

Taller Composición Dramática 2026- 01

Estela Leñero Franco

Horario: Lunes de 10:00 am a 2:00 p.m

OBJETIVOS

1) Las herramientas básicas en la escritura teatral

- Proporcionar las bases teóricas para construir una obra de teatro: personajes, estructura, curvas dramáticas, puntos de inflexión, complejización de personajes, estructuras no lineales, tensión dramática, progresión, etc. Marcar los códigos comunes con los que se trabajará durante todo el curso.
- Aplicar las bases teóricas en los ejercicios o trabajos que presenten los alumnos y su análisis.
- Adquirir conocimientos sobre el teatro mexicano contemporáneo a partir de la asistencia al teatro

2) Los procesos creativos

- Compartir los diferentes planteamientos a cerca del proceso creativo en la escritura dramática: temas universales, bloqueos, procesos, cómo surgen las ideas, la importancia de la imagen, etc.
- A través de la escritura de sus proyectos y los ejercicios planteados, detectar el proceso de cada alumnx, identificar obstáculos, comprender dificultades y avanzar con mayor facilidad en la escritura.

3) La dramaturgia y la puesta en escena

- Conocer el teatro mexicano contemporáneo a través de la asistencia mensual a obras de teatro. Adentrarse en las compañías, autores y autoras mexicanos, actores y creativos que conforman la obra teatral vista.
- Analizar la obra de teatro desde la dramaturgia y su relación con el resto de los elementos que conforman la escena: dirección, actuación, escenografía e iluminación. Detectar la vinculación y la necesidad de pensar en la escena al escribir.

PROCEDIMIENTOS

Lo teórico

- En las primeras sesiones del taller se darán las herramientas básicas de la dramaturgia para crear un código común e irlo enriqueciendo y ejemplificando en las obras, ejercicios y escenas que se presenten y analicen en clase.
- Se leerá una obra de teatro en clase, de autor nacional y se pondrán en práctica los elementos enunciados en clases anteriores.
- Se intercalará a lo largo del curso, sesiones para profundizar en temas específicos como el desarrollo del conflicto, la caracterización de personajes o la construcción del monólogo

Lo práctico

1) Desarrollo de un proyecto

- Cada alumnx escogerá una obra inconclusa, una escena, un fragmento, una narración o una idea, con la que trabajará en el curso.

Se invitará al alumnx que revise los materiales que ha escrito y seleccione alguno pendiente que le interese visitar y poder concluir. Considerarán obras o ejercicios realizados en otras clases, o ideas que han querido concretizar. Esto con la intención de estimularlos a obtener resultados y desocupar un poco el cajón de los pendientes.

- En cada sesión se leerán varios de los trabajos y se analizarán. Se considera fundamental leer los trabajos a distintas voces para que sean escuchados por el grupo y el que lo escribe para detectar la sonoridad, el ritmo, la tensión dramática y los elementos que están puestos en juego. Primero, cada alumnx expresará su percepción y opinión del trabajo leído en clase y dará ideas para enriquecer y estimular la continuación de la escritura. La maestra sistematizará las variadas opiniones, pondrá en práctica los elementos teóricos en trabajos concretos para adquirir conocimientos dramáticos sobre la práctica y no sobre la teoría. Lxs alumnxs irán aprendiendo a incorporar en su análisis la multiplicidad de elementos que participan en el análisis para aplicarlo tanto en las obras leídas como en su propio trabajo.

- Después de que todxs en el taller hayan expuesto su proyecto, lo trabajarán en casa, para presentarlo en una segunda vuelta y de ser posible, darlo por terminado. Se considera que este segundo proceso tal vez requiera de realizarse en el segundo semestre del Taller.

2) Los ejercicios

- La maestra pondrá un par de ejercicios con la metodología de Escritura automática dirigida con el objetivo de acotar el pensamiento y la intelectualización del trabajo para dejar fluir la imaginación, la asociación, libre y lo que cada unx traiga adentro.

- Después de la escritura se comentarán las dificultades que tuvieron al escribirlo, la intervención del pensamiento, el juicio, la inseguridad, la imposibilidad de dejarse llevar y las dificultades individuales que en cada uno se generó, para que en la conversación se vayan encontrando formas de superar los obstáculos.
- La escena que se escriba con el ejercicio, podrá incluir a los personajes y situaciones del proyecto planteado por cada alumno o servirá de puntal para iniciar una obra.

3) El teatro mexicano contemporáneo. El texto y la puesta en escena

- Los alumnos asistirán mensualmente a ver una obra de teatro de autor nacional.
- Se solicitará cada uno entregue un reporte vertiendo sus opiniones sobre la obra ya sea a manera de escaleta o en texto corrido.
- Se formarán grupos para que cada grupo realice la investigación y haga la exposición ante sus compañeros respecto a:

Elementos que conforman la puesta en escena:

La Compañía o grupo

Los creativos y actores que intervienen en la obra

Relación entre texto dramático y puesta en escena

Con la exposición cada equipo perfeccionará sus métodos de investigación y exposición y se profundizará en la obra teatral vista.

- La maestra complementará la información y orientará su forma de exposición para su mejoría.
- Posteriormente a la exposición, se analizará en grupo la obra, considerando que cada alumno ya ha organizado, a través de su reporte, sus ideas respecto a la obra de teatro y así se agilicen los comentarios.

- La maestra sistematizará lo que se vaya vertiendo en la clase para tener un análisis más claro de la obra de teatro vista cada mes.
- La maestra gestionará con las instituciones teatrales oficiales o independiente descuentos especiales para entrar al teatro.

RESULTADOS

El alumnx

a)

- Tendrá más claro, cuales son sus capacidades y obtáculos al escribir un texto dramático.
- Se esforzará en escribir y corregir el material que presente.
- Aprenderá a analizar los textos de los demás y el suyo propio.
- Presentará una obra de teatro corta o larga.

b)

- Conocerá el teatro mexicano contemporáneo de autorx nacional, a partir de obras teatrales concretas.
- Reforzará su capacidad de investigar y de exponer frente a los otrxs.
- Ordenará sus ideas después de haber ido al teatro y las objetivizará en un reporte.
- Tendrá más interiorizado el hábito de ir al teatro para saber más del movimiento teatral con el cual convivirá al salir de la escuela y aprenderá o desaprenderá de las obras teatrales que vea.
- Se convertirán en espectadores con capacidad de disfrute y de análisis al mismo tiempo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bachelard Gaston. *La poética de la ensoñación*. Fondo de Cultura Económica. México. 1982. 315 pp
- Bachelard Gaston. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. México. 1982. 340 pp.
- Bárcenas Araceli. *La otra danza. Poder y magia del movimiento*. Ediciones del Lirio. México. 2023. 249 pp.
- Boal Augusto. *La estética del oprimido*. Alba, Artes Escénicas, España. 2012. 355. Pp
- Cardona Patricia. *Del bios escénico a la poética del bailarín. Una metodología del cuerpo que crea*. Paso de gato. México. 2022. 152 pp.
- Cardona Patricia. *La percepción del espectador*. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza. 1993. 105 p.p.
- Craig Gordon. *El arte del Teatro*. Escenología. México. 1999. 410 pp.
- Ceballos Edgar. *Principios de la composición dramática*. Escenología, México. 1998. 485 pp.
- Egri, Lajos. *El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas*. UNAM, 2008. México. 357 pp.
- Kartún Mauricio. *Una concepción ordinaria para el dramaturgo criador*. Paso de Gato. México. 2007. 31 pp.
- Leñero Franco Estela. *Tiempo de mujeres en el teatro de mexicano del siglo XX y XXI*. Universidad Autónoma de Nuevo León. México. 2023. 474 p.p.
- Polti, Georges. *Las 36 situaciones dramáticas*. Editorial La avispa, Madrid. España. 2000. 207 pp.

- Sanchis Sinisterra José. *El arte del monólogo*. Paso de gato. México. 2010. 23 pp.
- Vignes Rouges. J. Des. *Diccionario de caracteres*. Ediciones Daimon. Madrid. España/México. 1979. 215 p.p.
- Yves, Lavandier. *La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic*. Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid. España.2003. 625 pp.