

Maestra Natalia Traven

OBJETIVO PRINCIPAL:

Montaje de un texto dramático llevando a cabo un proceso similar al de un montaje escénico profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Consolidar de los siguientes puntos:
 - Montaje escénico de la obra seleccionada.
 - Trabajo a partir de una comunicación asertiva, incluyente y abierta entre las partes que conforman el equipo, así como la promoción de la libertad creativa y el respeto.

I.ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA (1er semestre):

1. Ejercicios prácticos.
 1. Cada integrante del grupo debe realizar una investigación y su respectiva exposición respecto a las funciones concretas de su área.
 2. Ejercicios prácticos de las funciones de cada área.
2. Selección de textos.

Los textos que se trabajarán serán de dramaturgos que abarquen del siglo XIX a principios del siglo XX. Se evitará tocar textos dramáticos clásicos o posmodernos.

1. Cada integrante tiene la responsabilidad de proponer tres textos que contengan un número de personajes correspondiente al número de actores que participarán en el montaje.
2. El grupo seleccionará mediante votación tres textos de las propuestas iniciales, de las cuales se elegirá uno a trabajar a lo largo de los dos semestres.

3. Cada especialista en su área llevará a cabo la tarea de investigar, adaptar, proponer y colaborar con el fin de lograr un montaje armónico y adecuado.

1. El área de dramaturgia se encargará de supervisar y hacer los ajustes necesarios en el texto a lo largo del proceso.
2. El área de teatrología deberá llevar una bitácora con registros fotográficos y de video de todo el proceso. Además será responsable de toda investigación necesaria que facilite y enriquezca el proceso de comprensión y delimitación del montaje. Aunado a lo anterior, tendrá varias exposiciones frente al grupo a lo largo del proceso.
3. Cada integrante del área de dirección hará su propuesta de montaje frente al grupo, de acuerdo con el texto seleccionado y será el grupo mismo quien, mediante una votación, elija al director responsable.
4. La selección del reparto se hará por medio de una audición en la cual estarán presentes: el director, el productor, el teatrólogo y el adjunto de la clase.
5. El área de producción tiene la responsabilidad de realizar el cronograma del proceso cada semestre y la carpeta del proyecto en conjunto con el teatrólogo. Asimismo, debe atender al diseño y la realización de escenografía, vestuario, utilería, atrezzo e iluminación, además de presentar un presupuesto y las vías para la recaudación de fondos, en caso necesario.

4. El presupuesto tiene que estar basado en costos previamente cotejados, de lo contrario, cualquier gasto extra correrá por el productor responsable.

5. La forma de recaudar el dinero para la producción del montaje será decisión del grupo. Una vez decidida, todos son responsables de cumplir con lo establecido.

1. Las aportaciones dadas por los alumnos para la producción por ningún motivo serán reembolsadas, pues es una actividad asignada. Ello aplica a los alumnos que decidan salir del proceso, que reprueben o no regresen en el segundo semestre.

6. El proceso de ensayos inicia desde el primer semestre. Los ensayos se llevarán a cabo dentro de la clase, incluyendo en ellos revisiones de los avances por la maestra.

7. Cada integrante tiene la responsabilidad de llevar una bitácora del proceso.

II. ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA (2do semestre):

El segundo semestre está fundamentalmente enfocado a dar seguimiento al proceso de ensayos y montaje de la obra.

1. Calendarización.
2. Presentación y aprobación de diseños de escenografía, vestuario e iluminación.
3. Realización de escenografía y vestuario.
4. Diseño y realización de programa de mano.
5. Ensayos.
6. Pruebas de vestuario, peinado y maquillaje.
7. Ensayos de piso.
8. Ensayos generales.
9. Funciones.

III. ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (1er y 2do semestre):

1. Todo el grupo deberá asistir a dos obras de teatro indicadas por la maestra, teniendo como máximo dos semanas para realizar dicha actividad a partir de ser asignada.
2. Cada integrante del grupo tendrá la responsabilidad de asistir al proceso de ensayos de un montaje profesional seleccionado por el alumno.
3. Cada alumno realizará una investigación de las funciones de cada creativo involucrado en un proceso de montaje. (Entrevistas, referencias bibliográficas, referencias cinematográficas y/o referencias documentales, etc.)

BIBLIOGRAFÍA

- Goleman, Daniel y Kaufman P. *El espíritu creativo*. Ed. Vergara
- Chejov, Michel. *Sobre la técnica de actuación*. Ed. Teatro de la Abadía
- Strasberg, Lee. *Un sueño de pasión*. Buenos Aires, Emecé.

- Bogart, Anne. *La preparación del director*. Barcelona, Ed. Alba.
- Ceballos, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México, Col. Escenología
- Clurman, Harold. *On Directing*. Nueva York, Fireside.
- Brook, Peter. *La puerta abierta*. España, Ed. Alba.
- Brook, Peter. *El espacio vacío*. España, Ed. Península.
- Rojas, Enrique. *El hombre light*. México, Ed. Planeta.
- Lipovetsky, Gilles. *La era del vacío*. Barcelona, Ed. Anagrama.
- Barba, Eugenio y Savarese N. *El arte secreto del actor*. Diccionario de antropología teatral. México, Col. Escenología.
- Barba, Eugenio y Savarese N. *Anatomía del actor*. Diccionario de antropología teatral. México, Col. Escenología.
- Hodge, Alison. *Twentieth-Century Actor Training*. Londres. Ed. Routledge.
- Brestoff, Richard. *The Great Acting Teachers and Their Methods*. Estados Unidos, Smith and Krauss.

CONSULTA

- Bentley, Eric. *La vida del drama*. Barcelona, Ed. Paidós.
- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro*. Barcelona, Ed. Paidós.
- Macgowan, Kenneth y Melnitz, W. *Las edades de oro del teatro*. México, FCE.