

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Materia:	Dirección 2		
Clave:	Semestre: Cuarto	Área de conocimiento: Dirección	No. de créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas:		Horas por semestre:
Tipo: Teórico-práctica	Teoría:	Práctica:	64
	2	2	
Modalidad: Curso	Duración: 16 semanas	Ciclo: Formativo	
Profesor:	Mtro. Oscar Martínez Agíss		Elaborado: Septiembre 2023

Objetivos generales del curso

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

Sistema de evaluación

Entrega de trabajo:	Ejercicios de clase	40%
	Planteamiento escrito de la propuesta escénica	20 %
Exámenes:	Ejercicio escénico final	40 %

Unidad/Tema	PROCESOS DE REALIZACIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA			Número	1
Número de horas programadas	Contenidos temáticos	Clase	Actividades de enseñanza-aprendizaje	Fechas	
14 hrs.	<p>1.1 La relación del director con sus colaboradores.</p> <p>1.1.1 El director y el autor: traducción, adaptación, creación de un nuevo texto.</p> <p>1.1.2 El director y el dramaturgista: investigación, uso del texto, propuestas, etc.</p> <p>1.1.3 El director y los diseñadores: escenógrafo, vestuarista, iluminador, diseñador sonoro, etc.</p> <p>1.1.4 El director y el asistente de dirección: seguimiento del trabajo creativo del director.</p> <p>1.1.5 El director y el regidor de escena: apoyo operativo de ensayo y funciones.</p> <p>1.1.6 El director y el equipo de producción: productor general, productor ejecutivo y la elaboración del presupuesto.</p> <p>1.1.7 El director y los técnicos.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>El director y sus colaboradores: Lluvia de ideas.</p> <p>Discusión dirigida.</p> <p>Elección de una obra para trabajar en clase.</p> <p>Exposición de audiovisual.</p> <p>Revisión y análisis de videos.</p> <p>Revisión y análisis de videos.</p> <p>Ejercicio escénico.</p> <p>La colaboración escénica: Mesa redonda</p>		

Unidad/Tema	EL ENSAYO COMO ESPACIO CREATIVO			Número	2
Número de horas programadas	Contenidos temáticos	Clase	Actividades de enseñanza-aprendizaje	Fechas	
10 hrs.	<p>2.1 Tipos de ensayo: de mesa, de trabajo, de movimiento, de ajuste, corridas, técnicos y generales.</p> <p>2.2 Objetivos por ensayo. Sesiones de trabajo, marcaje, movimiento, composición, división por escenas.</p> <p>2.3 Cronograma de ensayos.</p> <p>2.4 Organización y programación de los ensayos.</p> <p>2.5 Preparación del espacio de ensayos: utilería, vestuario y mobiliario de ensayos.</p> <p>2.6 Registro y bitácoras del proceso de ensayos.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Exposición del profesor.</p> <p>Análisis de texto y programación.</p> <p>Discusión dirigida.</p> <p>Los nuevos espacios virtuales: Exposición del profesor y discusión dirigida.</p> <p>Análisis de texto y planeación de trabajo.</p>		

Unidad/Tema	EL DIRECTOR Y LOS ACTORES EN ACCIÓN. DEL TEXTO A LA ESCENA			Número	3
Número de horas programadas	Contenidos temáticos	Clase	Actividades de enseñanza-aprendizaje	Fechas	
20 hrs.	<p>3.1 ¿Qué es un actor?</p> <p>3.2 Medios de expresión del actor.</p> <p>3.3 La relación del director con el actor: estímulos para el trabajo creativo del actor.</p> <p>3.4 Conformación de un elenco: audiciones, convocatorias, entrevistas, etc...</p> <p>3.5 Presentación del material de trabajo: lectura del texto.</p> <p>3.6 Presentación de la propuesta escénica.</p> <p>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.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p>	<p>Exposición de audiovisual.</p> <p>Revisión y análisis de videos.</p> <p>Exposiciones de los alumnos.</p> <p>Ejercicios escénicos a partir del análisis del texto propuesto.</p>		

Unidad/Tema	CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE			Número	4
Número de horas programadas	Contenidos temáticos	Clase	Actividades de enseñanza-aprendizaje	Fechas	
10 hrs.	<p>4.1 Trabajo de mesa.</p> <p>4.1.1 Organización de la primera lectura: líneas, pies, texto, subtexto, etc...</p> <p>4.1.2 Concepción de los personajes según el director: características físicas, psicológicas, antecedentes generales e inmediatos, objetivos, etc...</p> <p>4.1.3 Relación entre los personajes y su contextualización.</p> <p>4.1.4 Posibilidades de verbalización: interpretación y expresión verbal.</p> <p>4.2 Los actores y el espacio: selección y aplicación de dinámicas de desenvolvimiento físico.</p> <p>4.2.1 Energía.</p> <p>4.2.2 Psicomotricidad.</p> <p>4.2.3 Emotividad.</p> <p>4.3 El conflicto: construcción de situaciones.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Exposición del profesor.</p> <p>Exposición de los alumnos sobre el texto que trabajen.</p> <p>Exposición de los alumnos sobre el texto que trabajen.</p> <p>Exposición del profesor.</p> <p>Ejercicios escénicos a partir del análisis del texto propuesto.</p>		

Recursos didácticos	Bibliografía básica	Bibliografía de consulta
<p>Texto seleccionado por el grupo.</p> <p>Cañón y bocinas en clases específicas.</p>	<p>ALATORRE, Claudia Cecilia, <i>Análisis del drama, Escenología</i>, México, 1999.</p> <p>APPIA, Adolphe, <i>El espacio escénico</i>, Comunicaciones (Alberto Corazón), Madrid, 1970.</p> <p>AUSTELL, Jan, <i>What's in a play</i>, Nueva York, Brace & world, 1968.</p> <p>AYCKBOURN, Alan, <i>Arte y Oficio del Teatro</i>, traducción de Mercè Sarrias, Barcelona, Ma Non Troppo, c2004.</p> <p>BERRY, Cicely. <i>From word to play. A handbook for directors</i>. London: Oberon Books, 2008.</p> <p>BERRY, Cicely. <i>Text in action</i>. London: Virgin Publisher, 2001.</p> <p>BETTETINI, Gianfranco, <i>Producción significativa y puesta en escena</i>, Barcelona, G. Gili, 1977.</p> <p>BLANCHART, Paul, <i>Historia de la dirección teatral</i>, Compañía General Fabril, Buenos Aires, 1960.</p>	<p>BOIADZIEV, G. N.; Szhivelegod, A; Ignatov, S, <i>Historia del Teatro europeo I y II</i>, La Habana, Arte y Literatura, 1976.</p> <p>CEZAN, Claude, <i>Louis Jouve et le theatre d'aujourd'hui</i>, Paris, E. Freres, 1948.</p> <p>CIGARRO, Jesús F, <i>Producción, gestión y distribución del teatro</i>, Madrid, Sociedad General de Autores y Escritores: Fundación Autor, 1999.</p> <p>DANTZIC, Cynthia Maris, <i>Diseño visual: introducción a las artes visuales</i>, Trillas, México, 1994.</p> <p>DE MARINIS, Marco, <i>Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva Teatrología</i>, Galerna, Buenos Aires, 1997.</p> <p>GIORDANO, Enrique, <i>La teatralización de la obra dramática</i>, Primera Editora, Madrid, 1982.</p> <p>PAVIS, Patrice, <i>Diccionario del Teatro, Dramaturgia, estética, semiología</i>, Barcelona, Paidós, 1984.</p>

BOGART, Anne, A director prepares: seven essays on art and theatre, Londres, Routledge, 2001.

BROOK, Peter, La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro, Alba, Barcelona, 1999.

BROOK, Peter. El espacio vacío, Barcelona: Ediciones Península, 1993.

CANFIELD, Curtis, El arte de la dirección escénica, México, Diana, 1970.

CEBALLOS, Edgar, Principios de Dirección Escénica, México, Escenología-Gaceta Hidalgo, 1992.

DAVID, Gilbert. "La mise en scène actuelle : mise en perspective ". Études littéraires, vol. 18, n° 3, 1985, p. 53-71.

DELGADO, Maria M. Contemporary European Theatre Directors. London: Routledge.

FAUCHER, Martin. "Metteur en scène. Mise en scène. Mettre en scène ". Jeu : revue de théâtre, n° 116, (3) 2005, p. 125-129.

SOUTHERN, Richard, The seven Ages of the theatre, Nueva York, Hill and Wang, 1963.

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

HEFFNER, Hubert C., Técnica teatral moderna, Buenos Aires, Eudeba, 1968.

HELBO, Andre, Teoría del espectáculo: El paradigma espectacular, Buenos Aires: Galerna, 1989.

JIMÉNEZ, Sergio y Edgar Ceballos. Técnicas y teorías de la dirección escénica. México: Escenología, 1988.

MARTY-BRUZY, Claude. “La sémiotique de la mise en scène “. En Études littéraires, vol. 21, n° 3, 1989, p. 119-128.

MCCAFFERY, Michael, Directing a Play, Schirmer Books, Oxford, 1998.

OLIVA César y Torres Monreal Francisco, Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 1990.

SELDEN, Samuel, La escena en acción, Buenos Aires, Eudeba, 1960.

SWAIN, Rob. Directing - a Handbook for Emerging Theatre Directors. London: Methuen.

VAN TIEGHEM, Philippe, Técnica del Teatro, Buenos Aires, Eudeba, 1962.

WAGNER, Fernando, Técnica Teatral, Barcelona, Ed. labor, 1959.

WRIGHT, Eduard A., Para comprender el teatro actual, Fondo de Cultura Económica, México, 1972