

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA TEATRAL

PROFESORA: ANA DOLORES PENALVA LUQUE

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: INDUMENTARIA

Asignatura	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 escénico y su significación. Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología del espacio escénico, la iluminación y del diseño del personaje.
ECTS	3
Curso y semestre/s	2º curso 1er semestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas semanales durante el primer cuatrimestre
Requisitos previos	Los necesarios que permiten que el alumno promocione de 1º a 2º curso de la especialidad..

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, 4 y 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<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. Conocer el efecto que produce la iluminación escénica sobre el vestuario para saber interpretarlo 5. Crear un diseño de vestuario para una obra de teatro 6. Aplicar en la práctica el proceso de concepción, desarrollo y realización de un diseño de vestuario		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

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

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 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.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	1, 2, 5 y 6
AP. Elaboración de temas por los estudiantes.	Contrato de aprendizaje. Desarrollo del aprendizaje de forma autónoma.	1,2,3,4

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Realización de trabajos y proyectos.	50%
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejar elementos...)	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 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 plásticos como signos portadores de valor comunicativo.	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

4.3. Criterios de calificación

- Presentación y exposición del trabajo de figurines en relación a la evolución histórica de la indumentaria (45%)
- Presentación del cuaderno de dirección donde se detallan los figurines de su montaje teatral de final de curso (30%)
- Fidelidad y uso correcto de las técnicas y contenidos en la representación. (15%)
- Actitud, presencia y participación en clase (10%)

5. BIBLIOGRAFÍA

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

BARTHES, Roland. *El sistema de la moda y otros escritos*. Roche Suárez, Carles (trad.). 1ª Edición, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 2003. 434 p. ISBN (10): 84-493-1348-1

BAUDELAIRE, Charles. *El Pintor de la vida moderna*. Saavedra, Alcira (trad.). Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Murcia. Murcia, 2007. 164 p. ISBN: 978-84-920177-2-0

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

CASTILLEJO, David y otros. *El Corral de Comedias: escenarios. Sociedad. Actores*. Ayuntamiento de Madrid, Teatro Español. Madrid, 1984. 314 p. ISBN: 84-500-9777-0

CORTEZO; MAMPASO; NARROS; NIEVA. *Cincuenta años de figurinismo teatral en España*. 1ª Edición, Madrid: Editorial D.G. Promoción Cultural (Comunidad Autónoma de Madrid), 1988. 211 p. ISBN (10): 84-451-0015-7

COSGRAVE, Bronwyn. *Historia de la Moda: desde Egipto hasta nuestros días*. Alcaide García, Francisco C. (trad.); Aparicio Pérez, Marta (trad.). 1ª Edición, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a., 2005. 256 p. Colección GG moda. ISBN (10): 84-252-2064-5

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

FASHION: *une histoire de la Mode du XVIII au XX siècle*. Volumen I, II. Les collections du Kyoto Costume Institute. Taschen. Kyoto, 2005. 319 y 719 p. ISBN: 3 – 8228-4100-5

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

JONES, SUE Jenkins. *Diseño de Moda*. Santamaría Pons, Juan (trad.); Jordana Barón, Isabel (rev.); RODRÍGUEZ Fischer, Cristina (coord.). 1ª Edición, Barcelona: Art Blume, s.l., 2002. 192 p. ISBN (10): 84-95939-15-0

LAFUENTE, Maite y otros. *Ilustraciones de Moda: dibujo plano*. Maomao publications. Barcelona, 2009. 639 p. ISBN: 978-84-935257-7-4

LAVIER, James. *Breve historia del traje y la moda*. 2ª Edición, Madrid: Ediciones Cátedra, s.a., 2005. 376 p. Colección Ensayos arte Cátedra, 20. ISBN (10): 84-376-0732-9

LEHNERT, Gertrud. *Historia de la moda del siglo XX*. 1ª Edición, Barcelona: Editorial Könemann, 2000. 120 p. ISBN (10): 3-8290-2034-1

MONNEYRON, Frédéric. *50 respuestas sobre la moda*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L., 2006. 155 p. ISBN: 10: 84-252-2128-5

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

O'HARA, Georgina. *Enciclopedia de la moda*. Villacampa, Vicente (trad.). 1ª Edición, Barcelona: Ediciones Destino, S.A., 1989. 304 p. Colección Libros de Arte. ISBN(10): 84-233-1777-3

O'KEEFFE, Linda. *Zapatos*. 1ª Edición, Barcelona: Editorial Könemann, 1997. 510 p. ISBN (10): 3-8331-1461-4

OLIAN, JoAnne. *Full Color Victorian Fashions 1870-1893*. 1ª Edición, New York, USA: Dover Publications, 1999. 61 p. ISBN (10): 0486404846

RACINET, Albert. *Historia del vestido*. Franco Valcárcel, Manuel (trad.). Madrid: Editorial Libsa, S.A., 2004. 320 p. ISBN (10): 84-7630-005-0

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

TEATRO DEL SIGLO DE ORO EN TIERRAS EUROPEAS DE LOS AUSTRIAS Y FIESTA. José María Díez Borquez (comisario). Sevilla: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España, 2003. 319 p. ISBN: 84-96008-26-6

TOUSSAINT-SAMAT, Maguelonne. *Historia técnica y moral del vestido*. González, Celina (trad.). 1ª Edición. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1994. 354 p. Colección. El libro de bolsillo, 1682. ISBN (10): 84-206-9843-1

VVAA. *Trajes y costumbres de la Edad Media*. 1ª Edición, Madrid: Aldaba Ediciones, S.A., 1991. 376 p. ISBN (10): 84-86629-46-2.

VVAA. *Moda. Una historia desde el siglo XVII al siglo XX*. Ribas, Montserrat (trad.). 1ª Edición, Colonia (Alemania): Taschen GmbH, 2006. 720 p. (2 tomos). Colección 25th anniversary. ISBN (13): 978-3-8228-2681-2.

WATKINS, Charmian. *Gran libro del vestido*. 1ª Edición. Barcelona: Editorial Océano, S.L., 1994. 180 p. ISBN (10): 84-494-0109-7.