

PROGRAMA DE TRABAJO
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2
SEMESTRE 2024-2

Profesor Otto Minera

El objetivo y los contenidos académicos que señala el Temario en tres Unidades serán tratados cumplidamente en las 64 horas del semestre para esta materia:

Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena. La dirección escénica, el teatro como arte colectivo, el proceso creativo y la responsabilidad.

A diferencia del semestre anterior (2024-1), en que los alumnos estaban recién llegados a la Facultad para iniciar su carrera, en que llegaban, por así decirlo, a descubrir –más allá de apreciaciones vagas– la “realidad” de los requisitos de su profesión, y en que convino entonces poner especial cuidado en definir las características fundamentales del director teatral y de la materia de sus afanes: el teatro, ahora el cuidado estará más enfocado a que tengan la oportunidad de unos primeros escarceos con la práctica en sí de la dirección teatral.

Para ello, se insistirá en la aprehensión de la naturaleza dramática de un texto. ¿Por qué un texto es una obra de teatro? ¿Qué encierra en su forma, en su lenguaje, cómo está tramado? ¿Cómo es que sirve para ser llevado a escena?

Se emprenderán trabajos de apreciación, investigación y expresión que permitan adueñarse del universo de una obra dramática.

Se emprenderán reflexiones enfocadas sobre todo a descubrir la lógica escénica del texto, la cordura de las posibles soluciones del montaje, la razón y coherencia de las situaciones dramáticas y los procederes de los personajes. El cuidado exigente en la escritura escénica momento a momento, observando con atención el entrelazamiento de los distintos lenguajes posibles: luz, sonido, los varios diseños, etc., para conseguir un habla clara, armoniosa y significativa.

Sin abandonar para nada el plano teórico, teatrológico, se buscará revisar los conceptos explorados antes:

¿Qué es teatro?

Que sí es teatro?

¿Qué no es teatro?

Entonces:

¿Qué es una obra de teatro?

¿Por qué un texto es un texto dramático?

Entonces:

¿Qué es dirigir teatro?

¿Quién dirige?

¿Quién puede dirigir?

¿Por qué alguien puede dirigir?

¿Qué hace de alguien un director de teatro?

Entonces:

¿Quién es un profesional?

¿Cómo es el medio profesional?

¿Qué se espera de un artista profesional del teatro?

Como diría Eric Bentley, más que nunca, y más a fondo, se estará “En busca del teatro”. Así sea someramente –los pininos–, el intento es hacer el recorrido del trabajo de un director: del texto a la idea del montaje. El intento es capturar una visión lo más completa posible del proceso de dirección –la práctica respaldada en todo momento por la teoría. Y siempre con el ojo puesto en la culminación de dicho proceso: la función, el público. El montaje como producto que equilibra, hoy, la visión artística del director con la sensibilidad del espectador, que aspira a amalgamar en una ocasión especial la identidad de todos y cada uno, aunque eso sí y a la vez: con entero respeto a la libre individualidad de todas las partes. O sea: la ambición de la creación artística, teatral.

Sin imponer definiciones cerradas, sino más bien con el propósito de avanzar en la cristalización de la individualidad de cada uno –el estilo personal de ser, y, por ende, de dirigir– –así sean los pininos que ahora se empiezan a hacer–, se llevarán a cabo los primeros ejercicios que la dirección pide a cada quien, los primeros pasos para enfrentar los retos puntuales de la creación artística, y clarificar el rumbo –los vericuetos de un rumbo– que puede llevar a superarlos.

Seguiremos, en palabra y obra, insistiendo, ampliando y profundizando la necesidad de adquirir el cultivamiento personal que exige su formación como directores: una cultura general, una cultura teatral, y una cultura específica del trabajo en cuestión en un momento determinado.

Asimismo, se avanzará en la noción y en el ejercicio de la autonomía personal. Cada uno ha venido desarrollando la capacidad de valerse por sí mismo en las tareas de su oficio: del aprendizaje a la práctica. Autonomía, independencia creativa, autoconstrucción. Caminar por su cuenta, volar por su cuenta. Dejar atrás subordinaciones para ser responsables de sus propios pasos. Ser creadores plenos, individuos con una identidad artística afinada, afilada.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Presencia y participación activa en clase (50 %). Trabajos realizados (50 %).

BIBLIOGRAFÍA

La puerta abierta. Peter Brook.

El espacio vacío. Peter Brook.

La imaginación dramática. Robert Edmond Jones.

The Seven Ages of Theatre. Richard Southern.

An Anatomy of Drama. Martin Esslin.

The Elements of Drama. J. L. Styan.

Obras de teatro moderno y contemporáneo.

