

Taller integral de creación artística 1

Imparte: Horacio Almada Anderson
Ciudad de México, 2024

Plan de Trabajo (preliminar)

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

1.- Introducción

Aprender a trabajar en equipo, sea tal vez, el supremo arte del Teatro. Es en la colaboración con grupos de trabajo que se vuelve palpable el teatro. Lo que empieza siendo preparación, técnicas, metodologías, literatura, proyecto, personas; actores, equipo de dirección, de producción, de creativos, realizadores, publicistas, empleados del teatro, tramoyistas... termina convirtiéndose en el hecho teatral.

Eso es lo que conocemos como teatro. Es imposible reducirlo a ideas, conceptos o fórmulas. Es en el todo, en la unión de sus partes de dónde surge el fenómeno que resulta un misterio para el espectador a la hora de verlo, de atenderlo. Todo lo que se estudia sobre el Teatro nunca es suficiente para lograr levantar un telón. Como lo expresa Camus en su *Sísifo*, es la tarea diaria la que logra el milagro... y su repetición al otro día... y al otro... y al otro...

Eso es lo que estudiaremos este semestre; en lo que se convierte, para efectos académicos, en una investigación viva. Cada parte no es más importante que el todo, ni el todo que cada parte. La matemática deja de ser perfecta: la suma de las partes da un resultado mayor que esa mera adición. Es lo excitante del quehacer teatral. Los primeros encuentros siempre son complejos, para eso está diseñada esta materia.

2.- Objetivos

1. A partir del Plan de Estudios: *Explicar, analizar y explorar en la práctica, la vinculación interdisciplinaria, colectiva y creativa propia del hecho escénico.*
2. Se integrará el equipo de trabajo a partir de las áreas de conocimiento.
3. Se revisarán los procesos colaborativos para lograr una puesta en escena teatral.
4. Se realizará un reglamento para este curso que será seguido a partir de una práctica ética de colaboración.
5. Se elegirá la obra a poner en escena.

6. Cada estudiante llevará su bitácora de trabajo. Además se hará una bitácora grupal. Se establecerán los formatos de:

- El protocolo de trabajo
- El proyecto de puesta en escena, una vez que se tenga la obra elegida
- Los alcances de la puesta en escena, el público al que estará dirigido, la planeación del plan de trabajo
- Lo que cada área necesitará sumar al proceso en relación con el soporte documental

3.- Metodología

Este curso será presencial. Este Plan de Trabajo es preliminar: podríamos acordar cambios el primer día de clase. Nos reuniremos, como está previsto en el Plan de Estudios vigente, dos veces a la semana, tres horas cada vez: lunes y miércoles de 8 a 11 am en el Aula-Teatro Fernando Wagner.

Se discutirán lecturas que harán todos los miembros de la clase. Se planteará la fecha para las audiciones de cada puesto de trabajo.

Se harán grupos de trabajo por área de conocimiento y se planearán sesiones de trabajo semanalmente (estas serán en horario de clase)

De manera grupal se hará una carpeta para planear el montaje que se hará en cuanto se defina qué obra se planea llevar a escena. Los encargados de esta carpeta serán los que integren los equipos de dramaturgia y teatrología.

La obra a montar deberá tratarse de una adaptación de una obra ya escrita como lo plantea el Plan de Estudios.

Se entregará la bitácora de trabajo al final del semestre

4.- Obra a estudiar

La obra dependerá de cómo se conforme el grupo: número de integrantes, integrantes por área, habilidades de las y los integrantes del equipo. Se recomendará una obra que no exceda 75 minutos de duración de representación.

5.- División de equipos de trabajo por área de conocimiento

Estableceremos la división de trabajos por área de conocimiento:

Para conformarlo se diseñarán audiciones para todos los puestos de trabajo.

- Productor(a) General
- Equipo de dirección
  - Grupo de actrices/actores
- Equipo de Producción
  - Equipo de creativa(o)s
  - Equipo de realizadora(e)s
  - Relaciones Públicas
  - Publicista

6.- Evaluación

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

Trabajo en equipo, participación y audición	50%
Bitácora de trabajo (este porcentaje es grupal)	30%
Material por área de trabajo (este porcentaje será para cada grupo de trabajo)	20%

7.- Cronograma (día a día)

Se construirá el cronograma en las tres primeras semanas del semestre.

<i>Sesión 1. 5 de agosto</i>	PRESENTACIÓN DEL CURSO
<i>Sesión 2. 7 de agosto</i>	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO
<i>Sesión 3. 12 de agosto</i>	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO
<i>Sesión 4. 14 de agosto</i>	ELABORACIÓN DEL CALENDARIO / discusión del texto de Stanislavsky, ética y disciplina (ver bibliografía)
<i>Sesión 5. 19 de agosto</i>	PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS CANDIDATAS / discusión del texto de Mamet (ver bibliografía)
<i>Sesión 6. 21 de agosto</i>	PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS CANDIDATAS
<i>Sesión 7. 26 de agosto</i>	PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS CANDIDATAS / discusión del texto de Anne Bogart (ver bibliografía)
<i>Sesión 8. 28 de agosto</i>	PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS CANDIDATAS
<i>Sesión 9. 2 de septiembre</i>	OBRA ELEGIDA. Lectura en voz alta
<i>Sesión 10. 4 de septiembre</i>	1era hora: lectura y estudio de la obra. AUDICIONES PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO

<i>Sesión 11. 9 de septiembre</i>	1era hora: lectura y estudio de la obra. AUDICIONES PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO
<i>Sesión 12. 11 de septiembre</i>	1era hora: lectura y estudio de la obra. GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS
<i>Sesión 13. 16 de septiembre</i>	DÍA FESTIVO. No hay clase
<i>Sesión 14. 18 de septiembre</i>	1era hora: lectura y estudio de la obra. 2da hora: Trabajo de mesa. Entrega de primeros bocetos por área
<i>Sesión 15. 23 de septiembre</i>	1era entrega de dramaturgia. Entrega de segundos bocetos. Leemos en voz alta el libreto entregado. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 16. 25 de septiembre</i>	1 era hora: Lectura del 1er tratamiento. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 17. 30 de septiembre</i>	1 era hora: Lectura del 1er tratamiento. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 18. 2 de octubre</i>	1 era hora: Lectura del 1er tratamiento. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 19. 7 de octubre</i>	2da entrega de dramaturgia. Leemos en voz alta el libreto entregado. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 20. 9 de octubre</i>	1era hora: Lectura del 2ndo tratamiento Entrega de diseños de escenografía, vestuario, utilería, musicalización e iluminación. Acuerdo para conseguir los recursos. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 21. 14 de octubre</i>	1era hora: Entrega de la obra. 1era lectura de continuidad. 2da hora: Trabajo de mesa
<i>Sesión 22. 16 de octubre</i>	Lectura y trabajo de mesa. Se presenta el borrador del cartel y del programa de mano y la estrategia de difusión.
<i>Sesión 23. 21 de octubre</i>	Lectura y trabajo de mesa.
<i>Sesión 24. 23 de octubre</i>	Lectura y trabajo de mesa.

<i>Sesión 25. 28 de octubre</i>	Lectura y trabajo de mesa.
<i>Sesión 26. 30 de octubre</i>	<i>Feriado. No hay clase</i>
<i>Sesión 27. 4 de noviembre</i>	Presupuesto entregado de cada área 1.
<i>Sesión 28. 6 de noviembre</i>	Presupuesto entregado de cada área 2.
<i>Sesión 29. 11 de noviembre</i>	Lectura y trabajo de mesa.
<i>Sesión 30. 13 de noviembre</i>	Lectura y trabajo de mesa.
<i>Sesión 31. 18 de noviembre</i>	Lectura y trabajo de mesa.
<i>Sesión 32. 20 de noviembre</i>	9 am. Lectura en voz alta para público. Trabajo de Dirección. Diseño y presupuestos. Cartel para publicidad. Programa de mano.

**ENTREGA DE LAS BITÁCORAS
PERSONALES, LOS TRABAJOS POR ÁREA Y
DE LA BITÁCORA GRUPAL**

NOTA: Para el regreso a 2025-2, la obra de memoria.

Bibliografía mínima

Teatrología:

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

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

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

Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, semiología*, Buenos Aires, Paidós, 1996

Rodríguez Cuadros, evangelina, *El teatro vivo que es el teatro, canon, actor y palabra en el Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 2012

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

Dirección:

Brook, Peter, *El espacio vacío*, Península, Barcelona, 1990

Canfield, Curtis, *El arte de la Dirección Escénica*, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1995

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

Diseño y Producción:

De León Cevallos, Marisa, *Espectáculos Escénicos. Producción y difusión*, CONACULTA, México, 2004.

_____, *Espectáculos escénicos, producción y difusión*, CONACULTA-FONCA, Colección Intersecciones, México, 2004.

_____, *Guía para la difusión de espectáculos escénicos*, Documenta CITRU No 4, CONACULTA-INBA, México.

_____, *Manual básico de producción de un espectáculo escénico*, Parte 1, Documenta CITRU No 2, CONACULTA-INBA, México.

Actuación:

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

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

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