

PLAN DE TRABAJO.
LABORATORIO DE PUESTA EN ESCENA-1
SEMESTRE 2025-1
PROFESOR: MARIO BALANDRA OLIVER
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

LABORATORIO DE PUESTA EN ESCENA 1

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Organizar, realizar y presentar con calidad profesional, un boceto escénico de la puesta en escena de una obra completa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Crear un proceso de vinculación creativa.
2. Determinar el entrenamiento necesario para una integración grupal.
3. Trabajar en equipo e interacción de las diferentes áreas, para crear la obra que se deberá realizar y presentar al final del Laboratorio de puesta en escena 2.

PLAN DE TRABAJO

HORARIO: MARTES DE 17:00 A 20:00 Y JUEVES DE 15:00 A 20:00 HRS.

Este programa está elaborado pensando en la modalidad *presencial* y como apoyo para facilitar la metodología de trabajo se hará uso de **CLASSROOM** y de **ZOOM**.

Las etapas del trabajo, temario, contenidos, tiempo y trabajo de clase se distribuyen en 4 temas

UNIDAD 1. LABORATORIO DE PUESTA EN ESCENA.

Tiempo determinado: 10 semanas.

TEMA 1

ENTRENAMIENTO Y VINCULACIÓN CREATIVA.

1. Definición y características del laboratorio a crear.
2. Desarrollar la capacidad necesaria según su área, para la resolución de cualquier realización escénica.
3. Entrenamiento físico.
4. Entrenamiento técnica actuación.

UNIDAD 2. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS.

Presentar ejercicios para designar los roles que se tendrán en el futuro proyecto.

Definir los roles.

1. Entrenar la relación creativa de las directoras (es) con todos los demás participantes del hecho escénico para el resultado óptimo de una puesta en escena.
2. Trabajo de improvisaciones escénicas con diversas técnicas.
3. Investigación / exploración.
4. Reconocimiento e investigación sobre concepciones de teatro.
5. Propuestas de investigación y experimentación.
6. Establecer un proceso práctico que genere el material necesario para la dramaturgia.

TEMA 2

DEFINICIÓN/RESOLUCIÓN.

Tiempo determinado: 5 semanas.

UNIDAD 3. REALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. Establecer líneas de trabajo que propicien la necesidad y el gusto por la investigación, para que el área de teatrología proponga los temas o contenidos teóricos que sean convenientes.
2. Partiendo de las necesidades creativas, de los diversos roles y responsabilidades de cada integrante, se seleccionarán los ejercicios más significativos para el grupo y se pondrán como base para hacer posible la creación de la obra.

TEMA 3

PRESENTACIÓN/COMPROBACIÓN.

Tiempo determinado: 1 semana.

1. Presentar a público los ejercicios logrados que hicieron posible la creación de la obra.
2. Lectura de la obra creada a todos los integrantes del laboratorio.
3. Análisis crítico, toma de decisiones para establecer rutas de acción en el siguiente semestre.

TEMA 4

EVALUACIÓN

Los resultados obtenidos en la presentación de los ejercicios (críticas hechas por los invitados especiales en la retroalimentación efectuada con ellos) facilitarán la designación de los roles a desempeñar en el segundo semestre.

Lo anterior después de efectuar una autoevaluación y una co-evaluación en el grupo. Los criterios de evaluación serán de 50 % por el desempeño durante el semestre y

50% por el resultado en la participación de su presentación a público al final del mismo.

METODOLOGÍA

El temario descrito es la base teórica, que requiere por lo específico de la asignatura, de un constante trabajo práctico que haga posible el conocimiento y desarrollo de esos contenidos.

La estrategia de enseñanza implementada contiene las siguientes actividades: ejercicios y juegos escénicos, prácticas de campo, ejercicios fuera del aula, trabajos de investigación, trabajo y entrenamiento físico, lecturas comentadas, instrucción programada, estudio de casos, discusión dirigida, experiencia estructurada, estudio de modelo y lecturas obligatorias.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Es indispensable para el desarrollo del trabajo en clase, permanente disposición física y mental, una actitud participativa-colaborativa, así como tolerancia y respeto para el trabajo en equipo. Serán instrumentos de evaluación: la participación en clase, la evolución en el entrenamiento, la realización de ejercicios en todas las áreas, la entrega de trabajos escritos, la participación en los trabajos de investigación, la asistencia a clase y a las prácticas fuera de ella. Al final del semestre para poder evaluar los contenidos vistos deberán presentarse las prácticas escénicas creadas por el grupo en las etapas de investigación, vinculación y experimentación. Determinando lo evaluado por medio de una lista de cotejo o una rúbrica de evaluación.

Los trabajos efectuados durante todo el semestre permitirán obtener el 50 % de la calificación y la representación final el otro 50 %.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

La bibliografía se seleccionará a partir de las características del proceso escénico abordado.

LEHMANN, Hans-Thies, Teatro Posdramático, Editorial Paso de Gato, México, 2013.

DUBATTI, Jorge, Concepciones de teatro: Poéticas teatrales y bases epistemológicas, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2009.

FISCHER-LICHTE, Erika, Estética de lo Performativo, Abada Editores, Madrid, 2011.

BRECHT, Bertolt, Escritos sobre teatro, Nueva Visión, Buenos Aires, 1970.

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

_____, Más allá del espacio vacío, Alba Editorial, España, 2004.

CROYDEN, Margaret, Conversaciones con Peter Brook, Alba Editorial, España, 2005.

PIMENTEL, Luz Aurora, Constelaciones 1, Bonilla Artigas Editores: UNAM. Facultad de Filosofía y Letras, México, 2012.

MIKLASZEWSKI, Krzyszewski, Encuentros con Tadeusz Kantor, INBA-CONACULTA, México, 2001.

STEINER, George, Las gramáticas de la creación, Ediciones Siruela, España, 2001.

SARRAZAC, Jean- Pierre, Juego de sueño y otros rodeos, Paso de Gato, México, 2011.

SANCHIS SINISTERRA, José, Narraturgia, Paso de Gato, México, 2012.

ECO, Humberto, Obra abierta, Origen Planeta, México, 1984.

GROTOWSKI, Jerzy, Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, México, 1970.

MEYERHOLD, V.E., El actor sobre la escena, UAM, Gaceta, México, 1986.

Elaboró: Profesor Mario Balandra Oliver.

Cd. De México, abril 2024.