

Asignatura:	Fundamentos de Dirección I	Semestre: 2025-1
Profesora:	Sisu González Ramírez	
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. ➤ Conocer diversas posturas sobre la dirección escénica, a través de la historia. ➤ Conocer fuentes que detonan la creatividad y aplicarlas como herramientas. 	
Número de Horas	4 horas: dos sesiones a la semana (una sesión teórica y una práctica) 16 semanas.	

Unidad	Objetivos	Actividades (Individuales y en grupo)	Sesión
--------	-----------	---------------------------------------	--------

<p>1 COMPONENTES DE UNA PUESTA EN ESCENA</p>	<p>1. Elaborar una definición de la función del director (a)</p> <p>2. Conocer las relaciones que establece el director en un proceso de montaje:</p> <p>a) El director o directora y el texto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A través de la consulta de diversas fuentes se elabora en conjunto una definición clara y sustentada de la función del director y se aborda la línea histórica, psicológica, sociológica y semiótica de esta figura. • Se establece la función del Director o Directora dependiendo de la relación que se establece dentro del proceso de montaje con los demás creadores y sus elementos. • Los alumnos y las alumnas trabajarán con pequeñas escenas, sin acotaciones y abiertas a cualquier interpretación. El director o directora de cada grupo decidirá la situación de estas escenas, comprendiendo que cada director o directora puede tener una propuesta diferente sobre el mismo texto. Con este ejercicio van conociendo principalmente la relación que se tiene con el texto y la importancia que tiene un análisis claro sobre la dramaturgia. Se habla del tipo de relación que se puede establecer con el Dramaturgo y sobre los derechos que se tiene sobre el texto. 	<p>1, 2, 3 y 4</p> <p>5</p> <p>6, 7, 8 y 9</p>
--	--	--	--

	<p>b) El director o directora y el espacio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continuando con sus escenas y conociendo diversos tipos de escenarios, eligen dos espacios: uno ficticio donde se desarrolla la escena (tratando de que sea siempre dentro del realismo) y el otro un Teatro (Arena, Isabelino, Caja, etc.) en donde se reflexiona sobre la relación que esta escena puede establecer con el espectador. Se habla del tipo de relación que se establece con el Escenógrafo e Iluminador. 	<p>10, 11 y 12</p>
	<p>c) El director o directora y el interprete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Basados en la situación que cada equipo plantea sobre su escena, se enlistan las emociones y las acciones que los personajes deben experimentar y hacer. Con este ejercicio los alumnos y alumnas, sin tener contacto aún con los actores, tienen la claridad sobre lo que deben provocar o solicitar a sus actores. Se habla de la relación que se establece con los interpretes, se reflexiona sobre el respeto y la ética, sobre la autoridad y la responsabilidad que el director o directora adquiere ante un grupo creativo. Se tiene una charla con un actor o actriz profesional para hablar sobre sus experiencias con los diferentes directores con los que ha trabajado, donde se busca abordar los puntos anteriores. 	<p>13, 14 y 15</p>
	<p>d) El director o directora y el público</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se habla sobre la claridad que el director o directora deben tener para que la propuesta escénica sea eficaz en su comunicación con el público. El director o directora son el “primer ojo” del montaje porque fungen como el “primer espectador”. Se exponen ante el grupo los anteproyectos de escenas, dibujos, ideas, bocetos, etc. Para ser cuestionados y debatir las propuestas. 	<p>16, 17 y 18</p>

	e) Herramientas para la creación	<ul style="list-style-type: none"> Se reconoce que la música, el arte gráfico, la multimedia y la vida cotidiana, permean de forma creativa las propuestas escénicas. Y que estos elementos sirven como herramientas para el trabajo con los colaboradores creativos. También se aprende que la figura del Dramaturgista; como asesor de la puesta en escena, es de gran importancia en el equipo creativo. 	19, 20 y 21
2 LA PROFESIÓN DEL DIRECTOR (A)	1. Aprender sobre las cualidades del director o directora, sus colaboradores, la creatividad, la disciplina y la responsabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> Esta unidad se complementa con todas las actividades anteriores, es decir se trabaja a la par con la unidad anterior. 	
3 PANORAMA HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN EN EL MUNDO Y EN MÉXICO	1. Conocer diferentes directores y directoras de escena que a través de la historia marcaron el rumbo y la evolución del fenómeno teatral.	<ul style="list-style-type: none"> Los alumnos y alumnas investigan y exponen sobre diferentes directores y directoras. A la par experimentan sobre sus propias escenas estos modelos de dirección, es decir trabajan con las propuestas escénicas de creadores y creadoras como: <ul style="list-style-type: none"> a) El Duque de Meiningen b) André Antoine c) Stanislavsky d) Adolphe Appia e) Meyerhold f) Grotowsky g) Taduesz Kantor h) Eugenio Barba i) Peter Brook j) Bertold Brecht k) Living Theatre l) Seki Sano 	22 23 24 25 26 27 28 29 30

		m) Alejandro Jodorowsky n) Anne Bogart o) Julio Castillo p) Juan José Gurrola q) Ludwik Margules r) Nancy Cárdenas s) Martha Luna Estas exposiciones van complementadas, en algunos casos, con videos producidos por el CITRU o videos o imágenes consultados en internet.	31 32
--	--	---	----------

Evaluación:

Para tener derecho a ser evaluado el alumno debe cubrir el 80 % de asistencia.

El semestre se evalúa con un escrito sobre las cualidades, responsabilidades y funciones del director(a) de escena (25%), Exposiciones (25 %) y la participación en clase (50%)

Fuentes de consulta

Todas las lecturas solicitadas serán proporcionadas por la profesora en formato PDF o en su caso con la referencia electrónica indicada. Se irán colocando en el tablón del Classroom según sean requeridas o en su caso se contará con un ejemplar para fotocopiar.

ALATORRE, Claudia Cecilia. *Análisis del drama*. México: Escenología, 1999.

BRAUN, Kazimierz. *Dirección teatral: Arte, ética y creatividad*. Traducción: Malgorzata Hadrys-Luna y Lech Hellwig-Górzyński. México: UNAM, 2015.

BOGART, Anne. *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Barcelona: Alba, 2008.

CEBALLOS, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México: Escenología, 1999.

CURTIS, Canfield. *El arte de la dirección escénica*. Traducción: Leonor Tejada. Madrid: ADE, 2011.

HERAS, Guillermo. *Los retos de la dirección de escena actual*. León, Gto: Instituto de Cultura de León, 2014.

GRANDES CREADORES DE LA ESCENA, Colección de videos editados por el CITRU.

JONES, Robert Edmond, *La imaginación dramática. Reflexiones y especulaciones sobre el arte del teatro*. Traducción, notas y prólogo Jorge Kuri Neumann. México: Paso de Gato-Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2018.

Elaboró Sisu González Ramírez
Profesor de Asignatura
Colegio de literatura Dramática y Teatro
Facultad de Filosofía y Letras
Abril 2024