

Minera. FdeD, 2026-1
PROGRAMA DE TRABAJO
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN 2026-1

Martes y jueves, 12 a 14 hrs.

Profesor Otto Minera

OBJETIVOS

Los contenidos académicos que señala el Temario para esta materia serán tratados cumplidamente:

Conocer el marco teórico que define la dirección de escena, las funciones de la puesta en escena y los elementos que se utilizan para ejercer esta profesión.

Dado el momento inicial en que se encuentran los alumnos, el temario irá acompañado de una visión esencial, importante y necesaria, amplia y compleja de las artes teatrales, y, en particular, del binomio TEATRO / DIRECTOR. Un cuestionamiento que aclare y defina los fundamentos del edificio teatral artístico profesional. Se busca dejar apuntalada una comprensión seria de la magnitud del reto por venir.

Los alumnos deberán recibir aquí los cimientos (fundamentos) del edificio teatral personal que habrán de construir. Recibir aquí la posibilidad real de recorrer un largo y satisfactorio camino (artístico y profesional), de ir adelante en una vida en el teatro, de quedarse en el teatro a partir de las bases aquí sentadas. Bases firmes.

La responsabilidad para el profesor de esta materia es grande. Los alumnos llegan frescos, entusiasmados, “con ganas de comerse al mundo”. Esas ganas deben perdurar –y hasta acrecentarse. Pecado pedagógico mayor sería que se disiparan. Y al mismo tiempo, las “ganas locas” deberían encauzarse en propósitos serios de estudio, investigación y trabajo. De la idea, quizá ingenua, simple y parcial del teatro y la profesión teatral con la que puedan iniciar sus estudios universitarios, habrá que desarrollar una noción de la verdadera amplitud, hondura y complejidad que encierra la vocación que manifiestan tener.

Se plantearán preguntas básicas que los conminen desde el arranque a situar en piso sólido su futuro. Preguntas que apunten a ubicar un rumbo cierto, artístico y profesional; que eviten devaneos, desvíos o extravíos –pérdidas de rumbo y de tiempo–, en el ejercicio responsable de la actividad que han escogido. Que su entusiasmo, dedicación y talento se pongan consciente y deliberadamente a la tarea de alcanzar metas ambiciosas y se dirijan orientadamente a estar en posición de realmente rendir los frutos artísticos que construyan su carrera.

Atisbarán de entrada, en una visión abierta del arte teatral: un ancho mundo, asombrosamente rico en su historia y en las posibilidades de su práctica diaria. Se dará lugar a un enfoque abarcador que dé cabida a la posibilidad de un enamoramiento tal del joven con el teatro, que a la pasión no se le

vea el fin y le dure la vida entera; que descubra que ni toda la vida basta para hacerse de las riquezas teóricas y prácticas del quehacer teatral artístico.

Se trabajará siempre evitando un desequilibrio entre la teoría y la práctica. El aprendizaje deberá empezar a llegar en dosis similares de ambos enfoques de trabajo. Las dos –teoría y práctica– son trabajo. Y exigente y duro (“El talento no es nada, talento hay por todas partes. Hay que trabajar, matarse trabajando”. Charles Chaplin). La clase permitirá tener esto claro; porque es así, porque es condición necesaria para la profesión: el teatro exige un duro trabajo y hay que saberlo ya... (Parafraseando a Reich-Ranicki: Un director es alguien para quien una puesta en escena es más difícil que para los demás –porque, claro, ya contempla un horizonte artístico y ya no se conforma con menos). Pero también viene a ser un placer: cuando acabamos por tener claro que es el objeto de nuestra pasión y que recompensa profundamente nuestra vida intelectual, sensible, creativa. Lo dijo así Confucio: “Descubre lo que te gusta hacer y no trabajarás un solo día de tu vida”.

En este primer semestre, deberán quedar claras tres exigencias para un director teatral: la de cultivarse (cultura general, teatral y, en particular, la del trabajo que se está acometiendo), la de iniciar o llevar adelante una relación intensa con el idioma, y la de implantar en sí mismo el hábito de devorar libros de teatro, uno tras otro.

También se iniciará un simulacro de las primeras tareas que lleva a cabo regularmente un director teatral en el ejercicio práctico de su profesión: desarrollar el hábito de lectura de obras dramáticas, detectar las virtudes que debería poseer un buen texto teatral, evaluar su potencial escénico, reconocer las afinidades del director con un determinado escrito dramático que catapulten su compromiso creativo directorial.

De modo que sí, el objetivo añadido al temario de este semestre inicial es hacer el tránsito hacia un hondo descubrimiento del *teatro* (en toda su vastedad, importancia y esplendor; ya la pregunta la hizo Arianne Mnouchkine: “Hoy, en nuestro ensayo de muchas horas, ¿daremos con unos segundos de *teatro*?”), de la dirección teatral (como la apasionante tarea de crear nuevos mundos que estarán en éste para ser tomados en cuenta en la vida de todos), y de las personas que somos: ¿directores teatrales?

EJEMPLOS DE PREGUNTAS O TEMAS BÁSICOS QUE DEBEN GUIAR
LAS REFLEXIONES, DISCUSIONES, PARTICIPACIONES DE LA CLASE

Aparte de una pregunta central: ¿Quién eres tú?

¿Qué es teatro?

Que sí es teatro?

¿Qué no es teatro?

Entonces:

¿Qué es una obra de teatro?

¿Por qué un texto es un texto dramático?

Entonces:

¿Qué es dirigir teatro?

¿Quién dirige?

¿Quién puede dirigir?

¿Por qué alguien puede dirigir?

¿Qué hace de alguien un director de teatro?

Entonces:

¿Quién es un profesional?

¿Cómo es el medio profesional?

¿Qué se espera de un artista profesional del teatro?

METODOLOGÍA

Nuevamente: un equilibrio entre teoría y práctica será perseguido con tesón. Una sin la otra, se queda, por decir lo menos, a medias. Peor: queda una cosa coja, cucha, tuerta. Lecturas, exposiciones, discusiones, irán del brazo con ejercicios, tanteos, exploraciones, definiciones sobre las tablas. Y, una ala para este vuelo, ha de servir para fortalecer a la otra, y viceversa, y así, de pinino en pinino, ir despegando todo lo alto posible en el arranque de un primer año, un semestre.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Para evaluar a los alumnos, se tomarán en cuenta los siguientes criterios, repartiendo por igual entre ellos la calificación final:

- Asistencia.
- Participación. Presencia activa en las clases.
- Tareas. Trabajos encargados.

BIBLIOGRAFÍA

- *La Odisea*, Homero.
- *Expuesto por la máscara, Forma y lenguaje en el drama*. Peter Hall. Oberon Books, 2000.
- *Anatomía del drama*, Martin Esslin.

- Abacus, 1978.
- *Carta a una joven dramaturga*, Berta Hiriart.
40, Cuadernos de ensayo teatral, Paso de Gato. 2018.
 - *Carta a una joven desencantada con la democracia*, José Woldenberg.
Sexto Piso, 2017.
 - *Las siete edades del teatro*. Richard Southern.
Faber and Faber, 1962.
 - *La creatividad en las artes*. Vincent Thomas.
Prentice Hall, Inc. 1964.
 - *El espacio vacío*. Peter Brook.
Penguin Books, 1980.
 - *La puerta abierta*. Peter Brook.
Anchor Books, 2005.
 - *La imaginación dramática*. Robert Edmond Jones.
Paso de Gato, UNAM.