

Materia: Dirección 1, Período 2026 – 1

Plan de trabajo

OBJETIVO GENERAL

Conocer y comprender los elementos del proceso creativo de la dirección escénica para aplicarlos en la elaboración de un libreto de dirección como fundamento de la puesta en escena.

Unidad 1

PRINCÍPIOS Y TÉCNICAS DE DIRECCIÓN

- 1.1 La lógica de la escena.
 - 1.1.1 La jerarquización de la escena.
 - 1.1.2 Género, estilo, tono.
 - 1.1.3 Creación de ambientes, atmósferas.
 - 1.1.4 Velocidad, tempo y ritmo.
 - 1.1.5 Contraste.
 - 1.1.6 Relación entre personajes, objetos, espacios y ambientes.
 - 1.1.7 Composición.

Unidad 2

EL TEXTO Y EL PROYECTO

- 2.1 Diferentes tipos de texto.
- 2.2 Lectura de un texto.
- 2.3 Análisis del texto desde el punto de vista del director: semiótico, psicológico, etc.
- 2.4 Estructura dramática y significado.
 - 2.4.1 Las divisiones en actos y en escenas.
 - 2.4.2 Acción dramática.
 - 2.4.3 El significado de la obra.
- 2.5 El personaje dramático.
 - 2.5.1 Definición y función del personaje.
 - 2.5.2 Lugar dentro del conflicto dramático.
 - 2.5.3 Relaciones con el espacio de la acción.
 - 2.5.4 Relaciones con otros personajes.
 - 2.5.5 Carácter y estructura física.
 - 2.5.6 Idiosincrasia: posición social, religiosa, política, ideológica, etc.

Unidad 3

EL PROCESO CREATIVO DEL DIRECTOR

- 3.1 Qué es una situación dramática.
- 3.2 El discurso escénico del director. Dirección ilustrativa y dirección interpretativa.
- 3.3 Intenciones creativas de la puesta en escena: estéticas, artísticas, filosóficas, sociales, históricas, religiosas, políticas, ideológicas, etc.
- 3.4 Elaboración de una propuesta.
 - 3.4.1 Visualización, composición.
 - 3.4.2 Planeación y organización.

Las unidades 1, 2 y 3 se estudiarán simultáneamente. El objetivo es conocer los mecanismos que hacen avanzar la **acción dramática** de una obra, así como los componentes de una **trama** y su funcionamiento en la escena. Este análisis está enfocado en **la estructura dramática** del texto y el funcionamiento de las herramientas que tienen dramaturgas, directores y diseñadoras para mantener el interés del público en la **narrativa** de la puesta. Este trabajo tiene como base el libro *Backwards and Forwards* de David Ball (ver bibliografía).

Sobre el escenario, se harán ejercicios de **composición** para comprender los elementos con los que se puede construir una escena. Los fundamentos de estos ejercicios son parte del libro *The Viewpoints Book, A Practical Guide to Viewpoints and Composition*.

A la par, el maestro expondrá los contenidos del libro *Thinking Like a Director: A Practical Handbook* de Michael Bloom, que explica detalladamente **el proceso de dirección** desde la elección del texto hasta el final de una temporada de teatro.

Textos dramáticos para estudio en clase:

La Marquesa de Larkspur Lotion de Tennessee Williams
Petición de Mano de Anton Chéjov
El Feo de Marius Von Mayerburg

Unidad 4

LIBRETO DE DIRECCIÓN

- 4.1 Resultados de la investigación.
- 4.2 Descripción de la propuesta.
- 4.3 Texto definitivo: adaptaciones y cortes, acotaciones y anotaciones.
- 4.4 Descripción gráfica del proceso.
 - 4.4.1 Escenografía.
 - 4.4.2 Vestuario.
 - 4.4.3 Iluminación.
 - 4.4.4 Sonoridad.
 - 4.4.5 Movimiento escénico.
- 4.5 Cronograma de realización del proyecto.
- 4.6 Presentación del libreto.

El maestro expondrá los contenidos de un **libreto de dirección**. Proveerá como ejemplos, carpetas de las obras *Príncipe y Príncipe*, *Pedro Melenas* y *El Bien del País*. Así mismo, proveerá un **archivo** de obras de teatro para ser leídas por el grupo. Los alumnos podrán elegir, en equipos, una de ellas para preparar un **libreto de dirección**, mismo que presentarán en clase como parte de su evaluación final.

Calendario

Inicio de Clases 2026-1	11 de agosto de 2026
Fin de Clases	29 de noviembre

11 de agosto

Actividades y Temas:

1. Exposición del plan de trabajo:
 - a) Explicación de las obras de referencia y la importancia de leerlas.
Macbeth, Hamlet, El Rey Lear de William Shakespeare.
Edipo Rey de Sófocles.
Esperando a Godot de Samuel Beckett
Equus de Peter Schaffer
El Jardín de los Cerezos de Anton Chéjov
 - b) Explicación del proyecto final y por qué es importante ir leyendo paulatinamente las obras de la dramaturgia alemana contemporánea. Para el 26 de septiembre deberán haber elegido una y haber conformado un equipo de trabajo.
2. ¿Cuáles son las tareas y habilidades de la directora y el director de escena?
3. Principios de Composición Escénica

Tareas: Darle una leída a *Backwards and Fowards*.

18 de agosto

Actividades y Temas:

1. Caso de estudio: La Marquesa de Larkspur Lotion.
2. La acción y los eventos en el drama.
3. Ejercicios de composición escénica.

Tareas: Leer *Petición de Mano* de Anton Chéjov y los capítulos 1 al 4 de *Backwards and Forwards*. Más Leer Hamlet para el 25 de agosto.

Nota: Falta poner la tarea de la película "La Soga"

25 de agosto

1. Caso de estudio: *Petición de Mano* de Anton Chéjov.
2. Ejercicio con Obra Hamlet.
3. La relación entre los eventos y la acción dramática. Stasis e intrusión.
4. Ejercicios de composición escénica.

Tareas: Leer *El Feo* de Marius Von Mayerburg y el capítulo 5 de *Backwards and Forwards*.

Nota: Falta poner la tarea de la película "Blue Jasmin"

1 de septiembre

1. Discusión de *El Feo* de Marius Von Mayerburg.
2. Obstáculo y conflicto.
3. Ejercicios de composición

Tarea: Hacer el análisis secuencial de eventos de *La Marquesa de Larkspur Lotion* y leer los capítulos 6 y 7 de *Backwards and Forwards*.

Nota: Tanto para este y para las clases del 8 y 22 de septiembre, creo que podríamos concretar en “hacer el análisis por eventos de la obra seleccionada”, a menos que sí los dejemos a cada equipo que haga el análisis de cada obra, solo que unas semanas les toque una obra a unos equipos y otra a otros. Por ejemplo, que el equipo de Nicanor, J.J., y Geraldine en una semana hagan el de “La marquesa...”, otra semana hagan el de “Petición...” y otra la de “El Feo”. Que cada semana se la vayan turnando. O, que cada equipo haga el análisis de la suya y una obra la hacemos de manera grupal.

8 de septiembre

1. Caso de estudio: análisis secuencial de eventos de *La Marquesa de Larkspur Lotion*.
2. La teatralidad.
3. Ejercicios de composición.

Tarea: Hacer el análisis secuencial de eventos de *Petición de Mano* y leer el capítulo 8 de *Backwards and Forwards*. Leer por lo menos una obra del archivo para trabajos finales.

15 de septiembre

FERIADO

22 de septiembre

1. Caso de estudio: análisis secuencial de eventos de *Petición de Mano*.
2. Exposición, la información necesaria para comprender la historia.
3. Ejercicios de composición.
4. Comentarios sobre las obras de archivo.

Tarea: Hacer el análisis secuencial de eventos de *El Feo* y leer el capítulo 9 de *Backwards and Forwards*. Leer por lo menos una obra del archivo para trabajos finales.

29 de septiembre

1. Discusión de *Backwards and Forwards* de David Ball, capítulo 9.
2. Análisis de eventos de *Macbeth* de William Shakespeare, primera parte.

Tarea: Leer los capítulos 10 al 22 de *Backwards and Forwards* de David Ball.

6 de octubre

1. Discusión de *Backwards and Forwards* de David Ball, capítulos 10 al 22.

2. **Análisis de eventos de Macbeth de William Shakespeare, segunda parte.**
3. Cierre de la Unidad 2.
4. *Conformación de equipos de trabajo para la entrega de proyectos finales.*

Tarea por equipos para el 13 de octubre: Análisis de la obra seleccionada a partir de lo aprendido en las unidades 1 y 2.

Tarea por equipos para el 20 de octubre: compilación de imágenes, pinturas, fotografías que enriquezcan su Libreto de Dirección.

13 de octubre

1. Comentarios sobre el proceso de análisis de las obras seleccionadas por los equipos. Preguntas y comentarios.
2. Unidad 3: El proceso creativo del director. Exposición del tema por el profesor, primera parte.
3. La investigación realizada por el director.
4. La selección del texto definitivo: adaptación, traducción, cortes.

20 de octubre

1. El proceso creativo del director. Exposición del tema por el profesor, segunda parte.
2. ¿Qué es una propuesta de dirección? ¿Qué es una aproximación al texto?
3. Contenidos de un libreto de dirección.

27 de octubre

1. El proceso creativo del director. Exposición del tema por el profesor, tercera parte.
2. El proceso de diseño, la colaboración con los demás creativos.

3 de noviembre

1. El proceso creativo del director. Exposición del tema por el profesor, cuarta parte.
2. La selección del reparto, las audiciones.
3. El calendario de ensayos.

10 de noviembre

- Exposición de Los Libretos de Dirección Grupo 1

17 de noviembre

- Exposición de Los Libretos de Dirección Grupo 2

24 de noviembre

- Exposición de Los Libretos de Dirección Grupo 3

1 de diciembre

- Conclusiones y evaluación.

8 de diciembre

En caso de ser necesario, reposición de clases

Evaluación.

El profesor realizará comentarios formativos cada clase para alumnas y alumnos en general y en particular. Es importante participar activamente con observaciones, preguntas y comentarios para que el profesor pueda ir evaluando el proceso de cada estudiante.

La **autoevaluación** será considerada para la evaluación final de la materia. La calificación final será el promedio de la calificación otorgada por el estudiante a sí mismo más dos veces la calificación otorgada por el profesor.

No debemos olvidar que el objetivo de este curso es el aprendizaje, considerando aprendizaje como la **generación de nuevas ideas**, la **elaboración de preguntas**, la **observación de problemas**, la **discusión en equipo** y la **toma de decisiones**. La calificación es un parámetro de evaluación, no un fin. El fin es el crecimiento personal de cada integrante del curso.

Reglamento:

1. Las sesiones se realizarán de 12:15 a 15:45 horas, cada lunes del calendario. Si algún alumno presenta dificultades para asistir, deberá manifestarlo al profesor para encontrar una solución adecuada.
2. Tanto las alumnas como el profesor realizaremos el mejor esfuerzo por llevar a cabo esta materia en pro del aprovechamiento y el aprendizaje del grupo. Trabajaremos desde un punto de vista optimista, en un espacio de respeto mutuo y confianza donde todas las preguntas, observaciones y discusiones son bienvenidas.
3. El profesor proveerá todas las lecturas, obras, páginas web y demás materiales a través del tablón de la clase.
4. Es fundamental cumplir con las tareas y lecturas en tiempo y forma para favorecer la discusión y el intercambio de puntos de vista. En caso de presentar dificultad para cumplir con las tareas, será de suma importancia comunicarlo al profesor previo a la fecha límite de cada entrega.
5. Es importante vestir adecuadamente para la clase, traer agua y una libreta para hacer anotaciones.

Bibliografía de estudio en clase:

- BALL, David, *Backwards & Forwards: A technical Manual for Reading Plays*, Southern Illinois University Press, USA, 1983.
- BLOOM, Michael, *Thinking Like a Director: A Practical Handbook*, Faber and Faber Inc., USA, 2001.
- BOGART, Anne, LANDAU, Tina, *The viewpoints book: A practical guide to viewpoints and composition*, Theatre communications group, USA, 2005.

Bibliografía de consulta:

- BERRY, Cicely, *La voz y el actor*, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- BERRY, Cicely, *Texto en acción. La guía definitiva para que el actor y el director exploren el texto durante los ensayos*, Ensayos y manuales RESAD, España, 2014.
- BOAL, Augusto, *Juegos para actores y no actores*, Alba Artes escénicas, España, Quinta Edición, 2012.
- BOGART, Anne, *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*, Routledge, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- BOGART, Anne, *And then you act: making art in an unpredictable world*, Routledge, 2008.
- BOGART, Anne, *Conversations with Anne*, Theatre Communications Group, USA, 2012.
- BOGART, Anne, *Los puntos de vista escénicos*, Asociación Directores de Escena, 2008.
- BROOK, Peter, *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera 1947-1987*, Alba Artes Escénicas, España, Tercera Edición, 2010.
- CHEJOV, Michael, *Lecciones para el actor profesional*, Alba Artes escénicas, España (s.r.)
- CHEJOV, Michael, *Sobre la técnica de actuación*, Alba Artes Escénicas, España, 1999.
- HAGEN, *Un reto para el actor*, Alba Artes Escénicas, España, USA, Cuarta Edición, 2013.
- LECOQ, Jacques, *El cuerpo poético*, Alba Artes Escénicas, España (s.r.)
- OIDA, Yoshi, *El actor invisible*, Alba Artes Escénicas, España, 2010.
- OIDA. Yoshi, *Los trucos del actor*, Alba Artes Escénicas, España, 2010.
- ÓSIPOVNA KNÉBEL, María, *La palabra de la creación actoral*, Editorial Fundamentos, España, 1998.
- ÓSIPOVNA KNÉBEL, María, *El último Stanislavsky*, Editorial Fundamentos, España, 1996.
- RUIZ, Borja, *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Artezblai, España, 2012.