



Programa

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	ARTES DEL ESPECTÁCULO		
CARRERA	DISEÑO ESCENOGRÁFICO		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	119/97 - CD.N=121/98		
ESPACIO CURRICULAR	VESTUARIO Y CARACTERIZACIÓN		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	
CARGA HORARIA TOTAL	180 hs.	CARGA HORARIA SEMANAL	Presencial: 3 hs Virtual: 2 hs
FORMATO CURRICULAR	Teórica Aplicada		
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio / Optativo
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Dibujo y Pintura escenográficos I Historia del Arte y la Escenografía II Historia del Teatro y la Cultura Universales I		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Historia del Arte y la Escenografía II		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Profesora titular: Lic. y Diseñadora Victoria Fornoni		
HORARIOS DE CLASE	Jueves de 15:00 a 18:50 hs.		
HORARIOS DE CONSULTA	Lunes de 10:00 a 12:00 hs. Jueves de 14.:00 a 15:00 hs.		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL			

2. FUNDAMENTACIÓN

La materia se inscribe dentro de una concepción antropológica de la cultura. Partimos del estudio de la vestimenta como una expresión cultural del ser humano cuyo objetivo es reconocerse a través de cada una de sus prácticas cotidianas. De esta manera hay un vínculo estrecho entre las diferentes expresiones y manifestaciones culturales y artísticas que permiten reconocer al hombre/mujer en cada contexto particular. Vestuario y Caracterización es una materia teórico-práctica comprendiendo ambas facetas como inseparablemente complementarias ya que se retroalimentan mutuamente.

La materia apunta a elaborar y ejercitar una mirada crítica y reflexiva sobre el vestuario como signo entendido de manera amplia, es decir, no sólo desde una función primaria de vestir a un personaje sino también, y sobre todo, susceptible de aportar al espectador información extra sobre dicho personaje valiéndonos de una serie de recursos que se ponen en juego en los diferentes tipos de escena.

La asignatura apunta a una formación integral del futuro egresado en la materia. A lo largo de las ocho unidades que recorre el programa se irá desarrollando una breve historia de la vestimenta destacando y detallando los períodos más importantes, con el fin de reconocer las características más relevantes de cada uno de ellos. Estudiaremos las diferentes estéticas. Abordaremos el mundo del diseño de vestuarios para los diferentes tipos de espectáculos y formatos (teatro clásico y experimental; cine y tv; danza (en sus diferentes expresiones); lírico-musical) con sus respectivas características y particularidades, mundo que se complementará con la elaboración y presentación de figurines; clasificación de textiles; importancia del color en la escena; técnicas de estampación e



intervención de textiles y materiales alternativos aplicados al diseño y realización de vestuarios, entre los más importantes ejes temáticos.

Todos los contenidos brevemente descriptos tienen como objetivo final la realización de un trabajo integrador y de alcance profesional consistente en la elaboración de un proyecto completo de diseño de vestuario y caracterización de una propuesta escénica.

Vestuario y Caracterización ocupa un lugar de suma importancia dentro de la formación de los futuros diseñadores escenográficos porque aporta contenidos históricos específicos de vital importancia a la hora de plantear un diseño anclado en una época histórica o partiendo de una estética determinada; propone un abordaje integral del diseño al incluir una serie de recursos materiales y estéticos que lo enriquecen significativamente; aporta las herramientas básicas para poder diseñar y eventualmente confeccionar vestuarios escénicos. En síntesis los contenidos están estrechamente vinculados con la práctica.

La cátedra parte de una concepción de educación permanente y continua. Además tiene en cuenta que el aprendizaje se produce de manera multidireccional. Dentro de este marco el docente funciona como un conductor del grupo que acompaña el proceso individual de cada estudiante.

Asimismo la cátedra deja un espacio abierto dentro de los contenidos propuestos a las inquietudes que puedan surgir de un grupo determinado de alumnos.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

Al finalizar el curso se espera que los alumnos logren:

- Identificar las características de la vestimenta de cada época histórica y de las estéticas estudiadas.
- Relacionar y comprender los diferentes períodos históricos en materia de vestimenta con el contexto socio-cultural y las diferentes expresiones artísticas.
- Ejercitar y elaborar una mirada crítica y reflexiva sobre el vestuario como signo escénico.
- Reconocer el rol de la/el vestuarista en una producción artística.
- Realizar moldería básica.
- Identificar los diferentes tipos de textiles con sus respectivas características. Reconocer qué textil es más apropiado para qué prenda.
- Desarrollar capacidades para integrar los elementos que conforman el vestuario y la caracterización de personajes.
- Comprender al vestuario como sistema de comunicación e indagar en la relación del vestuario con el cuerpo, el texto y la psicología de los personajes.
- Elaborar una propuesta de diseño de vestuario integral.



4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades)

EJE 1: Introducción al Vestuario. Breve historia de la vestimenta	<p>¿Qué es el vestuario? Definición de vestuario. Vestimenta vs. vestuario Breve historia de la vestimenta. Características de los períodos históricos más importantes:</p> <ul style="list-style-type: none">● Edad Antigua: Egipto, Grecia y Roma● Edad Media / Bizancio● Renacimiento● Barroco/ Rococó● Imperio o Neoclasicismo● Romanticismo● Belle Epoque● Siglo XX. Grandes diseñadores que marcaron tendencia● Siglo XXI● Oriente <p>Estéticas. Características</p>
EJE 2: El mundo del diseño de vestuarios para espectáculos	<p>El mundo del diseño de vestuarios para espectáculos</p> <ul style="list-style-type: none">● Vestuario teatral: teatro clásico / teatro experimental● Vestuario para cine y tv● Vestuario para danza (diferentes géneros)● Vestuario para género lírico-musical● Diseñadores de vestuario destacados. Análisis de algunos de sus trabajos
EJE 3: Elaboración y presentación de figurines	<p>Elaboración y presentación de figurines</p> <ul style="list-style-type: none">● Figura humana● Bocetos● Documentación complementaria para la elaboración del diseño de vestuario y caracterización de personajes● Elaboración de figurines
EJE 4: Moldería básica	<p>Moldería básica a medida:</p> <ul style="list-style-type: none">● Toma de medidas● Trazado de molde de falda básica y sus variantes● Trazado de molde de pantalón base y sus variantes● Trazado de molde de corpiño base (torso)● Trazado de molde base de mangas. Variantes <p>En caso de que los alumnos cuenten con conocimientos previos o bien avancen en la unidad más de prisa que lo esperado desde la cátedra se propone progresar con moldería avanzada y/o de experimentación.</p>
EJE 5: Textiles	<p>Textiles</p> <ul style="list-style-type: none">● Clasificación de textiles● Muestrario de telas<ul style="list-style-type: none">○ Características generales○ Características particulares para la confección de diferentes tipos de vestuarios
EJE 6: El color en la escena	<p>El color en la escena</p> <ul style="list-style-type: none">● Paleta de colores<ul style="list-style-type: none">○ Primarios○ Secundarios○ Complementarios



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Análogos ● Psicología del color ● Incidencia de la luz en el color pigmento ● Análisis del color en propuestas específicas.
EJE 7: Modificación de textiles base	<p>Técnicas de estampación</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sublimado ● Serigrafía textil ● Transfer ● Stencil ● Teñido ● Shibori <p>Intervención en textiles Materiales alternativos</p>
EJE 8: Armado de presupuesto	<p>Presupuesto de materiales Cálculo de metraje de telas de acuerdo a las diferentes prendas Items importantes a la hora de elaborar un presupuesto</p>

Cabe destacar que cada unidad o eje temático tiene su aplicación directa a través de trabajos prácticos o prácticas puntuales con el fin de experimentar desde el hacer los contenidos impartidos en la materia.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las estrategias empleadas en el dictado de los contenidos teóricos de cada unidad, sobre todo la primera, estarán apoyados con la exposición y el diálogo dirigido, utilizando como recursos didácticos la presentación de material predominantemente visual: power point, imágenes, documentales y fragmentos de películas y diferentes tipos de espectáculos (teatro, danza, ópera, musical) con el fin de ilustrar de manera precisa el tema a desarrollar.

Debido al carácter teórico-aplicado que presenta la materia, los contenidos teóricos tendrán su contrapartida en la aplicación de los mismos a través de la elaboración de diferentes trabajos prácticos que conformarán la carpeta individual de cada estudiante. Dichos prácticos tendrán una guía de elaboración y el acompañamiento del docente para aclarar dudas y responder interrogantes que eventualmente puedan presentarse.

Cada estudiante tendrá a su cargo la investigación y presentación ante el resto de sus compañeros de un tema designado por la profesora. Trabajo para el cual contarán con una guía y clases de consulta previo a la presentación formal. El trabajo además se presentará por escrito con el fin de ser compartido con el resto sus pares.

Además de los horarios de consulta se establecerá una o más vías de comunicación alternativa entre el grupo de alumnos y su profesora (grupo de whats app, correo electrónico, grupo cerrado de facebook, aula virtual) con el fin de intercambiar material e información pertinente a la asignatura.

6. VIRTUALIDAD

Los diferentes ejes temáticos con sus respectivos temas específicos se verán ampliados con actividades dentro del aula virtual que complementarán lo visto en clase, o abordarán algún aspecto o actividad adicional con el fin de enriquecer los contenidos de la materia.



7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Actividades extracurriculares de valor académico:

Proyecto de elaboración de vestuarios dentro del marco de la Semana de las Artes, respondiendo a la temática propuesta para el presente año, abierto a todos/todas los/las estudiantes de la carrera Diseño Escenográfico.

Extensión:

Propuesta de dictado del curso: **Moldería y realización de vestuario escénico** abierto a alumnos, egresados y docentes de la FAD

8. EVALUACIÓN

<p>Criterios de evaluación</p>	<p>Criterios de evaluación durante el cursado:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Asistencia regular, puntualidad y participación en las clases. *Entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados por la profesora. *Utilización e incorporación del vocabulario adecuado, específico y/o técnico a medida que se vaya desarrollando durante las clases. *Compañerismo y respeto por el otro. <p>a- Siete (7) trabajos prácticos. b- Un (1) trabajo de investigación escrito y su correspondiente presentación oral. c- Un (1) trabajo final integrador en que el que confluyen todos los contenidos desarrollados lo largo del año, aplicados a la elaboración de un diseño de vestuario de una propuesta escénica acordada con la profesora.</p> <p>Partiendo del criterio de enseñanza y evaluación por los que se conduce la cátedra, cabe aclarar que en la evaluación se tiene en cuenta el proceso de cada alumno de acuerdo al trabajo realizado y asistencia a clases a lo largo del año.</p> <p>Condición de regularidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modalidad promocional Porcentaje de asistencia: 90% Trabajos prácticos presentados y aprobados: 100% Trabajo de investigación: Aprobado Trabajo final integrador: Aprobado - Alumno regular: deberá tener: porcentaje de asistencia: 80 % Trabajos prácticos presentados y aprobados: 100 % Trabajo de investigación: Aprobado o Aprobar su recuperatio Trabajo final integrador: Aprobado - Alumno no regular: aquel que no llegó a cumplir con uno de los requisitos para alumno regular.
---------------------------------------	---



	<p>Evaluación final:</p> <p>- Alumno regular: Examen oral de los temas que solicite la mesa examinadora de acuerdo al programa.</p> <p>- Alumno no regular: Examen escrito sobre dos temas seleccionados del programa. Aprobado el escrito exposición oral sobre contenidos elegidos al azar.</p>
Acreditación	Presentación de un trabajo final integrador que tiene carácter de examen final. Además de la carpeta completa con todos prácticos realizados durante el año y el trabajo de investigación impreso

7. BIBLIOGRAFÍA (Según Normas APA)

ARNO, Janet, *Patterns of fashion* - M Drama Book (New York)

BOUCHEER, Francois, *Historia del traje en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días*. Ed. Montaner y Simon (1965)

CASTRO, Gleny, *Guía práctica de patronaje*, Lima, 2011

COSGRAVE, Bronwyn, *Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días*. Ed. Gustavo Gili (Barcelona, 2005)

DOTEN, Hazel & BOULARD, Constance, *Costume drawing*, Pitman Publishing Corporation (New York, 1956)

DRUDI, Elisabetta; PACI, Tiziana, *Dibujo de figurines para el diseño de moda*, The Pepin Press, Amsterdam, 2005

ESCUDERO, Analía, Diccionario textil. Telas - Procesos - Estampados

FERNANDEZ, Diana, *El traje*, Ed. Pueblo y Educación (1991)

FUKAI, Akiko, *Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX*. Tomos I y II, Taschen (Alemania)

HUAIXIANG, Tan, *Character costume figure drawing*, Elsevier (China, 2004)

HUAIXIANG, Tan, *Costume Crafwork on a budget*, Focal Press (China, 2007)

KODA, Harold; MARTIN, Richard; *Christian Dior*, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1996

KODA, Harold; MARTIN, Richard; *Dangerous Liasons. Fashion and furniture in the eighteenth century*, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2006

KODA, Harold; MARTIN, Richard; *Madame Gres*, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1994

KODA, Harold; MARTIN, Richard; *Orientalism*, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1995

LAURENZ, M., *Diseño, corte y confección*. Fold Ediciones, Buenos Aires, 1997

La moda imposible. Moda de vanguardia 1960-2010, Museo del traje, Madrid, 2013

LUCERNA, Gemma, *Corte y confección para dummies* (s/d)

LEHNERT, Gertrud, *Historia de la moda del siglo XX*. Konemann (Alemania, 2000)

LEVENTON, Melisa (editor), *What people wore when*, St. Martin's Griffin (New York, 2008)

MAYER, Alphonse, *Diseño del figurín* - Leda (Barcelona, 1962)



- MORRIS, Mary Burke, *The costume book*, Schiffer Publishing Ltd (China, 2002)
- NAKAMICHI, Tomoko, *Pattern Magic*, Ed. Gustavo Gili (Barcelona, 2012)
- NAKAMICHI, Tomoko, *Pattern Magic. Tejidos elásticos*, Ed. Gustavo Gili (Barcelona, 2013)
- O´KEEFFE, Linda, *El traje a través del tiempo*, Konemann (1997)
- RACINET, Albert, *Historia del vestido*, Libsa (Madrid, 2004)
- RIELLO. Giorgio, *Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2016
- SANCHEZ, Isabel, *El arte del patronaje de moda*, Ed Mao Mao (2011)
- SAUVAGEOT - MENOLD, *Vestidos y peinados de las civilizaciones antiguas*. Ed. Quadrata (Buenos Aires, 2007)
- SIERRA ROLDAN MORAL, María, *La indumentaria desde la puesta en escena. De Buonatalenti a Diaghilev*, Universidad de Sevilla, 2014
- TURNER, Wilcox, *The mode in Costume*, Dover Publications (New York, 2008)
- TURNER, Wilcox, *The mode in Footwear*, Dover Publications (New York, 2008)
- TURNER, Wilcox, *The mode in Hats and Headdress*, Dover Publications (New York, 2008)
- www. skarlett.es. *El dossier de las telas*