Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades – Departamento de Drama

Curso: Diseño de Vestuario I – TEAT 4101
Créditos: 3
Horas Contacto: Tres (3) horas semanales
Profesor: Miguel A. Vando Arroyo

Pre-requisitos:

Apreciación del Teatro – Teat 3025
Historia del Teatro – Teat 3101 & 3102

Descripción del curso:

El curso comprende el estudio de los procesos y las facetas del diseño escénico enfocado particularmente en el diseño de vestuario teatral. El estudio de estos procesos va fundamentado en el análisis de texto y personajes en servicio de la puesta en escena.

Objetivos generales:

De acuerdo con esta visión general, al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para:

1. analizar y definir los diversos componentes de la vestimenta a través de la historia, los factores que influyen en la selección de materiales, la realización y su función en determinada cultura o sociedad.

2. analizar los componentes del texto y personajes, determinar el o los principios envueltos en la creación de los mismos y su pertinencia en el presente.

3. aplicar la información obtenida mediante el análisis y la investigación de texto y personajes de manera efectiva y funcional en el diseño de vestuario para la puesta en escena.

4. relacionarse con el proceso mismo del diseño escénico desde la investigación hasta la presentación del concepto por medio, bocetos, modelos y/o modelos tridimensionales en computadora.

5. identificar, seleccionar y ampliar la posibilidades del texto para cumplir con la metas del diseño escénico. O sea que el producto final debe informar a la audiencia sobre el tono y estilo, la historia a contar y el mundo físico donde se desarrolla la misma.

Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:

1ra. Semana; Introducción al curso: objetivos, reglas, materiales, contenido, etc. El diseñador de vestuario y su rol dentro de la puesta en escena.

2da. Semana; El Diseño de vestuario y Los objetivos de un buen Diseño de vestuario.

3era. Semana; Función, elementos y principios básicos del diseño.

4ta. Semana; Discusión y análisis de la obra del autor y del texto seleccionado.

5ta. Semana; Historia de la vestimenta; *Prehistoria.*

6ta. Semana; Discusión y análisis los personajes del texto seleccionado.

7ma. Semana; Historia de la vestimenta; *Desde la Antigüedad hasta Egipto.*

8va. Semana; Historia de la vestimenta; *Grecia & Etruria.*

9na. Semana; Presentación de las ideas visuales para la creación de los vestuarios del texto seleccionado.

10ma. Semana; Historia de la vestimenta; *Roma & Bizancio.*

11ma. Semana; Laboratorio I; bocetos.

12da. Semana; Historia de la vestimenta; *Merovingios, Carolingios y Francos*

13ra. Semana; Laboratorio II; color.

14ta. Semana; Historia de la vestimenta; *Edad Media.*

15ta. Semana; Laboratorio y presentación preliminar.

16ta. Semana; Presentación final. Examen Final y entrega del Diario de Dibujo.

Estrategias instruccionales:

Conferencias ilustradas (Power Point, Internet, etc.) sobre la evolución de la moda y su influencia en las prácticas escénicas desde la Antigua Gracia hasta el Renacimiento.

Discusión y análisis de texto en función de la creación del vestuario para la puesta en escena.

Demostraciones y laboratorios prácticos en el uso de las herramientas de dibujo.

Demostraciones y prácticas en la realización de bocetos.

Presentaciones de propuestas de diseños de vestuario y crítica en clase.

Asistencia a puestas en escena y exposiciones para discusión y crítica en clase.

Se harán las adaptaciones necesarias para la inclusión efectiva.

Texto:

Para el curso se recomiendan:
Historia del traje en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días de François Boucher
Breve historia del traje y la moda de James Laver
The Magic Garment de Rebecca Cunningham
Designing and Drawing for the Theater de Lynn Pecktal

Recursos de aprendizaje:

El estudiante debe procurarse el siguiente equipo:

- Libretas de dibujo 9”x12”
- Libreta de calcar 9”x12”
- Libreta de acuarela 9”x12”
- Papel de grafito
- Lápices de dibujo HB
- Goma de borra (Lion o Staedtler)
- Sacapuntas
- Pinceles de acuarela no. 0-2, 4-6, 8-12
- Fijador de laca
- Envases para agua
- Papel secante

El salón de diseño cuenta con 10 mesa de dibujo, 10 computadoras Mackintosh, proyector digital, scanner, impresora y plotter. El Departamento tiene un proyector de diapositivas, proyector de vídeo y televisor disponibles por acuerdo previo.

Evaluación:

Laboratorios	40%
Análisis	10%
Asignaciones	20%
Presentación Final	20%
Examen	10%
Total	100%

Sistema de calificación: **Cuantificable**

Acomodo Razonable:
Los estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo, al igual que aquellos que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario. Esta directriz debe seguirse conforme con la reglamentación de la Oficina de Asuntos de las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad Académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía:

Barton, Lucy. ***Historic Costume for the Stage***, Boston, Walter Baker Company 1963

Boucher, François. **Historia del traje en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días**

Brooks Picken, Mary. ***A Dictionary of Costume and Fashion***. Mineola, New York, Dover Publications. 1975

Cunningham, Rebecca. ***The Magic Garment***,

Houston, Mary G. ***Medieval Costume in England and France in the 13th, 14th and 15th Centuries***. Mineola, New York, Dover Publications. 1975

Ingham & Covey. ***The Costume Designer´s Handbook***. New Hampshire, Heinemann Educational Books, Inc. 1992

Laver, James. Breve historia del traje y la moda
Costume & Fashion, Revised, expanded & updated edition. London, Thames & Hudson. 1995

Norris, Herbert. ***Church Vestments, Their Origin & Development***, Mineola, New York, Dover Publications. 1975

Peacock, Jonh. The Chronicle of the Western Fashion: from Ancient Times to Present. New York, Abrams. 1991.

Pecktal, Lynn. ***Designing and Drawing for the Theater.***

Shaw, Henry. ***Dress & Decorations of the Middle Ages***. Cobb, CA, First Glance Books, Inc. 1998

Revistas y páginas de internet:

http://www.theatrebooks.com
http://www.tcg.org/
http://www.nytheatre.com/
http://www.cwu.edu/~robinsos/ppages/resources/Costume_History/egypt.htm
http://www.nicolacomunale.com/teoria.escenica/teorhistescenic/medieval.html
http://www.almendron.com/historia/antigua/teatro/teatro_02/teatro_02.htm
http://www.mlahanas.de/Greeks/Fashion.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/dbag/hd_dbag.htm