

OBJETIVOS

- Conocer los lenguajes que confluyen en la puesta en escena y practicarlos
- Entender y practicar el análisis de texto, fundamental para la creación de un discurso artístico y el montaje de una puesta en escena
- Ejercitar los temas de las unidades para que sirvan como herramientas que detonen la creatividad
- Fomentar la experiencia de la dirección en cada estudiante.

Unidad 1. LA DIRECCIÓN ESCÉNICA

Durante la primera unidad del temario en el plan de estudios vigente se abordará la relación de la dirección con distintos rubros en el proceso de montaje, para tal objetivo se revisará la historia de la dirección escénica, su evolución y relación con los distintos elementos de la puesta en escena. De acuerdo a lo establecido, se investigan y exponen las teorías de los creadores escénicos que contribuyeron a la dirección teatral como la conocemos, cada tema se abrirá a discusión desde el punto de vista de los conocimientos enciclopédicos y se complementará con ejercicios creativos en los que cada expositor trabajará la escena de una obra, siguiendo las propuestas del director analizado para su entendimiento.

¿Cómo surgió la dirección?

1.1 La relación de la dirección con el texto.

- Conceptos teatrales, Saxe Meiningen y André Antoine.

1.2 La relación de la dirección con el espacio.

- El teatro de Adolphe Apia y Edward Gordon Craig.

1.3 La relación de la dirección e intérpretes.

- Konstantín Stanislavski y el Teatro Norteamericano de los 40's y 50's.
- Corrientes francesas de la Pos Guerra: Jacques Copeau y Luis Jouvet.
- Vsevolod Meyerhol, Jerzy Grotowski y Eugenio Barba.

1.4 La relación de la dirección con la audiencia.

- El Teatro de Bertolt Brecht: El efecto verfremdung.
- El Teatro de Antonin Artaud y sus influencias en los 60's y 70's: Happening, Living theatre, Teatro Ambientalista.

Tema complementario:

- Orígenes de la dirección en México: Seki Sano, Juan José Gurrola, Héctor Mendoza, Ludwig Margules, Julio Castillo, Luis de Tavira.
- Historia del CLDyT.

Unidad 2. EL TEATRO COMO ARTE COLECTIVO: COLABORACIONES DE LA PUESTA EN ESCENA

En la segunda unidad se investigarán las labores indicadas en el plan de estudios, mismas que se señalan en el recuadro, así mismo se practicarán ejercicios escénicos en los que se involucré un equipo de trabajo, donde cada estudiante experimente una labor de la puesta en escena:

2.1 Productor general	2.6 Dramaturgista	2.11 Utilero
2.2 Director artístico	2.7 Actores	2.12 Coreógrafo
2.3 Productor ejecutivo	2.8 Escenógrafo	2.13 Asistentes
2.4 Regidor de escena	2.9 Vestuarista	2.14 Técnicos
2.5 Autor	2.10 Iluminador..	2.15 Personal del teatro

Para esta unidad se programarán actividades complementarias al curso, que consisten en la revisión de temporadas teatrales, ya sea presenciales o digitales, vigentes o de archivo, que se encuentren dentro de la cartelera cultural actual, con el objetivo de ejercitar y complementar los temas revisados en clase, estas actividades también servirán como referentes del ámbito teatral mexicano profesional.

Unidad 3. EL PROCESO CREATIVO Y LA RESPONSABILIDAD ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN

Para esta unidad se propone abordar el aspecto organizacional de la dirección, con el objetivo de entender, que parte de la responsabilidad se encuentra también en la capacidad de organización de un equipo de trabajo. Para tal objetivo se proponen los siguientes temas:

- 3.1 Calendario de trabajo: Ruta Crítica

Se explicará y se expondrá el ejemplo de una ruta crítica profesional, su función y metodología; aclarando y despejando dudas. Como ejercicio complementario se dividirá al grupo en equipos para que realicen una propuesta de calendario de trabajo familiar a sus ejercicios escénicos finales.

- 3.2 Junta de Producción.

Se explicará y se expondrá el ejemplo de una ruta crítica profesional, su función y metodología; aclarando y despejando dudas.

Los temas de las tres unidades se desarrollarán a la par de ejercicios prácticos que consistan en presentaciones de escenas que, como estudiantes, estén analizado en la materia de Historia del Arte Teatral 2 (asignatura incluida en el actual plan de estudios), para así agilizar y esclarecer los temas tratados en las unidades. El análisis y la crítica de las prácticas serán importantes para evaluar el conocimiento adquirido, así como para guiar el uso correcto del lenguaje al expresarse desde el punto de vista de la dirección.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:

Se evaluará con una calificación final a partir de porcentajes asignados a los rubros que corresponden:

- **Asistencia:** Asistencia mínima 80%

- **10% Reportes:** Se programarán salidas a las temporadas teatrales, ya sea presenciales o digitales, vigentes o de archivo, dentro de los teatros de la ciudad, para complementar los temas revisados en clase y contar con referentes del ámbito profesional mexicano.

- **30% Participación en clase** a partir de los conocimientos enciclopédicos adquiridos, así como la entrega de reportes.

- **30% Ejercicios escénicos realizados en clase:** Se llevará un registro de la participación escénica con representación de escenas según los temas correspondientes.

- **30%** Como **examen ordinario** se llevará a cabo un ejercicio escénico final en el que puedan demostrar el conocimiento adquirido, dicho ejercicio práctico se complementará con un ensayo escrito, en el cual, se fundamente la propuesta de dirección, a partir de lo analizado durante el semestre.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTOS DE DIRECCION 2

- Allain, Paul & Jen Harvie, **The Routledge companion to theatre and performance**, Routledge 2006.
- Antoine, André, **Memories of the Théâtre-libre**, University of Miami Press, 1964
- Appia, A., **The work of living art: a theory of the theatre**, University of Miami Press, 1960
- Appia, A., **La música y la puesta en escena: La obra de arte viviente**, Asociación de Directores de Escena de España: Serie Teoría y práctica del teatro
- Artaud, Antonin, **Textos 1923-1946**, Caldeón, Buenos Aires, 1964
- Artaud, **El teatro y su doble**.
- Bentley, Eric, **The Theories of the Modern Stage**, Applause, 1997
- Barba, E., **Más allá de las islas flotantes**, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983
- Barba, E., **Las islas flotantes**, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983
- Brecht, Bertolt, **Escritos sobre el teatro**, ediciones Alba, 2004
- Brook, Peter, **El Espacio Vacío**
- Brook, Peter, **La Puerta Abierta**
- Bogart Anne, **La preparación del director, Siete ensayos sobre teatro y Arte**. Barcelona. Alba Editorial. 2008.
- Ceballos, Edgar, **Principios de Dirección Escénica**, Diana, 1970.
- Cole, Toby & Helen Krich Chinoy, **Directors on Directing**, University of Virginia, 1976
- Clurman, Harold, **On directing**, Simon & Schuster, 1997
- Frye Nortrop, **Anatomía de la Crítica, El mito de la Primavera**.
- Gordon Craig, E., **El arte del teatro**, Escenología, 1995
- Grotowski, J., **Hacia un teatro pobre**, Siglo XXI, 1968
- Hethmon, Robert, **El Método del Actor's studio, conversaciones con Lee Strassberg**, editorial Fundamentos, 1998.
- Jouvett, Louis, **Testimonios sobre el teatro**, Editorial Psique, 1953
- Kazan, Elia, **Kazan on Directing**, Knopf Doubleday, 2010.
- Kowzan Tadeusz, **El signo en el Teatro, Introducción a la semiología del arte del espectáculo**.
- Meyerhold, V. E, **Meyerhold: textos teóricos**, Asociación de directores de escena de España, 2008.

- Partida, Armando, **Escena Mexicana de los 90**, CONACULTA, 2003
- Stanislavski, K. **La preparación del actor**, La Avispa, 2003
- Stanislavski, **La construcción del personaje**, editorial Alianza, 1999
- Strassberg, Evangeline Morphos, E. **A Dream of passion: the development of the method**, Penguin Books 1988.
- Tavira, Luis de, **Hacer Teatro Hoy**, ed. El milagro, 2006
- V. E. Meyerhold, Teoría Teatral, Ed. Fundamentos, 2008.
- Tadeusz Kantor. **Teatro de la muerte** y otros ensayos (1944 - 1986) ALBA EDITORIAL, s.l.u., Col.Artes Escénicas. Primera edición: abril 2010. 299 páginas.
- Wagner Frenando, **Técnica Teatral**, Barcelona. Ed. Labor, 1959.
- Whitton, David, **Stage directors in Modern France**, Manchester University Press, 1987