

Plan de Trabajo 2025-2

Asignatura:	Fundamentos de Dirección II
Profesora:	Sisu González Ramírez
Objetivos:	➤ Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena. ➤ Entender que el análisis de un texto es fundamental para el montaje de una puesta en escena ➤ Reforzar las herramientas que detonan la creatividad. ➤ Vivir la experiencia de dirigir una obra completa
Número de Horas	4 horas: dos sesiones a la semana (una sesión teórica y una práctica) 16 semanas. (32 sesiones)

TEMARIO

Unidad	Objetivos	Actividades (Individuales y en grupo)	Nº de sesiones
1 LA DIRECCIÓN ESCÉNICA	1. Practicar las relaciones que establece el director en un proceso de montaje: 1.1 El director y el texto	• Los alumnos trabajan con un texto dramático, profesional, de preferencia de un dramaturgo o dramaturga nacional. Cada alumno es responsable de dirigir una escena por lo que todos viven la experiencia de la dirección. En este ejercicio aplican los conocimientos teóricos adquiridos en el semestre anterior. Reforzando principalmente la relación que se tiene con el texto y la importancia que tiene un análisis	1 a 5

		claro sobre la dramaturgia. Se estudian las características básicas de algunos géneros dramáticos para saber el género de la obra seleccionada y buscar un lenguaje que sea adecuado al concepto de puesta en escena que el grupo decida. Se habla del tipo de relación que se puede establecer con el Dramaturgo y sobre los derechos que se tiene sobre el texto. Se tiene una charla con el dramaturgo de la obra seleccionada o con otro dramaturgo para platicar sobre sus experiencias, en relación con los puntos anteriores.	6 a 9
	1.2 El director y el espacio	Se eligen dos espacios: uno ficticio dónde se desarrolla la ficción, éste es elegido de forma individual de acuerdo con las necesidades de cada escena y el otro es el espacio dónde se presentará la obra, ya sea de forma virtual o presencial. Se reflexiona sobre la relación que se establece con el espectador. Se habla del tipo de relación que se establece con el Escenógrafo	10 a 13

	1.3 El director y el interprete	e Iluminador. Charlamos con un escenógrafo profesional para conocer sus experiencias. En este punto a diferencia del semestre pasado los alumnos trabajan con “sus actores” creando para ellos objetivos (Basados en la propuesta de Stanislavsky) para desarrollarlos en sus mesas de trabajo y calentamientos que serán funcionales para montar sus escenas. Se ensaya frente al grupo y así observamos cuales son las capacidades del director para conseguir una comunicación clara y eficaz con su equipo de trabajo. Se habla de la relación que se establece con los interpretes, del respeto, la autoridad y la responsabilidad que el director adquiere. Reflexionamos sobre sus propias experiencias en relación con el manejo de actores.	14 a 19
--	---------------------------------	---	------------------------------

	1.4 El director y el público	Se presentan ante el grupo e invitados las escenas creadas por cada uno, se abre el diálogo donde cada participante habla sobre lo que observaron y percibieron de la escena, en ningún caso se “juzga” o se da alguna recomendación. El ejercicio tiene dos puntos importantes, crear observadores objetivos y trabajar en críticas constructivas para los directores.	20 a 23
	a) Herramientas para la creación	Se continúa trabajando en las herramientas creativas. La música, el arte gráfico, la multimedia y la vida cotidiana, estas permean de forma creativa las propuestas escénicas. Estos elementos sirven como herramienta para el trabajo con los colaboradores creativos. Reconocen la figura del director como un investigador activo, ellos mismos fingen como dramaturgistas de sus propias escenas.	24 a 27

2 EL TEATRO COMO ARTE COLECTIVO: COLABORADORES DE LA PUESTA EN ESCENA.	1. Conocer la función de los colaboradores: a) Productor General b) Director artístico c) Productor ejecutivo d) Regidor de escena e) Autor f) Dramaturgista g) Actores h) Escenógrafo i) Vestuarista j) Iluminador k) Utilero l) Coreógrafo m) Asistentes n) Técnicos o) Personal del teatro	Investigan las definiciones de cada colaborador las compartimos en clases y se aclaran dudas. Se programa una visita al teatro Santa Catarina, Foro Experimental José Luis Ibáñez o al Foro Antonio López Mancera para charlar con los técnicos y conocer los movimientos y el orden que lleva una puesta en escena desde la parte técnica en el teatro.	28
3 EL PROCESO CREATIVO Y LA RESPONSABILIDAD ARTÍSTICA DEL DIRECTOR	1. Entender que la figura del director conlleva mucha responsabilidad y compromiso, ya que se trata del orquestador de un montaje.	Los alumnos comprenden a través de la experiencia de dirigir que el director es responsable de transmitir el concepto de la puesta en escena tanto a sus colaboradores creativos, como	Todas las sesiones se hablan sobre esta responsabilidad

		al público que asistirá a la sala. Por lo que entender el texto y hacer una propuesta sustentada, además de creativa, es un trabajo que requiere pasión y compromiso.	
	EVALUACIÓN	Se presentan las escenas al terminar se hacen observaciones constructivas por parte de los compañeros y la profesora.	29, 30, 31 y 32

Evaluación:

Para tener derecho a ser evaluado el alumno debe cubrir el 80 % de asistencia.

El semestre se evalúa con la presentación del proceso de montaje durante todo el semestre (60 %) y la revisión de una bitácora que se lleva durante todo el proceso (40%) esta bitácora contiene el libreto, el registro de ensayos, dibujos, ideas y reflexiones que surgen durante el proceso y la lectura obligada de su escena.

Fuentes de consulta y mesografía

Todas las lecturas solicitadas serán proporcionadas por la profesora en formato PDF o en su caso con la referencia electrónica indicada. Se irán colocando en el tablón del Classroom según sean requeridas.

ALATORRE, Claudia Cecilia. *Análisis del drama*. México: Escenología, 1999.

BOGART, Anne. *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Barcelona: Alba, 2008.

GALICIA, Rocío. "De oficio alquimista" en *CITRU Bellas Artes*. s/f.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-Ta-dp4ZMPY&feature=emb_logo
<https://www.youtube.com/watch?v=aMQNXbrNmQ0>

HERAS, Guillermo. *Los retos de la dirección de escena actual*. León, Gto: Instituto de Cultura de León, 2014.

HOGSON, John y Ernest Richards. *Improvisación*. Trad. Agustín Gil Lasier. Madrid: Editorial Fundamentos, 1986.

JONES, Robert Edmond, *La imaginación dramática. Reflexiones y especulaciones sobre el arte del teatro*. Traducción, notas y prólogo Jorge Kuri Neumann. México: Paso de Gato-Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2018.

"Tras el telón" Documental 10 años Teatro Real subido por Sergio Madriadano. s/f. YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=4Xq0Ho0JBkE>

"Así es el teatro Real por dentro" en *El confidencial*. s/f. YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=xuWu8LzEkiE>

Elaboró Mtra. Sisu González Ramírez
Profesora de Asignatura
Colegio de literatura Dramática y Teatro
Facultad de Filosofía y Letras
Septiembre, 2024.