

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

TECNICO SUPERIOR DE CARACTERIZACIÓN PARA EL ESPECTACULO EN VIVO

TECNICO SUPERIOR DE CARACTERIZACIÓN PARA EL ESPECTACULO EN VIVOⁱ

Bloque I: INTRODUCCION A LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO.

Módulo 1: Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

Contenidos:

1.1: Perfiles profesionales y procesos de trabajo.

- Fases de una producción de un espectáculo. Preproducción, producción y postproducción.
- Profesionales que intervienen en una producción y sus interrelaciones.
- La seguridad en el espectáculo.
- Los oficios técnicos en el espectáculo en vivo. Herramientas y procesos de trabajo.
- Los oficios artísticos. Proceso de creación, formas de trabajo, relaciones con el equipo.
- Los oficios de coordinación técnica y la regiduría.

1.2: Taller de roles profesionales.

Rotación del alumnado por distintos roles técnicos e interacción con el equipo artístico y el público:

- Características y condicionantes de la exhibición de un espectáculo.
- Equipos y procesos de trabajo de las diversas secciones.
- Fases. Preparación del montaje, montaje, ensayo, estreno y desmontaje (recogida).
- El desempeño del oficio técnico en un espectáculo en vivo.
 - Coordinación con el resto del equipo técnico y artístico.
 - El trabajo en equipo. El respeto al trabajo de los distintos equipos.
 - El trabajo del técnico. Gestión del estrés. Comprensión de instrucciones y claridad expositiva. Resolución de imprevistos.
 - Aplicación de la seguridad.
 - Análisis y evaluación de los procesos y resultados.

Módulo 2: Relaciones laborales en el espectáculo en vivo.

Contenidos:

- Introducción a las Relaciones Laborales.
- Contratación en el entorno laboral. Contratación por cuenta propia y por cuenta ajena.
- Seguridad Social. Régimen general y especial.
- La búsqueda de empleo en el sector. Herramientas específicas.
- Las instituciones y empresas culturales. Naturaleza y estructura.

Módulo 3: Evolución de los espacios escénicos y del espectáculo.

Contenidos:

3.1: Historia del espectáculo.

- El espectáculo. Definición y lenguaje.
- Orígenes rituales de la danza, el teatro y la música.
- El teatro. Grecia y Roma. Edad Media. El teatro renacentista. El teatro Isabelino. Teatro barroco en España: el Siglo de Oro. El Clasicismo francés. El teatro de la Ilustración. Romanticismo y Naturalismo. Vanguardias históricas. Propuestas contemporáneas y teatro de otras culturas
- El teatro musical. La música en el teatro. La ópera occidental desde su invención hasta la decadencia en el siglo XX. Formas cultas y populares de los géneros mixtos.
- El circo. Nacimiento y evolución.
- La danza. Evolución de la danza hasta el nacimiento del ballet. Del barroco a la edad contemporánea. Estilos.

3.2: Espacios escénicos.

- El espacio escénico. Evolución histórica. Teatro griego y romano. Teatro medieval. Corrales de Comedias. Teatro de Corte. Teatro a la Italiana. Otros espacios escénicos.
- Partes de un espacio escénico. Terminología.
- El edificio teatral. Dependencias generales. Zonas de uso técnico.
- El Teatro a la Italiana. Características. El escenario y la torre escénica. Dimensiones.
- Los espacios escénicos transformables o polivalentes. Teatro frontal. Teatro a dos bandas (pasarela), a tres bandas (Isabelino) y a cuatro bandas (arena o circo).

3.3: Visitas técnicas a distintos espacios escénicos.

- Equipamientos, instalaciones y dependencias técnicas.
- Organigrama funcional de trabajo según modelo de espacio.
- Organización de trabajo de las secciones técnicas según modelo de espacio.

Módulo 4: Prevención de riesgos laborales aplicados al espectáculo en vivo.

Contenidos:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Marco general.
- La evaluación y prevención de riesgos en los lugares de trabajo.
- Los equipos de protección individual (EPI).
- Evacuación y planes de emergencia.
- Adaptación de la normativa al espectáculo en vivo. Riesgos inherentes a un espectáculo y a la actividad del técnico.
- Buenas prácticas en el entorno laboral.

Bloque II: BASES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTOS.

Módulo 5: Historia de la caracterización.

5.1: Historia del maquillaje.

5.2: Historia del peinado.

- Aspectos sociológicos y prototipos derivados desde el punto de vista de la caracterización.
- Concepto de belleza. Materiales y técnicas. Evolución histórica.
- La caracterización. Orígenes y evolución.
- Edad Antigua. Egipto. El mundo clásico: Grecia y Roma.
- La Edad Media: Románico y Gótico.
- El Renacimiento.
- Siglo XVII: Barroco y el Manierismo.
- Siglo XVIII: Rococó y Neoclásico. La Revolución Francesa.
- Siglo XIX: Romanticismo, Realismo e Historicismo.
- S. XX: Desde 1900 hasta 1990.
-

5.3: Historia del traje.

- La indumentaria. Importancia y factores generales de su evolución.
- La Indumentaria de la Edad Antigua. Egipto y Mesopotamia. Grecia y Roma. La indumentaria teatral.
- El traje en la Edad Media:
 - Bizancio.
 - Occidente: de las grandes invasiones hasta el siglo XII. El traje en Europa del siglo XII al XV.
- El traje en la Edad Moderna:
 - De finales del siglo XV al XVI. El Renacimiento.
 - El siglo XVII. EL Barroco.
 - La explosión de la moda en el siglo XVIII.
- La entrada en el mundo contemporáneo. La revolución francesa y la moda hasta 1815. De la moda Imperio al Romanticismo.
- El siglo XX. Evolución de la silueta por décadas.

Módulo 6: Técnicas aplicadas a la interpretación del diseño de caracterización.

6.1: Interpretación del diseño de caracterización.

- La organización en el proceso de creación de una propuesta escénica.
- Análisis de la obra y estudio del personaje.
- Diseño del personaje y caracterización:
 - Documentación. Búsqueda de información.
 - Creación de bocetos. Estudio anatómico de la cabeza, del rostro y expresiones faciales.
 - Técnicas de sombreado y volumen.
 - Envejecimiento sobre una foto. Modificación de la musculatura y volumen.
 - Mantenimiento y fichas técnicas de los personajes.

- El intérprete y la caracterización:
 - Características físicas. El trabajo actoral y la interpretación.
 - Pruebas y adaptaciones. Temporización y Retoques.

6.2: Técnicas aplicadas al proceso de caracterización.

- La sección de caracterización. Relación con vestuario y demás secciones técnicas.
- Selección de técnicas, productos y materiales del proceso de caracterización.
- Presupuesto y proveedores.
- Evaluación final del trabajo realizado.

6.3: Programas informáticos aplicados a la caracterización.

- Estudio teórico del diseño de personajes.
- Búsqueda de referencias en la naturaleza.
- Gestión de referencias para la realización de diseños originales.
- Programas de edición de imágenes. Photoshop.
 - Herramientas básicas para el diseño de caracterización.
 - Envejecimiento de una persona.
 - Diseño de animales fantásticos a partir de fotografías de referencia.
 - Diseño de personajes fantásticos a partir fotografías de referencia. (Cuerpo entero).
- Elaboración de un portafolio de caracterización.

Módulo 7: Técnicas de maquillaje para el espectáculo en vivo.

7.1.: Técnicas de visagismo aplicadas a la caracterización.

- El visagismo. Herramientas y productos cosméticos específicos. Características y función.
- La piel. Higiene facial. Tipos de pieles y cómo afectan al maquillaje.
- El rostro. Morfología. Estudio y tipos.
- Técnicas y modelado del rostro. Uso y correcciones del claroscuro.
- Evaluación del maquillaje.
- Higiene y seguridad en el trabajo.

7.2: Técnicas de aerografía aplicadas a la caracterización.

- La aerografía. Técnica del aerógrafo. Características, utilización y limpieza.
- Preparación de la piel y procedimiento en la utilización.
- Técnicas de aerografía aplicadas al visagismo. Corrección del óvalo. Volúmenes y fondo. Colorete, sombra de color y labios. Envejecimiento.
- Higiene y seguridad en el trabajo.

7.3. Maquillaje escénico para el espectáculo en vivo.

- El maquillaje para el espectáculo en vivo. Condicionantes. Distancia con el público, gestión del tiempo. Planificación y temporización.
- Útiles y productos cosméticos aplicados.

- Técnicas de maquillaje para la transformación del intérprete.
- Conocimientos básicos de iluminación.
- Envejecimiento con claro/oscuro.
- Interpretación y adaptación de los rasgos físicos, carácter del personaje.
- La realización de caracterización desde los egipcios hasta S XX: las décadas 1900-1990¿?
- Maquillaje escénico sobre diseño.
- La aplicación de los productos.
- Higiene y seguridad en el trabajo.

7.4. Conceptos básicos de maquillaje para audiovisuales.

- Protocolos de trabajo del maquillaje de audiovisuales.
- Interpretación del diseño artístico.
- Proceso de maquillaje. Gestión del tiempo.
- Materiales y técnicas. Selección y planificación.
- Adaptación de la propuesta a la fisonomía del intérprete.
- Adecuación del maquillaje realizado al diseño artístico.
- Higiene y seguridad en el trabajo.

7.5. Maquillaje corporal.

- Introducción al *bodypainting*.
- Materiales y Técnicas de aplicación.
- Dibujo aplicado al estudio de volúmenes y formas del cuerpo humano. Luces y sombras. El color.
- El boceto. Diseño y encaje de las formas.
- Técnicas, materias y texturas. Aplicación según temáticas. El aerógrafo como técnica herramienta complementaria.
- Limpieza y mantenimiento de los productos y herramientas de trabajo.
- Seguridad e higiene en el trabajo.

Módulo 8: Técnicas de posticería para el espectáculo en vivo.

- La posticería. La moda en el peinado. Evolución histórica.
- Interpretación de ideas y bocetos propuestos. Adaptación al intérprete.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Organización y acondicionamiento del espacio de trabajo
- La posticería facial y capilar. Equipos de trabajo. Características y utilización.
- El pelo. Clasificación: pelo natural, pelo sintético, pelo de yak, pelo de angora, crepé. Manipulación según calidad, longitud y color.
- Técnicas de posticería.
 - Fabricación de crepé. Picado y elaboración de entretejido para pelucas, postizos y extensiones.
 - Elaboración de posticería facial.
 - Confección de la armadura de una peluca o postizo.
 - Acabado final. Adaptación al intérprete. Retoques.
 - Colocación
- Mantenimiento y conservación de pelucas y postizos.

Módulo 9: Técnicas de peluquería para el espectáculo en vivo.

- Equipos de trabajo del cabello. Características y utilización. Mantenimiento y limpieza.
- Técnicas de peinado. Características y función.
- Tipos de texturas. Selección de la técnica de marcado adecuada.
- Particiones necesarias.
- La realización de la peluquería, desde los egipcios hasta S. XX,
- Complementos de la peluquería. Evolución histórica y modas.
- Adaptación de la posticaria al peinado.
- Acabado final. Adaptación al intérprete. Retoques.
- Organización y tiempo de ejecución atendiendo al diseño de caracterización.

Módulo 10: Técnicas de utilería aplicadas a la caracterización.

10.1. Técnicas de modelado y acabado en nuevos materiales.

- Modelado con gomaespuma. Materiales y útiles. Características.
- Moldes en latex: Técnica de realización de un molde con látex y tarlatana.
- Molde de una cabeza. Toma de medidas. Estudio de volúmenes.
- Patronaje en goma-espuma. Transformación de volúmenes en 3D a 2D.
- Modelado en goma-espuma con distintos materiales.
- Técnicas de utilería para los acabados finales.
- Prevención de riesgos. Sistemas de protección individual.

Módulo 11: Prótesis.

11.1. Modelado corporal y facial.

- Modelado en barro. Materiales y útiles. Características.
- Estructuras para el modelado.
- Proporciones de la cabeza. Huesos faciales y musculatura. Estudio tridimensional.
- Modelado de la cabeza.
- Técnicas de utilería para la aplicación de texturas.

11.2. Realización y aplicación de calotas.

- Calotas. Materiales y útiles. Características.
- Zona de trabajo para la realización de calotas.
- Técnicas de realización de calotas:
 - Recogido del cabello.
 - Fases de aplicación.
 - La fijación y el maquillaje. Materiales y sus características.
- La retirada de una calota. Técnicas y productos.
- Otros elementos técnicos. Medias calotas.
- Conservación y limpieza de los materiales y utensilios.
- Higiene y seguridad en el trabajo. Sistemas de protección individual. Prevención de riesgos.

11.3. Realización y aplicación de prótesis.

- Prótesis. Materiales y útiles. Fases.
- Zona de trabajo para la realización de prótesis
- Realización de prótesis:

- *Lifecast*. Toma de impresión dental, facial y/o corporal. Obtención del molde negativo
- Técnicas para la obtención del positivado del molde. Positivado parcial y total
- Modelado sobre el positivo. Formas y texturas. Fabricación y positivado de parciales y prótesis completas en distintos materiales.
- Maquillaje de prótesis.
- Aplicación y rectificado de la prótesis al interprete.
- Retirada de la prótesis y desmaquillaje.
- Prótesis y otros elementos técnicos de caracterización. Posticería y peluquería.
- Conservación y limpieza de los materiales y utensilios.
- Higiene y seguridad en el trabajo. Sistemas de protección individual. Prevención de riesgos adecuados en cada fase del proceso.

11.4. Maquillaje de efectos especiales.

- Técnicas de realización cortes y heridas. Cera para modelado y maquillaje. Silicona Adición (A+B) y maquillaje.
- Técnicas de aplicación de prótesis de Látex y maquillaje. *Rubber Mask*. *Skin Illustrator*.
- Aplicación de prótesis de Gel de Silicona y maquillaje con Aerógrafo.
- Aplicación *Transfer Bondo* y maquillaje con *Skin Illustrator*.

Bloque III: PROCESOS APLICADOS AL ESPECTACULO EN VIVO.

Módulo 12: Proceso de montaje, desmontaje y servicio a función.

Talleres de síntesis.

Organización de diferentes talleres de síntesis distribuidos a lo largo del proceso formativo que tienen como eje central el hecho escénico.

Contenidos aplicados a cada una de las áreas.

- Análisis del proyecto artístico.
- Producción de un espectáculo.
- Coordinación con el equipo artístico y técnico.
- Plan de trabajo y tablilla diaria. Organización y seguimiento. Cumplimiento.
- Proceso de montaje y desmontaje:
 - Planificación y organización.
 - Ejecución.
 - Desmontaje
 - Análisis y evaluación de los procesos.
- Proceso de ensayos y servicio a función:
 - Ensayos técnicos. Ensayos Generales. Otros ensayos
 - Estreno y funciones.
 - Asistencia a función. Pasada, función y recogida.
 - Evaluación y resolución de incidencias.

Contenidos transversales.

- Coordinación con el resto del equipo técnico y artístico.
- El trabajo en equipo. El respeto al trabajo de los distintos equipos.
- Gestión y control del tiempo.
- Condiciones de trabajo en presencia de público.
- El trabajo del técnico. Gestión del estrés. Comprensión de instrucciones y claridad expositiva. Resolución de imprevistos. Toma de decisiones.
- Aplicación de la seguridad.

Módulo 13: Proceso de Realización de Caracterización para un Espectáculo

Módulo 14: Prácticas de empresa.

ⁱ El plan de estudios podrá estar sujeto a modificaciones en la próxima convocatoria y será actualizado convenientemente en el menor plazo posible para su consulta por el interesado.