

DIRECCIÓN 3

Dra. Iona Weissberg CLDyT

Semestre 2025-1

OBJETIVO GENERAL

Identificar, analizar y llevar a la práctica los procesos para la conceptualización, preparación y preproducción de una puesta en escena. Junto con la clase subsecuente, **Dirección 4**, se espera que al final de los dos semestres las y los estudiantes dirijan una obra de teatro corta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir herramientas técnicas y metodológicas para la dirección de escena, principalmente en etapas de conceptualización, planeación y preproducción.
- Reforzar saberes adquiridos en otras clases y ponerlos en práctica en nuevos contextos.
- Trabajar con las diversas áreas y disciplinas que participan en el que hacer teatral.
- Desarrollar un pensamiento crítico relacionado con la creación escénica.

El curso está orientado al trabajo práctico. Se espera que también apoye a las y los estudiantes en procesos paralelos que se desarrollen en otras asignaturas.

EVALUACIÓN

El curso es teórico-práctico y la evaluación de los estudiantes se basa en su asistencia, participación y la presentación de ejercicios continuos y puestas en escenas finales. Se espera que al final del semestre las y los estudiantes presenten el desarrollo parcial de una obra corta y de pocos personajes.

CONTENIDO

¿Qué es el “concepto” de dirección?

- ¿Cómo generar un concepto? El tema, la estructura, el estilo y el discurso.
- Ideas. Referentes. Convenciones. Imágenes
- Los objetivos de la creadora o del creador. Trama o falta de trama.
- El público.
- La selección del proyecto.

Trabajo de análisis en la preproducción

- Intenciones, objetivos y acciones.
- Imágenes y referentes.
- Análisis de texto: “Bits” o diferenciación de momentos de la obra.
- Trabajando con el instinto creativo.

El trabajo de diseño

- Escenografía, vestuario, iluminación, sonido y música, utilería.
- Nuevas tecnologías y otros elementos

El trabajo de producción

- Los elementos de la producción: factores técnicos, logísticos y económicos.
- Cronograma de trabajo y ruta crítica.
- Libreto técnico.
- Sábana de producción.
- las juntas de producción

ENSAYOS

- Primeros ensayos. Ensayos de mesa. Ensayos de piso
- Ensayos técnicos

BIBLIOGRAFÍA

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

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

Han, Byung-Chul. *Por favor, cierra los ojos*. Traducción de Raúl Gabás. Herder. Barcelona. 2016. PDF.

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

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

Willet, John. *Brecht on theatre*

Brecht, Bertolt. *El pequeño organon para el teatro*

Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*