

PLAN DE TRABAJO

DIRECCIÓN 3

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 cuatro semestres en que estará un alumno estudiando esta materia para lograr egresar de la carrera con la especialidad en 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.

2. Experimentar escénicamente el proceso creativo del director con los actores a partir del libreto de dirección.
3. Crear y aplicar en la composición escénica los recursos visuales, espaciales y acústicos con relación al trabajo del actor.
4. Concluir y evaluar el proceso de la puesta en escena.

Este Plan de Trabajo está diseñado para el Tercer Semestre de Dirección.

OBJETIVOS

Objetivo General

Siguiendo el Plan de estudios:

1. Crear y aplicar en la composición escénica los recursos visuales, espaciales y acústicos con relación al trabajo del actor.

Objetivos específicos del Plan de Trabajo:

1. Definir una lectura propia del texto dramático elegido.
2. Elegir al equipo creativo: escenógrafo, diseñador de vestuario, iluminador, atrezzista, musicalizador, dramaturgista, mercadólogo, publicista.
3. Integrar al ensayo de actores cada uno de los elementos anteriores.

METODOLOGÍA

1. Las clases se llevarán a cabo los martes de 8 am a 12 pm. El curso es presencial.
2. Se harán cinco lecturas para repasar lo aprendido en semestres anteriores e integrarlo al proceso de trabajo de cada estudiante. Se deberá subir un reporte de cada lectura a Googleclassroom la fecha indicada en el apartado 1. Hablaremos de la lectura en clase. Usaremos una hora de la sesión para hacerlo.
3. Este semestre -el tercero de Dirección- todo el grupo trabajará el mismo texto dramático para ponerlo en escena. El profesor presentará la obra a trabajar en

la fecha señalada en el cronograma. El próximo semestre (4) cada estudiante elegirá en acuerdo con el profesor su propia obra. Cada estudiante desarrollará una carpeta de trabajo para colaborar con su equipo de creativos. La carpeta debe incluir presupuestos de sus creativos y libretos técnicos.

4. Se hará un análisis minucioso del texto -Análisis interno y externo-. Se harán ejercicios para integrar al grupo en los que cada estudiante fungirá como director(a) de escena, y los integrantes del grupo podrán apoyar como actores, actrices y/o creativa(o)s. Se deberán integrar elementos de los recursos acústicos, auditivos y visuales, como lo pide el plan de estudios.
5. La o el estudiante empezará su proceso de preparación de montaje, que será revisado según el cronograma que se adjunta en este documento. Para lograrlo tendrá que conformar su equipo creativo: podrá trabajar con actores y creativos que estén cursando sus materias aún como estudiantes activa(o)s del Colegio, egresada(o)s o profesionales. Cada estudiante de esta clase será responsable del cumplimiento del trabajo de su equipo.
6. El presupuesto debe ser entregado aunque no se comprometa después a ser erogado. Se podrán diseñar propuestas de producción en las que no intervenga gasto en dinero en efectivo.
7. Las y los estudiantes podrán tratar en clase problemas de dirección que tengan en sus respectivos TICAs.
8. Cada estudiante llevará una bitácora de trabajo. La entregará al final del semestre junto con su carpeta.
9. Habrá a lo largo del semestre dos visitas a algún museo y a dos obras de teatro que generarán discusiones en clase, fuera del horario de clase. Estas visitas tienen el carácter de obligatorias y serán consideradas para la calificación final.

1.- Lecturas y fechas de entrega de Reporte de lectura:

27 de agosto: Stanislavski, Constantin, *Ética y Disciplina*, México, 1994, Escenología pp. 12-76

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

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

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

22 de octubre: Bogart, Anne, *La preparación del director, siete ensayos sobre teatro y arte*, Alba, Barcelona, 2013, 165 pp.

2.- Día a día (cronograma)

6 de agosto

2 horas: Presentación del Plan de Trabajo, Dudas y comentarios.

2 horas: Diálogo con el grupo. ¿Estructura o idea? ¿Proyecto o proceso? ¿Dirección o imposición?

13 de agosto

2 horas: Reflexión: ¿Cómo se estructura el drama? ¿Cómo se estructura la representación? Se recomienda que empiece a leer la bibliografía básica para realizar sus reportes de lectura.

2 horas: Organización. Cronogramas y Planes de Trabajo como base fundamental del trabajo del Director de Escena.

20 de agosto

2 horas: El profesor presentará la obra que trabajaremos en clase y dará la metodología de abordaje del texto, el análisis y el montaje para conseguir los objetivos del curso.

2 horas: Primeras impresiones de la obra a trabajar en el curso.

27 de agosto

1era hora: Discusión de la lectura realizada. La/el estudiante deberá haber subido su lectura antes de la hora de esta sesión al salón virtual de clase, Google Classroom.

1 hora: Análisis general de obra y resolución de dudas

2 horas: Análisis interno y externo de la obra.

3 de septiembre

2 horas: Análisis interno y externo de la obra.

2 horas: Dudas y comentarios

10 de septiembre

1era hora: Discusión de la lectura realizada. La/el estudiante deberá haber subido su lectura antes de la hora de esta sesión al salón virtual de clase, Google Classroom.

3 horas: Presentación de los análisis interno y externo de la obra.

17 de septiembre

4 horas: Presentación de los análisis interno/externo de las y los estudiantes.

24 de septiembre

1era hora: Discusión de la lectura realizada. El estudiante deberá haber subido su lectura antes de la hora de esta sesión al salón virtual de clase, Google Classroom.

3 horas: Presentación de los análisis interno/externo de las y los estudiantes.

1 de octubre

2 horas: Reflexión: Equipos creativos: ¿Cómo elegirlos?, ¿cómo trabajar con ellos? A partir de esta reflexión el estudiante escribirá en una cuartilla sus conclusiones y las discutiremos en la próxima sesión.

A partir de esta fecha el estudiante se reunirá con sus equipos creativos para diseñar la obra que estamos estudiando en clase. El fruto de estas reuniones (que serán responsabilidad del estudiante) dará como resultado la carpeta para su entrega al final del curso.

2 horas: Discusión grupal. Equipos creativos; ¿cómo trabajar con ellos?

8 de octubre

1era hora: Discusión de la lectura realizada. El estudiante deberá haber subido su lectura antes de la hora de esta sesión al salón virtual de clase, Google Classroom.

3 horas: Para esta fecha el alumno tendrá que tener constituido su equipo de trabajo. Hará la lista de ellos y la subirá al salón virtual de Google Classroom. Presentación de los equipos creativos. Dudas y comentarios.

15 de octubre

4 horas: Presentación de los equipos creativos. Dudas y comentarios.

22 de octubre

1era hora: Discusión de la lectura realizada. El estudiante deberá haber subido su lectura antes de la hora de esta sesión al salón virtual de clase, Google Classroom.

3 horas: Cronograma de trabajo.

29 de octubre

4 horas: Presentación de los cronogramas de trabajo.

5 de noviembre

4 horas: Para esta fecha cada estudiante habrá ensayado con su equipo actoral. Los avances de los ensayos se presentarán a partir de esta fecha. Ensayos de la obra.

12 de noviembre

4 horas: Ensayo de la obra.

19 de noviembre

4 horas: Ensayo de la obra.

26 de noviembre

Entrega por Google Classroom del trabajo final

EVALUACIÓN

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

Entrega final: carpeta (incluye diseños de los creativos y presupuestos) y bitácora: 25%

Puntualidad y Participación en clase: 25%

Reportes de lectura: 20%

Reflexiones y ensayos: 30%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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.

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

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

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

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.

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

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.

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.

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 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

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