

PLAN DE TRABAJO

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2

IMPARTE: Horacio Almada Anderson

FFyL, Colegio de Teatro, Ciudad de México, 2023-2

INTRODUCCIÓN.

Desde mediados del siglo XIX la responsabilidad de la puesta en escena está asignada a la figura del Director de Escena, a quien se le atribuye el éxito o el fracaso de lo que el público recibirá como producto final. Además de elegir la obra a montar, pensar en la posible adaptación, elegir y trabajar con los actores, debe emprender colaboraciones con un equipo creativo que estará comandado por sus iniciativas y criterios.

Son muchos los elementos que hay que distinguir y empezar a trabajar para un estudiante del Colegio de Teatro de la UNAM que quiera emprender la tarea de convertirse en este profesional del teatro. Acompañarlo en ese proceso de aprendizaje es una responsabilidad que requiere de tiempo y disciplina. El rigor es lo primero que deberá distinguir como elemento sustantivo de su formación.

Según el plan de estudios vigente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, estos son los objetivos esenciales de los seis semestres en que estará un alumno estudiando esta materia para lograr egresar de la carrera con una visión completa del campo de estudio de la Dirección de Escena:

1. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 1: Conocer el marco teórico que define la dirección de escena, las funciones de la puesta en escena y los elementos que se utilizan para ejercer esta profesión.

2. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2: Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena.
3. DIRECCIÓN 1: Conocer y comprender los elementos del proceso creativo de la dirección escénica para aplicarlos en la elaboración de un libreto de dirección como fundamento de la puesta en escena.
4. DIRECCIÓN 2: Experimentar escénicamente el proceso creativo del director con los actores a partir del libreto de dirección.
5. DIRECCIÓN 3: Crear y aplicar en la composición escénica los recursos visuales, espaciales y acústicos con relación al trabajo del actor.
6. DIRECCIÓN 4: Concluir y evaluar el proceso de la puesta en escena.

Este Plan de Trabajo está diseñado para el PRIMER Semestre de *Fundamentos de Dirección 2*.

OBJETIVOS

Objetivo General

Siguiendo el Plan de estudios:

Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena.

Objetivos específicos del Plan de Trabajo:

Este Plan de Trabajo está diseñado para poder cumplir con cada uno de los siguientes objetivos:

1. La persona: el rigor, la disciplina, el lenguaje
2. La dirección de escena en Europa, Estados Unidos, México y Sudamérica
3. Los trabajos que confluyen en la puesta en escena: la escenografía, el vestuario, la utilería, el atrezzo, la iluminación, la musicalización, el mapping

METODOLOGÍA

1. Los 3 objetivos se trabajarán a lo largo de todo el semestre de manera simultánea y conjunta. Para cumplir con el punto 2, se planearán 4 equipos de trabajo para que investiguen cada uno de los temas propuestos y los expongan al grupo.
2. Se trabajarán escenas de dos obras teatrales en clase. Todas(os) las(os) estudiantes harán dos ejercicios coordinados por el profesor, y un ejercicio final de dirección con sus compañeros de clase como actrices/actores (cada estudiante hará su equipo de trabajo). El profesor entregará al grupo las escenas que se trabajarán conforme se vaya avanzando en el semestre.
3. Las lecturas que se harán para la clase y en la clase tienen el carácter de obligatorias y serán consideradas para la calificación final como parte de la participación. No se entregarán reportes de lectura. Algunas se harán en casa, otras en clase. Se discutirán todas en clase.
4. Cada estudiante llevará una bitácora de trabajo. La entregará al final del semestre.

LECTURAS:

Lectura 1: (22 de febrero) Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1969.

Lectura 2: (7 de marzo) Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo, sobre la naturaleza y la función del drama*, Alba, Barcelona, 1998.

Lectura 3: (4 de abril) Osipovna Knébel, María, *El último Stanislavski*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1996

EXPOSICIONES:

1. 29 de febrero: Directoras/directores mexicanas (os)
2. 4 de abril: Directoas/directores norteamericanas (os)
3. 25 de abril: Directoas/directores europeas (os)
4. 16 de mayo: Directoas/directores sudamericanas (os)

Cronograma:

Jueves 1 de febrero:

2 horas: Presentación del curso. Explicación de cómo realizar la bitácora.

2 horas: Formación de equipos de trabajo, explicación de las investigaciones y exposiciones que se harán en el semestre.

Jueves 8 de febrero:

4 horas: Reflexión sobre el trabajo escénico.

Jueves 15 de febrero:

4 horas: Ejercicio práctico: exploración del espacio / improvisación.

Jueves 22 de febrero:

2 horas: Análisis de la lectura 1

2 horas: Planeación de ejercicios

Jueves 29 de febrero:

2 horas: Exposición 1.

2 horas: Ejercicio práctico: La escenografía y el vestuario.

Jueves 7 de marzo:

2 horas: Ejercicio práctico: La utilería y el atrezzo

2 horas: Análisis de la lectura 2. / Ejercicio práctico: La iluminación

Jueves 14 de marzo:

2 horas: Ejercicio práctico: La musicalización y sonorización

2 horas: Ejercicio práctico: el mapping.

Jueves 21 de marzo:

NO HAY CLASE: Día festivo.

Jueves 28 de marzo:

NO HAY CLASE. Día festivo

Jueves 4 de abril:

2 horas: Análisis de la lectura 3.

2 horas: Exposición 2.

Jueves 11 de abril:

4 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 18 de abril:

4 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 25 de abril:

2 horas: Exposición 3

2 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 27 de abril:

2 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 2 de mayo:

4 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 9 de mayo:

4 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 16 de mayo:

2 horas: Exposición 4.

23 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

Jueves 23 de mayo:

2 horas: Cierre del curso. Autoevaluación.

EVALUACIÓN

Para poder ser evaluado deberán entregar la bitácora de la clase.

Participación en clase y comentarios de las lecturas: 50%

Exposición: 30%

Ejercicio final: 20%

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Bogart, Anne, *La preparación del director, siete ensayos sobre teatro y arte*, Alba, Barcelona, 2013

Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1969

Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo, sobre la naturaleza y la función del drama*, Alba, Barcelona, 2003

Osipovna Knébel, María, *El último Stanislavski*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1996

Stanislavski, Constantin, *Ética y Disciplina*, México, 1994, Escenología pp. 12-76

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alatorre, Claudia Cecilia, *Análisis del Drama*, México, Escenología, 1994, 124 pp.

Appia, Adolphe, *La música y la puesta en escena, La obra de arte viviente*, Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 2000, 418 pp.

Artaud, Antonine, *El teatro y su doble*, Editorial Edhasa, Barcelona, 2001, 162 pp.

Brecht, Bertolt, *Escritos sobre teatro*, Alba, Barcelona, 2004, 345 pp. Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1969, 191 pp.

Bogart, Anne, *Los puntos de vista escénicos*, Madrid, Asociación Directores de Escena, 2007, 210 pp.

Canfield, Curtis, *El arte de la Dirección Escénica*, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1995, pp. 19-276

Brook, Peter, *La puerta abierta, reflexiones sobre la interpretación y el teatro*, Alba, Barcelona, 1993, 143 pp.

Berry, Cicely. *From word to play, a handbook for directors*. London, Oberon Books, 2008, pp.

Berry, Cicely, *Texto en acción. La guía definitiva para que el actor y el director exploren el texto durante los ensayos*, Ensayos y manuales RESAD, España, 2014, pp.

Brook, Peter, *Provocaciones*, Fausto ediciones, Buenos Aires, 1987, pp. 17-63

Craig, Gordon E., *El Arte del Teatro*, Escenología, México, 1987, pp. 57-182

Delgado, Maria M., Dan Rebellato, *Contemporary European Theatre Directors* (e-pub), London, Routledge, 2020, 552 pp.

Filotsos, Anne, Wendy Vierow, *International Women Stage Directors* (e-pub), Chicago, University of Illinois Press, 2013, 344 pp.

García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro*, Paso de Gato, Serie Teoría y Técnica, México, 2012, 518 pp.

García Barrientos, José Luis, *El Texto Dramático*, Paso de Gato, Cuadernos de Ensayo Teatral no 31, México, 2014, 40 pp.

García Barrientos, José-Luis, *La triple vida del texto dramático*, <http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-46/la-triple-vida-del-texto-dramatico/>, consultado 15 de diciembre del 2015

García Novo, Elsa, ed., *Dramaturgia y puesta en escena en el teatro griego*, Madrid, Clásicas, 1998, pp.

Grotowski, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*, Siglo XXI, México, 1970, 233 pp.

Kurguinian, Maria Serguieievna, *Hacia una teoría dramática*, Paso de Gato, México, 2010, 268 pp.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Crítica y dramaturgia*, Ellago ediciones, Castellón, 2007, 140 pp.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Dramaturgia de Hamburgo*, Publicaciones de la Asociación de Directores de España, Madrid, 2004, pp. 11-71

Mamet, David, *Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor*, Alba, Barcelona, 1997, 126 pp.

Manfull, Helen, *Talking stage*, London, Methuen Drama, 1998, 280 pp.

Medina Vicario, Miguel, *Los géneros dramáticos*, Fundamentos, Madrid, 2000, 158 pp.

Marty, Paulette, *Contemporary Women Stage Directors: Conversations on Craft* (e-pub), London, Methuen Drama, 2019, 304 pp.

Meyerhold, *Lecciones de dirección escénica*, Publicación de la Asociación de Directores de España, Madrid, 2010, pp. 41-244

Meyerhold, *El actor sobre la escena, diccionario de práctica teatral*, Escenología, México, 2005, 316 pp.

Meyerhold, *Textos teóricos*, Publicación de la Asociación de Directores de España, Madrid, 1998, pp. 245-304
Stanislavski, Constantin, *El Arte del Actor*, México, 1998, Escenología, pp. 89-104

Osipovna Knébel, María, *La palabra de la creación actoral*, Madrid, Editorial Fundamentos, España, 1998

Piscator, Erwin, *Teatro político y otros materiales*, Hiru ediciones, Guipúzcoa, 2001, pp. 35-357

Robinson, Mary, *Directing plays, directing people: a collaborative art* (e-pub), s.c., Smith and Kraus, 2012, 197 pp.

Stanislavski, Constantin, *El Proceso de Dirección Escénica*, selección y notas de Edgar Ceballos, Escenología, México, 1998, pp. 11-76