

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

Curso: Maquillaje Teatral – TEAT 3125

Créditos: 3

Horas Contacto: Tres (3) horas semanales

Prof. Miguel Vando

Correo electrónico: miguel.vando1@upr.edu

Horas de oficina por acuerdo

Descripción del curso:

El curso comprende el estudio y análisis de los fundamentos del maquillaje teatral, su historia y las teorías predominantes. Este estudio es complementado con 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 del maquillaje 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 del maquillaje y su pertinencia al personaje.
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 y/o modelos.
5. identificar, seleccionar y ampliar la posibilidades del personaje a través de la aplicación del maquillaje para cumplir con las 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.
- 2da. Semana; Maquillaje: definición, historia y propósito.
- 3era. Semana; Estructura facial (anatomía, morfología, proporciones)
- 4ta. Semana; Análisis de personaje y fisonomía
- 5ta. Semana; Examen. Productos y materiales.
- 6ta. Semana; Maquillaje correctivo y maquillaje clásico
- 7ma. Semana; Envejecimiento del rostro y de las manos mediante la técnica del contraste. Encanecer.
- 8va. Semana; Presentación maquillaje envejecimiento y presentación maquillaje clásico.
- 9na. Semana; Pelo artificial (barbas, patillas, bigotes, postizos).
- 10ma. Semana; Efectos especiales: heridas, cicatrices, contusiones, verrugas, sudor, quemaduras y calvicies.
- 11ma. Semana; Presentación pelo artificial y efectos especiales
- 12da. Semana; Alteraciones morfológicas: alargar el rostro, rostros regordetes, nariz y barbilla.
- 13ra. Semana; Maquillaje de fantasía
- 14ta. Semana; Presentación alteraciones morfológicas y maquillaje de fantasía
- 15ta. Semana; presentación preliminar trabajo final (tema libre)
- 16ta. Semana; Entrega y presentación final

Materiales:

Lápices de colores

Carpeta

Mangas plásticas protectoras

Estuche básico de maquillaje para teatro:

Equipo de maquillaje:

bases grasosas “creme sticks” o “grease paints”

polvo suelto

brochas y pinceles

rueda de colores primarios grasosos,

lápices delineadores y lápices de cejas (uno negro y uno marrón)

esponja,

goma líquida = látex (tamaño grande)

Clown White (grande)

spirit gum

spirit gum remover

colorete (blush)

encanecedor (hair whitener)

masilla (make up putty)

sangre (artificial blood)

delineador líquido negro “liquid eye liner”

polvo de arroz,

sombras de colores en polvo

corrector (Eye Disguise, Erase, Cover Stick)

lápiz labial sin plomo (lipsticks) pueden usar el rojo de la rueda de colores o un lápiz labial en tonalidad marrón para los hombres

mascara (eyelash rimmel) a prueba de sudor o agua (waterproof)

pelo (12 pulgadas de pelo crepé del color de su cabello para hacer barbas y bigotes)

pelucas y postizos

peinillas

pestañas postizas

crema desmaquillante (COLD CREAM)

tónico (skin freshner)

palitos con algodón (q-tips)

secador de pelo (blower)

tijeras

barra de jabón blanco como el jabón de castilla

capa de barbero o camisa grande de manga larga para proteger la ropa que llevan puesta
3 yardas de tela blanca o negra para vestir los personajes

estuche o caja para maquillajes

Advertencia: si el estudiante sabe que es alérgico a los maquillajes regulares debe adquirir productos de maquillaje anti-alérgicos, particularmente las bases.

Ben Nye Theatrical Pro Makeup Kit (Product Description)

Ben Nye Theatrical Pro Makeup Kits are a standard for class and production. Theatrical Creme Kits Ben Nye products are intensely pigmented, easy to blend, and provide exceptional design options. Each Ben Nye Theatrical Pro Makeup Kit includes these components based on skin tone:

Three Creme Foundations, Creme Contour Wheel (Cheek Rouge, Lip Color and two Creme Colors), Bruise & Abrasions Wheel, Highlight, Shadow, White Creme Color, Powder Cheek Rouge, Eyebrow Pencil, Lip Pencil, Black Pencil, Liquid Latex, Nose & Scar Wax, Hair Color, Translucent Face Powder, Spirit Gum Adhesive, Spirit Gum Remover, Stage Blood, Rouge Brush, Velour Powder Puff, Sponge Applicators, Stipple Sponge, No. 3 Flat Brush, No. 7 Flat Brush, Eyebrow / Lash Comb, Swab Applicators. Note kits do not qualify for Free Shipping.

NOTA IMPORTANTE: Este curso se ofrecerá dentro de la modalidad híbrida, siempre y cuando las condiciones de seguridad así lo permitan. Específicamente las clases presenciales serán aquellas que conllevan prácticas o laboratorios bajo la supervisión del profesor. Ante los nuevos retos que nos presenta el Covid19, profesores y estudiantes son responsables de llevar y usar en el salón de clases sus mascarillas (se recomiendan altamente las quirúrgicas o las N95 para prevenir la transmisión. También deben tener mascarillas adicionales, en caso de que se rompa o dañe la que llevan puesta), tener desinfectante de manos individual y respetar las medidas de distanciamiento en todo momento, para minimizar el contagio.

Estrategias instruccionales:

Conferencias ilustradas (Power Point, Internet, etc.) sobre los diferentes tipos de maquillaje y efectos.
 Discusión y análisis de personaje en función de la creación del maquillaje para la puesta en escena.
 Demostraciones y laboratorios prácticos en el uso de las herramientas y equipo de maquillaje.
 Demostraciones y prácticas en la realización de los maquillajes y los diferentes efectos.
 Presentaciones de tipos de maquillaje y crítica en clase.
 Asistencia a puestas en escena y exposiciones para discusión y crítica en clase.

Texto:

No se requiere un texto para el curso pero como referencia se recomiendan:
 Martínez Masdeu, Edgar (1985) Maquillaje Teatral
 Corson, Richard (1975) Stage Makeup
 Livschitz, L. & Temkin, A. (1982) Maquillaje Teatral & Pelucas

Evaluación:

Laboratorios	60%
Asignaciones	10%

Presentación Final	20%
Examen	<u>10%</u>
Total	100%

Sistema de calificación: Cuantificable

- Es necesario que los celulares estén apagados durante la clase. Sin embargo, puede acompañar la clase de música relajante o que vaya con el tema de la clase.

Acomodo razonable:

Los estudiantes necesiten acomodo razonable deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo necesario conforme con las recomendaciones institucionales. (Ley 51)

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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual:

"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra Hostigamiento Sexual, Certificación Núm. 130

(2014-15) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante es o está siendo afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o para presentar una queja".

Referencias cibernéticas:

www.emmapickles/tutorial/youtube

Referencias :

Artaud, A. The theater and its double. New York: Grove Press, 1988.

Barba, E. Anatomía del actor. México: Colección Escenología, 1988.

Barrander, M.S. Theater: a Way of Seeing. Third edition; California: Wadsworth Publishing Co., 1991.

Benedetti, R. The Actor at Work. Eighth Edition; Boston: Allyn and Bacon, 2000.

Boal, A. Ejercicios y juegos para el actor y no-actor con ganas de decir algo a través del teatro. Argentina: Editorial Crisis, 1975.

_____. Teatro del oprimido: teoría y práctica. Sao Paulo: Editorial Huicitec, 1979.

Brecht, B. Breviario de estética teatral. Buenos Aires: La Rosa Blindada, 1957.

Brockett, O.G. History of the Theater. Eighth Edition; Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Brook, P. The Empty Space. New York: Simon and Schuster, 1997.

_____. The Open Door. New York: Theater Communications Group, 1995.

Cole, T & Chinoy, H.K. Actors on Acting. Fourth Edition; New York: Crown Pub., 1995.

Cole, T & Chinoy, H.K. Directors on Directing. New York: Macmillan Publishing Company, 1990.

Crawford, J.L. Acting in Person and in Style. Fifth edition; New York:

- McGraw-Hill, 1995.
- Decroux, E. Palabras sobre el mimo. México: Ediciones El Milagro, 2000.
- Enters, A. On Mime. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press 1965.
- Fo, D. Manual mínimo del actor. Navarra: Colección Skene, 1998.
- Grotowski, J. Hacia un teatro pobre. México: Siglo XXI, 1981.
- Hagen, U. Respect for Acting. New York: Macmillan Publishing Co.,1973.
- _____. A Challenge for the Actor. New York: Macmillan,1991.
- Hodge, F. Play Directing: Analysis, Communication and Style. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.,1971.
- Longwell, D,& Misner, S. Sanford Maisner on Acting. New York: Random House, Inc., 1987.
- Lord, W.H.Stagecraft I: A Complete Guide to Backstage Work. Second edition. Colorado:Meriwether Pub., 1991.
- Madden, J. Shakespeare in Love. California, Miramax, 1998.
- Manderino,N. The Transpersonal Actor. Ann Arbor, Michigan:
- Mason,P. & Parsons, K. (eds.). Shakespeare in Performance. London, UK: Salamander Books, Ltd.,1995.
- Navarra, G. Cartilla de un Oficio. Río Piedras, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 1986.
- Nicoll, A. Masks, Mimes and Miracles. New York: Cooper Square,1963.
- Parker, O. & Craig, W. R. Scene Design and Stage Lighting. Sixth edition. Fort Worth: Holt, Rinehart & Winston, 1990.
- Pavis, P. El teatro y su recepción: semiología, cruce de culturas y postmodernismo. La Habana: Casa de las Américas, 1994.
- _____. Diccionario del teatro: dramaturgia, estética y semiología. Barcelona: Paidós Comunicación, 1990.
- Perales, R. Teatro hispanoamericano contemporáneo 1967-1987, Vol. I. México: Colección Escenología, 1993.

_____. Teatro hispanoamericano contemporáneo, Vol.2.
México: Grupo Editorial Gaceta, 1993.

Spolin, V. Improvisation for the Theater. Third Edition; Illinois:
Northwestern University Press, 1999.

_____. Theater Games for Rehearsals. Illinois: Northwestern
University Press, 1985.

Stanislavski, C. Un Actor se Prepara. (De Cervantes D., Trad.).
México, D.F.: Editorial Diana, 1953.

_____. El arte escénico. México: Siglo veintiuno editores, 1988.

Whitmore, J. Directing Postmodern Theater: Shaping Signification in
Performance. Ann Arbor: The University of Michigan
Press, 1999.

Revistas y páginas de internet:

<https://www.stagemakeuponline.com>

<http://www.theatrebooks.com>

<http://www.tcg.org/>

<http://www.nytheatre.com/>