

OBJETIVO

Experimentar escénicamente **el proceso creativo del director** con los actores a partir del libreto de dirección.

Unidad 1 PROCESOS DE REALIZACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA

- 1.1 La relación del director con sus colaboradores.
 - 1.1.1 El director y el autor: traducción, adaptación, creación de un nuevo texto.
 - 1.1.2 El director y el dramaturgista: investigación, uso del texto, propuestas, etc.
 - 1.1.3 El director y los diseñadores: escenógrafo, vestuarista, iluminador, diseñador sonoro, etc.
 - 1.1.4 El director y el asistente de dirección: seguimiento del trabajo creativo del director.
 - 1.1.5 El director y el regidor de escena: apoyo operativo de ensayo y funciones.
 - 1.1.6 El director y el equipo de producción: productor general, productor ejecutivo y la elaboración del presupuesto.
 - 1.1.7 El director y los técnicos.
 - 1.1.8 El director y el público.

Unidad 2 EL ENSAYO COMO ESPACIO CREATIVO

- 2.1 Tipos de ensayo: de mesa, de trabajo, de movimiento, de ajuste, corridas, técnicos y generales.
- 2.2 Objetivos por ensayo. Sesiones de trabajo, marcaje, movimiento, composición, división por escenas.
- 2.3 Cronograma de ensayos.
- 2.4 Organización y programación de los ensayos.
- 2.5 Preparación del espacio de ensayos: utilería, vestuario y mobiliario de ensayos.
- 2.6 Registro y bitácoras del proceso de ensayos.

Unidad 3

EL DIRECTOR Y LOS ACTORES EN ACCIÓN. DEL TEXTO A LA ESCENA

- 3.1 ¿Qué es un actor?
- 3.2 Medios de expresión del actor.
- 3.3 La relación del director con el actor: estímulos para el trabajo creativo del actor.
- 3.4 Conformación de un elenco: audiciones, convocatorias, entrevistas, etc...
- 3.5 Presentación del material de trabajo: lectura del texto.
- 3.6 Presentación de la propuesta escénica.
- 3.7 Del texto a la escena: estrategias de trabajo con los actores; técnicas de calentamiento, relajación, estimulación y entonación energética, desarrollo de la creatividad, ejercicios de improvisación, integración grupal, etc.

Las unidades 1, 2 y 3 serán explicadas por el profesor tomando como base el libro “Thinking Like a Director: A Practical Handbook” de Michael Bloom. Esta bibliografía explica detalladamente el trabajo del director desde la elección del texto hasta el final de la temporada de una obra.

Unidad 4

CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE

- 4.1 Trabajo de mesa.
 - 4.1.1 Organización de la primera lectura: líneas, pies, texto, subtexto, etc...
 - 4.1.2 Concepción de los personajes según el director: características físicas, psicológicas, antecedentes generales e inmediatos, objetivos, etc...
 - 4.1.3 Relación entre los personajes y su contextualización.
 - 4.1.4 Posibilidades de verbalización: interpretación y expresión verbal.
- 4.2 Los actores y el espacio: selección y aplicación de dinámicas de desenvolvimiento físico.
 - 4.2.1 Energía.
 - 4.2.2 Psicomotricidad.
 - 4.2.3 Emotividad.
- 4.3 El conflicto: construcción de situaciones.

En esta Unidad, los alumnos trabajarán **1 escena de manera individual**. La primera será una escena de las obras **alemanas contemporáneas** que se trabajaron en Dirección 1. Se presentarán 2 avances y una entrega final para cada una de las escenas. Cada escena contará con un mínimo de 30 minutos para cada avance (incluyendo comentarios).

Durante las presentaciones de las escenas, los alumnos y el profesor darán comentarios y observaciones sobre el trabajo presentado. Así mismo, se podrán trabajar algunas escenas en clase para resolver problemas específicos sobre trabajo actoral, composición escénica y la narrativa de la puesta en escena.

Calendario de trabajo:

Fecha	Clase	Actividades
29 de enero	01	Bienvenida, presentación de objetivos, calendario y tareas.
5 de febrero		Feriado
12 de febrero	02	Presentación de las escenas elegidas
19 de febrero	03	Temas nuevos: La audición. El calendario de ensayos. Nociones de dirección de actores.
26 de febrero	04	Temas nuevos: El ensayo, metodología y buenas prácticas
4 de marzo	05	Temas nuevos: Creación de personajes
11 de marzo	06	Práctica: Viewpoints: composición y trazo en el espacio
18 de marzo		Feriado

25 de marzo		Feriado
01 de abril	07	Grupo A: Presentar escenas, primer avance
08 de abril	08	Grupo B: Presentar escenas, primer avance.
15 de abril	09	Grupo C: Presentar escenas, primer avance.
22 de abril	10	Grupo A: Presentar escenas, segundo avance
29 de abril	11	Grupo B: Subir al drive escenas, segundo avance
06 de mayo	12	Grupo C: Presentar escenas, segundo avance
13 de mayo	13	Grupo A: Presentar escenas, tercer avance
20 de mayo	14	Grupo B: Subir al drive escenas, tercer avance
27 de mayo	15	Grupo C: Presentar escenas, tercer avance
03 de junio	16	Conclusiones y Evaluación

Evaluación.

El profesor realizará evaluaciones formativas cada clase, comentando sobre las observaciones y el trabajo de los alumnos tanto por escrito como de manera verbal.

La **autoevaluación** y la evaluación por pares será considerada para la evaluación final de la materia.

No debemos olvidar que el objetivo de este curso es el **aprendizaje**, considerando aprendizaje como la **generación de nuevas ideas**, la **elaboración de preguntas**, la **observación de problemas**, la **discusión en equipo** y la **toma de decisiones**. La calificación es un parámetro de evaluación, no un fin. El fin es el crecimiento personal de cada integrante del curso.

Las escenas tendrán tres calificaciones: una por cada avance. El tercer avance vale por dos calificaciones. Adicionalmente, cada alumnx se evaluará a sí mismx. **El promedio de las 5 calificaciones es el número de la evaluación final.**

Reglamento:

1. Las sesiones se realizarán de **12:15 a 15:45 horas**, cada lunes del calendario. Si algún alumno presenta dificultades para asistir, deberá manifestarlo al profesor para encontrar una solución adecuada.

2. Tanto los alumnos como el profesor realizaremos el mejor esfuerzo por llevar a cabo esta materia en pro del aprovechamiento y el aprendizaje del grupo. Trabajaremos desde un punto de vista optimista, en un espacio de respeto mutuo y confianza donde **todas las preguntas, observaciones y discusiones son bienvenidas.**
3. Es fundamental cumplir con las tareas y lecturas en tiempo y forma para favorecer la discusión y el intercambio de puntos de vista. En caso de presentar dificultad para cumplir con las tareas, será de suma importancia comunicarlo al profesor **previo a la fecha límite** de cada entrega. Cada avance que no se presente, contará como calificación 5 (cinco).

Bibliografía de estudio en clase:

- BLOOM, Michael, Thinking Like a Director: A Practical Handbook, Faber and Faber Inc., USA, 2001.
- BOGART, Anne, LANDAU, Tina, The viewpoints book: A practical guide to viewpoints and composition, Theatre communications group, USA, 2005.

Bibliografía recomendada:

- BALL, David, Backwards & Forwards: A technical Manual for Reading Plays, Southern Illinois University Press, USA, 1983.
- BERRY, Cicely, La voz y el actor, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- 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.
- BOAL, Augusto, Juegos para actores y no actores, Alba Artes escénicas, España, Quinta Edición, 2012.
- BOGART, Anne, La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte, Routledge, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- BOGART, Anne, And then you act: making art in an unpredictable world, Routledge, 2008.
- BOGART, Anne, Conversations with Anne, Theatre Communications Group, USA, 2012.
- BOGART, Anne, Los puntos de vista escénicos, Asociación Directores de Escena, 2008.
- BROOK, Peter, Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera 1947- 1987, Alba Artes Escénicas, España, Tercera Edición, 2010.

- BROOKER, Christopher, The seven basic plots. Why we tell stories, Continuum International Publishing Group, Great Britain, 2004.
- CAINE, Michael, Acting in film. An actor's take a movie making, The applause acting series, USA (sr.)
- CHEJOV, Michael, Lecciones para el actor profesional, Alba Artes escénicas, España (s.r.)
- CHEJOV, Michael, Sobre la técnica de actuación, Alba Artes Escénicas, España, 1999.
- HAGEN, Un reto para el actor, Alba Artes Escénicas, España, USA, Cuarta Edición, 2013.
- JOHNSTONE, Keith, Impro. Improvisation and the theatre, Routledge, USA, 1981.
- LECOQ, Jacques, El cuerpo poético, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- LYNCH, David, Catching the big fish: meditation, consciousness, and creativity, Penguin Group, USA, 2007.
- OIDA, Yoshi, El actor invisible, Alba Artes Escénicas, España, 2010.
- OIDA. Yoshi, Los trucos del actor, Alba Artes Escénicas, España, 2010.
- ÓSIPOVNA KNÉBEL, María, La palabra de la creación actoral, Editorial Fundamentos, España, 1998.
- ÓSIPOVNA KNÉBEL, María, El último Stanislavsky, Editorial Fundamentos, España, 1996.
- RUIZ, Borja, El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias, Artezblai, España, 2012.