

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 1

Semestre 2025-1

Dra. Iona Weissberg

CLDyT

OBJETIVO

El objetivo del curso es que lxs estudiantes aprendan, de forma introductoria, en qué consiste la dirección de escena; obteniendo conocimientos y habilidades básicas para dirigir o para trabajar con una directora o director desde otras áreas de las artes escénicas, como la actuación, la dramaturgia, la producción, etc.

EVALUACIÓN

El curso es teórico-práctico y la evaluación de lxs estudiantes se basa en su asistencia, su participación, la presentación de sus ejercicios en el semestre y la presentación de un ejercicio final. Los ejercicios son trabajos en equipo y se evaluarán en conjunto.

CONTENIDO

Introducción

Definición inicial de conceptos como:

- ¿Qué es el *teatro*? ¿Qué es la *puesta en escena*? ¿Cuáles son los *lenguajes escénicos*?
- ¿Quiénes participan en una puesta en escena?
- ¿Qué *hace* una directora o un director? ¿Cuáles son sus funciones?

Los lenguajes y los elementos que operan en la puesta en escena

- Estructura y componentes de la obra de teatro según *La Poética*, de Aristóteles (mimesis, hubris, catársis, peripecia, anagnórisis, temor, piedad, patos)
- Acción, drama y escena.
- La estructura trágica.
- La estructura cómica.

El trabajo de preparación y producción

- Lecturas. Contexto. Referentes. Concepto de dirección.
- La escenografía, el vestuario, el sonido, la música, la utilería y la iluminación.

- Los elementos de la producción: factores técnicos, logísticos y económicos.
- Cronograma de trabajo y ruta crítica.
- Libreto Técnico.

El trabajo con los actores

- Análisis de texto: objetivos, intenciones, acciones, relaciones.
- Referentes.
- Gesto, energía, ritmo y tono.

El espacio y la composición

- Referentes (otra vez).
- Trazo.
- Espacios escénicos.

Nuevas tecnologías en el teatro.

La relación con el público.

BIBLIOGRAFÍA

Aristóteles. *La Poética*. Traducción, introducción y notas de Juan David García Bacca. UNAM. México. 1946. PDF.

Bergson, Henri. *La Risa*. Traducción de Manuel García Morente. 2ª edición. Editorial Porrúa. México. 1996. PDF.

Bogart, Anne. *Un director se prepara*. Traducción de David Luque. Editorial Alba. Barcelona. 2001. PDF.

Frye, Northrop. “El Mito de la Primavera”, en *Anatomía de la Crítica: Cuatro ensayos*. Traducción Edison Simons. Monte Ávila. Caracas. 1977. PDF.

Sófocles. “Edipo Rey” en *Tragedias*. Traducción de Assela Alamillo. Editorial Gredos. 2021. PDF.

Eurípides. *Medea* (traducción por definirse)

Weissberg, Iona. *Madre Coraje y sus hijos como teatro de revista de la Revolución Mexicana: Crónica y análisis de la puesta en escena*. UNAM. México. 2019. PDF.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bogart, Anne. *Antes de actuar*. Traducción de Manu Berástegui. Alba Editores. 2007. PDF.

Kantor, Tadeusz. *Las Lecciones de Milán*. Traducción de Iona Weissberg y Melina Pérez Escalona. 2011.

Knowles, Richard. *Fundamentals of Directing*. Playwrights Canada Press. 2015.

Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Saura. Editorial Alba. Barcelona. 2009. PDF.

Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Saura. Editorial Alba. Barcelona. 2007. PDF.

Bergson, Henri, *La Risa*. Traducción de Amalia Aydée Raggio. Editorial SARPE, cedido por Plaza & Janés Editores. Madrid. 1985.

Freud, Sigmund, *El chiste y su relación con el inconsciente*. Traducción de Luis López Ballesteros. www.elortiba.com