

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 1

OBJETIVOS

- *Conocer las funciones de la puesta en escena y los elementos que se utilizan para ejercer esta profesión.*
- *Conocer los lenguajes que confluyen en la puesta en escena y practicarlos*
- *Ejercitar los temas de las unidades para que sirvan como herramientas que detonen la creatividad.*
- *Fomentar la experiencia de la dirección en cada estudiante.*

- Unidad 1. COMPONENTES DE UNA PUESTA EN ESCENA

1.1 La dirección y el material del que dispone: el texto, la autoría, el espacio, interpretes, colaboraciones creativas.

1.2 La relación con el público

La primera unidad del temario en el plan de estudios vigente se abordará de acuerdo a lo establecido en el Tomo II de los programas de estudio de las asignaturas en el plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, en el que cada uno de los temas se abrirá a discusión desde el punto de vista de los conocimientos enciclopédicos y, se complementará con ejercicios creativos para su entendimiento. Para tal fin se consultará y apoyará en la experiencia teatral con la que cuente la planta estudiantil, esperando que la experiencia sea de utilidad para un mejor entendimiento de los temas tratados.

- Unidad 2. LA PROFESIÓN DE LA DIRECCIÓN

2.1 Cualidades de la dirección

2.2 Importancia de la dirección

2.3 Tipos de dirección

2.4 Colaboraciones creativas y la dirección

2.5 Creatividad y disciplina

La segunda unidad, se abordará también como está sugerido en el Tomo II de los programas de estudio de las asignaturas en el plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, sin embargo, es necesario complementarla con aspectos teóricos, técnicos y prácticos acerca de las herramientas de la dirección. Es importante que la planta estudiantil, además de comprender el hacer artístico, se introduzca en el cómo llegar a ello. Para tal objetivo se proponen los siguientes temas:

- **La ficción y la importancia de los elementos que se usan en una puesta en escena a partir del análisis de *La Poética* de Aristóteles.**
- **Diferencia entre texto dramático y obra de teatro.**
- **La trama y la acción:**
  - *Importancia de contar una historia*
  - *La historia es contada a través de los personajes*
  - *Los personajes deben tener un objetivo claro y cumplirlo*
  - *Las acciones son lo que define quién es el personaje*

Los temas propuestos se desarrollarán a la par de ejercicios prácticos que consistan en análisis de escenas que, como estudiantes, estén revisando en la materia de Historia del Arte Teatral 1 (asignatura incluida en el actual plan de estudios 2009), para así agilizar y esclarecer los temas tratados en las unidades. El análisis y la crítica de las prácticas serán importantes para evaluar el conocimiento adquirido, así como para guiar el uso correcto del lenguaje al expresarse desde el punto de vista de la dirección.

- Unidad 3. PANORAMA HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN EN EL MUNDO Y EN MÉXICO

El contenido de esta unidad, propuesta en el plan de estudios vigente, se propone abordarlo en el semestre subsecuente que comprende a esta asignatura pues, es importante que la planta estudiantil se familiarice, en primer lugar, con los conceptos y herramientas estipulados en la unidad anterior, para luego ponerlos en práctica y dominarlos. Dedicarle tiempo a la crítica y presentación de ejercicios es crucial para llegar a la Unidad 3, donde sea posible aprovechar las corrientes de los creadores escénicos que contribuyeron a la historia del teatro mundial; para así poder continuar con la experimentación y creatividad escénica en clase, a partir de los parámetros y propuestas de estos creadores teatrales.

Como continuación a la Unidad 2, se propone lo siguiente:

- **UNIDAD 3. Análisis de texto**

3.1 ¿Cómo llevar a cabo un análisis de texto?

3.2 Identificación y definición de la acción dramática:

3.2.1 Comprensión de la trama

3.2.2 Comprensión de acción dramática

3.2.4 Objetivo y conflicto

3.3 Creación del discurso artístico

Los temas propuestos, como en esta unidad, se desarrollarán a la par de ejercicios prácticos que consistan en análisis de escenas que, como estudiantes, estén revisando en la materia de Historia del Arte Teatral 1 (asignatura incluida en el actual plan de estudios 2009), para así agilizar y esclarecer los temas tratados en las unidades. El análisis y la crítica de las prácticas serán importantes para evaluar el conocimiento adquirido, así como para guiar el uso correcto del lenguaje al expresarse desde el punto de vista de la dirección.

Estrategia de evaluación:

Se evaluará con una calificación final a partir de porcentajes asignados a los rubros que corresponden:

- **10% Asistencia:** Se llevará un registro de asistencias/faltas.
- **10% Reportes:** Se programarán la revisión y/o asistencia los trabajos virtuales y presenciales vigentes que ofrezca la comunidad teatral mexicana, así como obras grabadas y otras expresiones artísticas, para complementar los temas revisados en clase y contar con referentes del ámbito profesional mexicano.
- **20% Participación en clase** a partir de los conocimientos enciclopédicos adquiridos, así como la entrega de reportes.
- **30% Ejercicios escénicos realizados en clase:** Se llevará un registro de la participación escénica con representación de escenas según los temas correspondientes.

- **30%** Como examen ordinario se llevará a cabo un ejercicio escénico final en el que puedan demostrar el conocimiento adquirido, dicho ejercicio práctico se complementará con un ensayo o examen escrito a partir de lo analizado durante el semestre.

BIBLIOGRAFÍA:

Aristóteles, La Poética. México. Editores mexicanos unidos. 1996.

Bergson, Henry. La risa, ensayos sobre el significado de la comicidad. Argentina. 2011.

Bogart Anne, La preparación del director, Siete ensayos sobre teatro y Arte. Barcelona. Alba Editorial. 2008.

Brook Peter, La puerta Abierta, Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Barcelona. Alba. 2007.

Ceballos Edgar, Principios de Dirección Escénica. México, Diana, 1970.

Freud Sigmund, El chiste y su relación con el inconsciente. Madrid. Alianza Editorial. 2000.

Frye Nortrop, Anatomía de la Crítica, El mito de la primavera. *

Kowzan Tadeusz, El signo en el Teatro, Introducción a la semiología del arte del espectáculo. *

Pavis Patrice, Diccionario del Teatro, Dramaturgia, estética, semiología. Barcelona, Paidós, 1984.

Stanislavski Constantin, El trabajo del actor sobre sí mismo. México. Alba. 2007.

Wagner Frenando, Técnica Teatral, Barcelona. Ed. Labor, 1959.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.

Brook Peter, El espacio Vacío. Arte y Técnica del teatro. Barcelona. Península. 1986.

Artaud Antonin, El teatro y su doble. Grupo Editorial Tomo.

Bogart Anne, Antes de actuar, la creación artística en una sociedad inestable. Madrid. Publicaciones de la asociación de directores de España. 2015.

*Artículos.