FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2

Dra. Iona Weissberg CLDyT

Semestre 2023 – 2

OBJETIVOS

- Estudiar, entender y poner en práctica el trabajo de dirección de escena desde la perspectiva de diversas corrientes de dirección, desde el origen de la profesión hasta el siglo XXI.
- Concretar el trabajo escénico a partir del análisis y práctica de diversos/as directores/a.

En el curso se leerán los escritos de diversos hacedores de teatro, principalmente de los siglos XX y XXI. Se revisarán sus puestas en escena y se trabajará a partir de los principios y estilos que plantean.

Las y los estudiantes formarán equipos para presentar escenas. Es **fundamental** llegar a clase a tiempo, y **con las lecturas preparadas** para poder discutir las y ponerlas en práctica.

La bibliografía se encontrará disponible en *classroom*.

El curso implica un 50% de trabajo teórico y un 50% de trabajo práctico. Este último se lleva a cabo en equipo.

Las obras que se trabajarán para escenificarse son *Casa de muñecas*, de Henrik Ibsen, *Las Criadas*, de Genet, y *Rosalba y los Llaveros*, de Emilio Carballido. El ejercicio final será con base en *Las chicas del 31/2 flopi*, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterios

EVALUACIÓN

El curso es teórico-práctico y se evaluará con base en la asistencia de la o él estudiante, los ejercicios que presente en clase y la presentación de una escena final al acabar el curso.

PLAN DE TRABAJO

1. Introducción y repaso del semestre anterior.
2. La dirección antes de la dirección
3. La dirección antes de la dirección.
4. Saxe Meiningen y Antonin Antoine.
5. Edward Gordon Craig y Adolphe Appia.
6. Konstantin Stanislavski.
7. Vsévolod Meyerhold.
8. Bertolt Brecht.
9. Antonin Artaud.
10. Jerzy Grotowski.
11. Richard Schechner

12. Las nuevas vanguardias.
13. Peter Brook.
14. Ariane Mnouchkine.
15. Robert Wilson.
16. José Luis Ibáñez.
17. Anne Bogart y el mundo de la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Appia, Adolphe. *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Ediciones G. Gili, Barcelona, 1967. [PDF disponible].
- Antoine, André. [Título no especificado]. [PDF preparado para Classroom].
- Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. Traducción de Enrique Alonso y Francisco Abelenda. Edhasa, Barcelona, 1978. [PDF disponible].
- Bogart, Anne. *Antes de actuar*. Traducción de Manu Berástegui. Alba Editorial, Barcelona, 2007. [PDF disponible].
- Brecht, Bertolt. *El pequeño órgano para el teatro*. Traducción de Christa y José María Carandell. Editorial Quijote, Madrid, 1978. [PDF disponible en Scribd]. es.scribd.com/doc/24993807/Brecht-Bertolt-Pequeno-organon-para-el-teatro-completo-1948
- Brook, Peter. *La puerta abierta*. Traducción de Hugo Urquijo. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1995. [PDF disponible]. actorsstudio.org/web/images/pdf/peter_brook_la_puerta_abierta.pdf
- Cevallos, Edgar. *Principios de dirección escénica*. 10.ª edición. Escenología, Ciudad de México, 2016. [PDF disponible].
- Gómez Peña, Guillermo. *En defensa del arte del performance*. Hemispheric Institute, Nueva York, 2004. hemisphericinstitute.org/en/hidvl-collections/item/396-pocha-texts-defensa-performance.html
- Gordon Craig, Edward. *El arte del teatro*. Introducción y notas de E. Ceballos. Ediciones Península, Barcelona, 1963.
- Grotowski, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Traducción de Margo Glantz. Siglo XXI Editores, Ciudad de México, 1970. [PDF disponible]. books.google.com.mx/books?id=358ATg5X14AC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Iglesias Simón, Pablo. "Dirección escénica y principios estéticos en la compañía de los Meiningen." En *ADE-Teatro*, n.º 100 (abril – junio, 2004): págs. 177–184. [PDF disponible].
- Kantor, Tadeusz. *Las lecciones de Milán*. Traducción de Iona Weissberg y Melina Pérez Escalona, 2011. [PDF disponible]. academia.edu/24491742/Las_Lecciones_de_Mil%C3%A1n_LAS_LECCIONES_DE_MIL%C3%81N
- Meyerhold, Vsévolod. *Teoría teatral*. Traducción de Agustín Barrenechea. Ediciones Fundamentos, Madrid, 1971.
- Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. 3.ª edición. Routledge, Nueva York, 2013. [PDF disponible].

- Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Traducción, prólogo y notas de Jorge Saura. Alba Editorial, Barcelona, 2007. [PDF disponible].

Bibliografía complementaria:

- Brecht, Bertolt. *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic*. Traducción y edición de John Willett. Hill and Wang, Nueva York, 1964. [PDF disponible].
- Cole, Toby y Helen Krich Chinoy. *Directors on Directing: A Source Book of the Modern Theatre*. Ediciones Allegro, Nueva York, 2013.
Enlace: <https://archive.org/details/directorsondirec0000unse/page/n3/mode/2up?view=theater>
- Tupper, James W. "On the Art of the Theatre." *The Sewanee Review*, vol. 20, n.º 4, 1912, págs. 498–503. [PDF disponible]. [jstor.org/stable/27532572](https://www.jstor.org/stable/27532572)

CALENDARIZACIÓN

Enero 30	Febrero 1
Introducción y repaso del semestre anterior	Ejercicios de trazo (Kantor)
Febrero 6	Febrero 8
La dirección antes de la dirección	La dirección antes de la dirección
Febrero 13	Febrero 15
Saxe Meiningen y Antonin Antoine	Edward Gordon Craig y Adolphe Appia
Febrero 20	Febrero 22
Konstantin Stanislavski	Konstantin Stanislavski (equipo 1)
Febrero 27	Febrero 29
Konstantin Stanislavski (equipo 2)	Vsévolod Meyerhold
Marzo 5	Marzo 7
Bertolt Brecht	Bertolt Brecht (equipo 3)
Marzo 12	Marzo 14
Bertolt Brecht (equipo 4)	Antonin Artaud
Marzo 19	Marzo 21

Antonin Artaud (equipo 5)	Antonin Artaud (equipo 6)
Marzo 26	Marzo 28
Vacaciones	Vacaciones
Abril 2	Abril 4
Jerzy Grotowski	Jerzy Grotowski (equipo 1)
Abril 9	Abril 11
Richard Schechner	Las nuevas vanguardias
Abril 16	Abril 18
Las nuevas vanguardias (equipo 2)	Las nuevas vanguardias (equipo 3)
Abril 23	Abril 25
Peter Brook	Peter Brook (equipo 4)
Abril 30	Mayo 2
Ariane Mnouckine, Robert Wilson	Anne Bogart y el mundo de la obra
Mayo 7	Mayo 9
Anne Bogart (equipo 5)	Anne Bogart (equipo 6)
Mayo 14	Mayo 16
José Luis Ibáñez	México hoy
Mayo 21	Mayo 23
Presentación	Conclusiones