera parte teórica para examinarse de la segunda, práctica.

Teórico

- Una prueba escrita sobre contenidos de la programación. Para superar esta prueba el alumno debe alcanzar la puntuación de 5.
- La presentación de un trabajo sobre la historia de la Indumentaria.

4. BIBLIOGRAFÍA

Caracterización

DIÑEIRO, Esther. *Make-Up: Magia del Maquillaje: Técnica del Maquillaje*. Barcelona: 1991. Ediciones Hyma. ISBN: 84-7183-494- 4 (Colec.). ISBN: 84-7183-496- 0 (Tomo 2).

DIÑEIRO, Esther. *Make- Up. Magia del Maquillaje: Tipos de Maquillaje*. Barcelona: 1991, Ediciones Hyma. ISBN: 84-7183-494-4 (colec.). ISBN: 84-7183-497-9 (Tomo 3).

DOUBLE PAGE. *Le livre d'or des grands photographes: Le Théâtre du Soleil: Shakespeare 2ª Partie*. Paris: 1984. Éditions Snep. Núm. 32. ISSN: 0240-8392.

KEHOE, Vincent J-R. *La Técnica del Maquillaje Profesional para Cine, Televisión y Teatro*. Madrid: 1987 (1ª Ed.). Instituto Oficial de Radio y Televisión. RTVE. ISBN: 84-86984-09-2

Indumentaria:

BALZAC, Honore de. *Tratado de la vida elegante*. todó, Lluís María (trad.). Impedimenta. Madrid, 2011. 100 p. ISBN: 978-84-15130-14-7

BANDRÉS OTO, Maribel. *El vestido y la moda*. Larousse Editorial, S.A. Barcelona, 1998. 382 p. (Diccionario de términos de indumentaria). ISBN: 84-8016-289-9

BEAULIEU, Michèle. *El vestido antiguo y medieval*. Moragas, Elvira (trad.). 1ª Edición, Barcelona: Oikos-Tau, S. A. Ediciones, 1971. 128 p. Colección ¿Qué sé?, 32. ISBN (10): 84-281-0161-2

BEAULIEU, Michèle. *El vestido moderno y contemporáneo*. Marrades, Mª Isabel (trad.). 1ª Edición, Barcelona: Oikos-Tau, S. A. Ediciones, 1987. 160 p. Colección ¿Qué sé?, 158. ISBN (10): 84-281-0596-0

DE SOUSA CONGOSTO, Francisco. *Introducción a la historia de la Indumentaria en España*. Ediciones Istmo, S.A. www.istmo.es. Madrid, 2007. 492 p. ISBN: 978 -84- 7090-429-5

ECHARRI, Marisa, SAN MIGUEL, Eva. *Vestuario teatral*. 3ª Edición, Ciudad Real: Ñaque Editora, 2004. 208 p. Colección Serie Práctica. ISBN (10): 84-89987-05-X

JOHNSTON, Luci. *La Moda del siglo XIX en detalle*. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2006. 224 p. ISBN – 10: 84-252-2114-5

MONTOYA RAMÍREZ, María Isabel. *Moda y sociedad / La Indumentaria: Estética y Poder*. Editorial Universidad de Granada. Granada, 2002. 550 p. ISBN: 84- 338-2872 – X

RIVIÈRE, Margarita. *Diccionario de la moda: los estilos del siglo XX*. 1ª Edición. Barcelona: Grijalbo, 1996. 336 p. ISBN (10): 84-253-2623-0

SALTZMAN, Andrea. *El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. 1ª Edición. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós, 2004. 176 p. ISBN (10): 950-12-5352-X

SEELING, Charlotte. *Moda. El siglo de los diseñadores de 1900 a 1999*. Gratacòs i Graus, Mariona (trad.); Tena Ripollès, Meritxell (trad.). 1ª Edición. Colonia, Alemania: Editorial Könemann, 2000. 656 p. ISBN (10): 3-8230-2983-7

TATHAM, Caroline; SEAMAN, Julian. *Curso de dibujo de diseño de moda*. Herrera Ferrer, Ana (trad.). 1ª Edición. Barcelona: Editorial Acanto, S.A., 2000. 144 p. ISBN (10): 84-95376-51-2