

PLAN DE TRABAJO

FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN

IMPARTE: Horacio Almada Anderson

FFyL, Colegio de Teatro, Ciudad de México, 2025-1

INTRODUCCIÓN.

Desde mediados del siglo XIX la responsabilidad de la puesta en escena está asignada a la figura del Director de Escena, a quien se le atribuye el éxito o el fracaso de lo que el público recibirá como producto final. Además de elegir la obra a montar, pensar en la posible adaptación, elegir y trabajar con los actores, debe emprender colaboraciones con un equipo creativo que estará comandado por sus iniciativas y criterios.

Son muchos los elementos que hay que distinguir y empezar a trabajar para un estudiante del Colegio de Teatro de la UNAM que quiera emprender la tarea de convertirse en este profesional del teatro. Acompañarlo en ese proceso de aprendizaje es una responsabilidad que requiere de tiempo y disciplina. El rigor es lo primero que deberá distinguir como elemento sustantivo de su formación.

Según el plan de estudios vigente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, estos son los objetivos esenciales de los seis semestres en que estará un alumno estudiando esta materia para lograr egresar de la carrera con la especialidad en Dirección:

1. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 1: 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.

2. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2: Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena.
3. DIRECCIÓN 1: Conocer y comprender los elementos del proceso creativo de la dirección escénica para aplicarlos en la elaboración de un libreto de dirección como fundamento de la puesta en escena.
4. DIRECCIÓN 2: Experimentar escénicamente el proceso creativo del director con los actores a partir del libreto de dirección.
5. DIRECCIÓN 3: Crear y aplicar en la composición escénica los recursos visuales, espaciales y acústicos con relación al trabajo del actor.
6. DIRECCIÓN 4: Concluir y evaluar el proceso de la puesta en escena.

Este Plan de Trabajo está diseñado para el PRIMER Semestre de *Fundamentos de Dirección 1*.

OBJETIVOS

Objetivo General

Siguiendo el Plan de estudios:

1. *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.*

Objetivos específicos del Plan de Trabajo:

Este Plan de Trabajo está diseñado para poder cumplir con cada uno de los siguientes objetivos:

1. La persona: el rigor, la disciplina, el lenguaje
2. La escena: ¿jugar a, o hacer cómo, o crear un mundo aparte?
3. La puesta en espacio: espacio, actor, ficción
4. La obra: lecturas de un texto dramático para la escena

METODOLOGÍA

1. Se llevará a cabo una sesión de 4 horas a la semana para cumplir con los objetivos. Los 4 objetivos se trabajarán a lo largo de todo el semestre de manera simultánea y conjunta.
2. Se realizarán 3 lecturas para sustentar algunos conceptos teóricos. Se trabajarán 2 escenas de obras teatrales en clase. Todas(os) las(os) estudiantes harán los ejercicios en clase coordinados por el profesor. El ejercicio final de cada estudiante consistirá en dirigir a sus compañeros de clase como actrices/actores (cada estudiante hará su equipo de trabajo). El profesor entregará al grupo las escenas que se trabajarán conforme se vaya avanzando en el semestre.
3. De las cuatro horas que tenemos de clase, la última hora se usará para que las(os) estudiantes lean/ensayen y hagan su bitácora.
4. Las lecturas que se harán para la clase y en la clase tienen el carácter de obligatorias y serán consideradas para la calificación final como parte de la participación. No se entregarán reportes de lectura. Algunas se harán en casa, otras en clase. Se discutirán todas en clase.
5. Cada estudiante llevará una bitácora de trabajo. La entregará al final del semestre.

LECTURAS:

Jueves 29 de agosto:

Lectura 1: Stanislavski, Constantin, *Ética y Disciplina*, México, Escenología, 1994.

Jueves 19 de septiembre:

Lectura 2: Bogart, Anne, *La preparación del director, siete ensayos sobre teatro y arte*, Alba, Barcelona, 2013.

Jueves 3 de octubre:

Lectura 4: Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo, sobre la naturaleza y la función del drama*, Alba, Barcelona, 1998.

Cronograma:

Jueves 8 de agosto:

2 horas: Presentación del curso. Explicación de cómo realizar la bitácora.

1era hora: ¿Qué quiere decir dirigir?

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 15 de agosto:

2 horas: ¿Qué hace el director de escena? ¿Quién es y cuáles son sus funciones esenciales? ¿Siempre ha existido en la tradición teatral occidental?

1 hora: La tradición y la historia. El texto dramático. Otras formas de acercarse a la escena.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 22 de agosto:

3 horas: Ejercicio práctico: exploración del espacio / improvisación.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 29 de agosto:

2 horas: Análisis de la lectura 1: Stanislavski, Constantin, *Ética y Disciplina*, México, Escenología, 1994.

1 hora: Ejercicio práctico: exploración del espacio / improvisación.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 5 de septiembre:

2 horas: Ejercicio práctico: exploración del espacio / improvisación.

1 hora: Análisis de texto dramático.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 12 de septiembre:

2 horas: Ejercicio práctico: exploración del espacio / análisis de texto dramático.

1 hora: Construcción del espacio escénico. El espacio y el texto.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 19 de septiembre:

2 horas: Análisis de la lectura 2, Bogart, Anne, *La preparación del director, siete ensayos sobre teatro y arte*, Alba, Barcelona, 2013.

1 hora: Ejercicio práctico: exploración del espacio / análisis de texto dramático.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 26 de septiembre:

2 horas: Ejercicio práctico: exploración del espacio / análisis de texto dramático.

1era hora: Revisión y síntesis del trabajo realizado.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 3 de octubre:

3 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 10 de octubre

1 hora: Análisis de la lectura 3, Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo, sobre la naturaleza y la función del drama*, Alba, Barcelona, 1998.

2 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 17 de octubre:

3 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 24 de octubre:

3 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 31 de octubre:

Día festivo. No hay clase.

Jueves 7 de noviembre:

3 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes .

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 14 de noviembre:

3 horas: Ejercicios prácticos de las/los estudiantes.

4ª hora: Trabajo individual.

Jueves 21 de noviembre:

Cierre del curso. Autoevaluación. Entrega de la Bitácora.

EVALUACIÓN

Para poder ser evaluado no deberán tener más de tres faltas en el semestre. (tres retardos cuentan como una falta)

Puntualidad: 20%

Participación en clase, discusión de las lecturas: 40%

Ejercicio en clase: 25%

Bitácora: 15%

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Bogart, Anne, *La preparación del director, siete ensayos sobre teatro y arte*, Alba, Barcelona, 2013.

Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1969, 190 pp.

Filotsos, Anne, Wendy Vierow, *International Women Stage Directors* (e-pub), Chicago, University of Illinois Press, 2013, 344 pp.

Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo, sobre la naturaleza y la función del drama*, Alba, Barcelona, 107 pp.

Marty, Paulette, *Contemporary Women Stage Directors: Conversations on Craft* (e-pub), London, Methuen Drama, 2019, 304 pp.

Robinson, Mary, *Directing plays, directing people: a collaborative art* (e-pub), s.c., Smith and Kraus, 2012, 197 pp.

Stanislavski, Constantin, *Ética y Disciplina*, México, 1994, Escenología pp. 12-76

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alatorre, Claudia Cecilia, *Análisis del Drama*, México, Escenología, 1994, 124 pp.

Appia, Adolphe, *La música y la puesta en escena, La obra de arte viviente*, Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 2000, 418 pp.

Artaud, Antonine, *El teatro y su doble*, Editorial Edhasa, Barcelona, 2001, 162 pp.

Brecht, Bertolt, *Escritos sobre teatro*, Alba, Barcelona, 2004, 345 pp. Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1969, 191 pp.

Bogart, Anne, *Los puntos de vista escénicos*, Madrid, Asociación Directores de Escena, 2007, 210 pp.

Canfield, Curtis, *El arte de la Dirección Escénica*, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1995, pp. 19-276

Brook, Peter, *La puerta abierta, reflexiones sobre la interpretación y el teatro*, Alba, Barcelona, 1993, 143 pp.

Berry, Cicely. *From word to play, a handbook for directors*. London, Oberon Books, 2008, pp.

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, pp.

Brook, Peter, *Provocaciones*, Fausto ediciones, Buenos Aires, 1987, pp. 17-63

Craig, Gordon E., *El Arte del Teatro*, Escenología, México, 1987, pp. 57-182

Delgado, Maria M., Dan Rebellato, *Contemporary European Theatre Directors* (e-pub), London, Routledge, 2020, 552 pp.

García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro*, Paso de Gato, Serie Teoría y Técnica, México, 2012, 518 pp.

García Barrientos, José Luis, *El Texto Dramático*, Paso de Gato, Cuadernos de Ensayo Teatral no 31, México, 2014, 40 pp.

García Barrientos, José-Luis, *La triple vida del texto dramático*, <http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-46/la-triple-vida-del-texto-dramatico/>, consultado 15 de diciembre del 2015

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

Grotowski, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*, Siglo XXI, México, 1970, 233 pp.

Kurguinian, Maria Serguieievna, *Hacia una teoría dramática*, Paso de Gato, México, 2010, 268 pp.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Crítica y dramaturgia*, Ellago ediciones, Castellón, 2007, 140 pp.

Lessing, Gotthold Ephraim, *Dramaturgia de Hamburgo*, Publicaciones de la Asociación de Directores de España, Madrid, 2004, pp. 11-71

Mamet, David, *Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor*, Alba, Barcelona, 1997, 126 pp.

Manfull, Helen, *Talking stage*, London, Methuen Drama, 1998, 280 pp.

Medina Vicario, Miguel, *Los géneros dramáticos*, Fundamentos, Madrid, 2000, 158 pp.

Meyerhold, *Lecciones de dirección escénica*, Publicación de la Asociación de Directores de España, Madrid, 2010, pp. 41-244

Meyerhold, *El actor sobre la escena, diccionario de práctica teatral*, Escenología, México, 2005, 316 pp.

Meyerhold, *Textos teóricos, Publicación de la Asociación de Directores de España*, Madrid, 1998, pp. 245-304
Stanislavski, Constantin, *El Arte del Actor*, México, 1998, Escenología, pp. 89-104

Osipovna Knébel, María, *El último Stanislavski*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1996

Osipovna Knébel, María, *La palabra de la creación actoral*, Madrid, Editorial Fundamentos, España, 1998

Piscator, Erwin, *Teatro político y otros materiales*, Hiru ediciones, Guipúzcoa, 2001, pp. 35-357

Stanislavski, Constantin, *El Proceso de Dirección Escénica*, selección y notas de Edgar Ceballos, Escenología, México, 1998, pp. 11-76