

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

Pre-requisitos:

Apreciación del Teatro – Teat 3025

Historia del Teatro – Teat 3101 & 3102

Descripción del curso:

El curso comprende el estudio y análisis de la función del diseñador y la indumentaria teatral en la historia y desarrollo del arte escénico. 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- Practicar el proceso del diseño escénico desde la investigación hasta la presentación del concepto por medio, bocetos, modelos y/o modelos tridimensionales en computadora.

- Identificar, analizar y diagramar las posibilidades del texto 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 y contenido.
El diseñador de vestuario y su rol dentro del Diseño Escénico
- 2da. semana; El diseñador de vestuario en la historia
El proceso de análisis para el diseñador
- 3^{era.} semana; Función, elementos y principios básicos del diseño.
- 4ta. semana; El proceso de análisis para el diseñador
ASIG I: Discusión y análisis de la obra seleccionada, 1^{era.} parte.
- 5ta. semana; Los objetivos de un buen Diseño de Vestuario
- 6ta. semana; Los objetivos de un buen Diseño de Vestuario
ASIG II: Discusión y análisis de la obra seleccionada, 2da. parte.
- 7ma. semana; El Diseño Escénico
- 8va. semana; Elementos del Diseño y Principios del Diseño
Creación del "*Costume Plot*"
- 9na. semana; **ASIG III:** Primera presentación de las ideas visuales para la creación de los personajes de la obra seleccionada.
ASIG IV: Presentación corregida de las ideas visuales.
- 10ma. semana; **ASIG V:** Discusión y análisis de la obra seleccionada, 3^{era.} parte.
ASIG VI: Presentación de las ideas visuales para la creación de los vestuarios de la obra seleccionada.
- 11ma. semana; **ASIG VII:** Presentación corregida de las ideas visuales.
ASIG VIII: Laboratorio I; creación de bocetos a lápiz.
- 12da. semana; **ASIG IX:** Laboratorio; continuación.
- 13ra. semana; **ASIG XI:** Laboratorio II; aplicación de color a los bocetos.
- 14ta. semana; **ASIG XII:** Laboratorio; continuación.

- 15ta. semana; **ASIG XIII**: Presentación preliminar. Examen.
- 16ta. semana; **ASIG XIV**: Presentación final.

Estrategias instruccionales:

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 conlleven 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.

Conferencias ilustradas (Power Point, Pinterest, etc.) sobre la evolución de la práctica y la figura del diseñador de vestuario y su influencia en las prácticas escénicas a lo largo de la historia y el desarrollo del teatro.

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 como referencia:

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	30%
Asignaciones y examen	20%
Presentación Final	<u>10%</u>
Total	100%

Sistema de calificación: Cuantificable

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*,
- Ingham & Covey. *The Costume Designer's Handbook*. New Hampshire, Heinemann Educational Books, Inc. 1992
- Lamotte, Richard. *The Business and Art of Creating Costumes For Film and Television (Costume Design 101: The Business & Art of Creating)* Michael Wiese Productions. 2010 ISBN: 9781932907698.
ISBN-10: 1932907696
- Laver, James. *Breve historia del traje y la moda*
Costume & Fashion, Revised, expanded & updated edition. London, Thames & Hudson. 1995
- 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*.

Pride, Rebecca. The Costume Supervisor's Toolkit Supervising Theatre Costume Production from First Meeting to Final Performance. Routledge Taylor & Francis Group. 2018. ISBN 9781138182585

Rissanen & McQuillan. Zero Waste Fashion Design, editorial Bloomsbury Visual Arts 2018. ISBN-10: 1350094838. ISBN-13: 978-1350094833

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

<https://renovatiomedievalium.wordpress.com/2018/02/15/el-teatro-en-la-edad-media/>

<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/05/27/inigo-jones-arquitecto-y-disenador-de-la-escena-inglesa/>

<https://tragedia2016.blogspot.com/2016/01/aportaciones-de-esquilo-sofocles-y.html>

• **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)**

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

• **-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".