

LABORATORIO DE PUESTA EN ESCENA 2

Plan de trabajo 2025

Objetivo General

Las y los estudiantes consolidarán y presentarán, bajo la guía y coordinación de la o el docente, un trabajo escénico integral y completo, que **aspire a capturar el interés del** público, con base en la experimentación e investigación desarrollada en el *Laboratorio de Puesta en Escena 1*.

Objetivos Particulares

1. Realizar y presentar un trabajo escénico completo y terminado, que **logre vincularse** con el público, con base en lo experimentado en el Laboratorio 1.
2. Concretar, a través de la práctica escénica, la investigación y experimentación iniciadas en el Laboratorio 1.
3. Desarrollar el trabajo de investigación y creación de acuerdo a las condiciones de producción del grupo, del CLDYT y de la UNAM, para asegurar la viabilidad artística, técnica y logística del resultado.
4. Explorar, analizar y adaptar estrategias de comunicación entre el grupo y **las** espectadoras y los espectadores.
5. Promover el trabajo colaborativo, la escucha activa y la flexibilidad, consolidando dinámicas de respeto, creatividad y responsabilidad compartida.
6. Desarrollar estrategias de difusión y promoción.
7. Profundizar sobre la investigación, la experimentación y la creación del trabajo escénico a partir de bitácoras, relatorías, registros y otros documentos testimoniales, de manera que sirvan también como **una posible** base para realizar trabajos de titulación de las y los estudiantes.
8. Fomentar estrategias de trabajo éticas, inclusivas y sostenibles, garantizando un ambiente de colaboración, a partir de acuerdos, para la resolución de conflictos.
9. Promover un ambiente de colaboración profesional.
10. Evaluar el impacto del trabajo escénico, los procesos colaborativos y el desarrollo creativo.

Unidades Temáticas y Cronograma de Trabajo

UNIDAD 1: REVISIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y AJUSTES DEL PROCESO ESCÉNICO

Revisión del material trabajado en *Laboratorio 1*, ajustes grupales y conceptuales, exploración interdisciplinaria y experimentación escénica.

3 Semanas.

- Revisar y discutir el concepto escénico generado y trabajado en el *Laboratorio 1*.
- Integrar los cambios **que se requieran** en función **del** grupo de estudiantes **inscritos para el Lab 2** (número, perfil, intereses, etc.). Definir tareas y responsabilidades de cada uno de los participantes
- Explorar y redefinir, en caso de ser necesario, estrategias creativas, de experimentación y de investigación, a partir de los lenguajes y estructuras (dramáticas, narrativas, performativas, etc.) **planteadas en** el semestre anterior,.
- Analizar y definir el perfil de espectadores y espectadoras a quienes está dirigido el proyecto.
- Revisar **y considerar** diferentes modelos de producción (tradicionales, participativos, colectivos, inmersivos, performativos, etc., según **convenga**).
- Revisar los recursos disponibles y **su impacto** en la propuesta artística.
- Explorar las tecnologías y los medios **de** las que se **pueda** disponer para realizar el proyecto (video, programas de iluminación, música en vivo, cuerpo, escena expandida, etc.).
- Registrar los avances y acuerdos alcanzados en juntas de diseño y producción
- Establecer acuerdos de trabajo (de preferencia, **por escrito**) entre el grupo.

UNIDAD 2: AVANCES O RETROCESOS EN EL PROYECTO ESCÉNICO PLANTEADO EN EL LABORATORIO I. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN , ADECUACIÓN y/o REDEFINICION.

Desarrollo del lenguaje escénico a partir de las condiciones de trabajo que se presentan en el Laboratorio II.

4 semanas máximo.

-
-

- Ensayos de exploración **de posibilidades no lineales** (descomposición del texto, dispositivos de acción, fragmentación de la dramaturgia, puntos de vista escénicos, etc.).
- Exploración práctica de la relación espacio/público de acuerdo al espacio asignado..
- Juntas de diseño y producción: revisión de material y de propuesta de difusión, ajustes de recursos, etc.

UNIDAD 3: INTEGRACIÓN, COMPOSICIÓN FINAL Y ENSAYOS CON RETROALIMENTACIÓN

Ensayos generales desde la experimentación estructurada, el diseño realizado y la producción terminada, retroalimentación con públicos de prueba, ajustes de estrategias performativas.

6 semanas max.

- Definición del diseño y de la producción del proyecto escénico en el espacio (con escenografía y mobiliario,)
- Corridas y ensayos de piso con vestuario y utilería de ensayo.
- Ensayos generales, corridas, duración del montaje, la función y el desmontaje. para terminar de diseñar la producción del espectáculo en tiempo real.
- Correcciones y cambios.
- Juntas de producción, diseño y difusión.

UNIDAD 4: PRESENTACIONES Y EVALUACIÓN DEL PROCESO CREATIVO

Presentaciones finales, documentación y evaluación del impacto del proceso en el montaje.

3 semanas

- Ensayos técnicos
- Ensayos generales
- **Ensayo abierto**
- Presentaciones al público.
- Evaluación y autoevaluación crítica del proceso y el resultado a partir de las bitácoras y registros.
- Reflexión colectiva sobre los hallazgos del laboratorio y su relación con los modelos escénicos explorados.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- **Allen, Kevin Lee.** *Theatrical Design: An Introduction*. Routledge, 2016.
- **Araujo, Antônio, et al.** *Repensar la dramaturgia*. Centro Párraga/CENDEAC, 2011.
- **Barba, Eugenio.** *Los cinco continentes del teatro*. Paso de Gato, 2017.
- **Boal, Augusto.** *Juegos para actores y no actores*. Alba Editorial, 2020.
- **Bogart, Anne.** *The Art of Resonance*. Nick Hern Books, 2020.
- **Brook, Peter.** *La puerta abierta: Reflexiones sobre la interpretación y el teatro*. Alba Editorial, 1999.
- **De León, Marisa.** *Espectáculos escénicos: Producción y difusión*. CONACULTA-FONCA, 2015.
- **Donnellan, Declan.** *El actor y la diana*. Alba Editorial, 2021.
- **Dubatti, Jorge.** *Teatro y teoría teatral en la posmodernidad*. Editorial Atuel, 2022.
- **Fernández, Santiago.** *Teatro híbrido: Creación escénica en tiempos de pandemia*. Paso de Gato, 2023.
- **García Barrientos, José Luis.** *Cómo se analiza una obra de teatro*. Ediciones Cátedra, 2017.
- **Gillette, J. Michael.** *Theatrical Design and Production: An Introduction to Scenic Design and Construction, Lighting, Sound, Costume, and Makeup*. McGraw-Hill, 2005.
- **Mira, Alberto.** *El teatro musical de Stephen Sondheim*. Paso de Gato, 2025.
- **Pavis, Patrice.** *La puesta en escena contemporánea*. Ediciones Cátedra, 2015.
- **Pérez Martín, Miguel Ángel.** *Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al escenario*. Ñaque, 2012.
- **Pirozzi, Antonino.** *Diseño de producción. Proyectos escénicos y eventos culturales*. Universidad Finis Terrae, 2015.
- **Salazar, José.** *Teatro expandido: Artes escénicas y tecnología en la era digital*. UAM-Xochimilco, 2022.
- **Sánchez, Roberto.** *La producción teatral en México en la era digital*. UNAM, 2021.
- **Sanchís Sinisterra, José.** *Prohibido escribir obras maestras: Taller de dramaturgia textual*. Paso de Gato, 2017.
- **Schraier, Gustavo.** *Laboratorio de Producción Teatral: Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Atuel, 2013.

- **Yépez, Gabriel.** *La integración de nuevas tecnologías, la escena transversal y los procesos colectivos de creación.* CONACULTA-INBA, 2014.

Artículos

- **Dubatti, Jorge.** "El teatro después de la pandemia: Nuevas prácticas y públicos híbridos." *Revista Telón de Fondo*, 2021.
- **Pavis, Patrice.** "Nuevas formas de puesta en escena y dramaturgia en el teatro digital." *Revista de Teoría Teatral*, 2023.
- **Rodríguez, Natalia.** "Teatro en la era del streaming: desafíos y oportunidades." *Estudios Escénicos*, 2021.
- **Sánchez, Roberto.** "Estrategias de producción y financiamiento teatral en América Latina." *Revista Mexicana de Teatro*, 2022.

Videografía

- *Peter Brook: The Tighrope* (2013).
- *Eugenio Barba y el Odin Teatret* (2019).
- *Jorge Dubatti: Teatro y Filosofía del Encuentro* (2020).
- *Masterclass de Declan Donnellan: Acting Essentials* (2022).
- *Masterclass de Anne Bogart: Directing and the Power of Space* (2020).
- *El teatro como herramienta de transformación social* (2021).
- *Desconfinamiento cultural* por Carmen Gloria Larenas (2021).
- *Teatro y tecnología en América Latina* (2023). UNAM / Centro Cultural de España.
- *Nuevos modelos de producción teatral post-pandemia* (2022).

HERRAMIENTAS DE IA

Para dramaturgia y análisis de texto

- **ChatGPT / Claude / Gemini** → Para análisis dramaturgico.
- **Dramatron (DeepMind)** → Escritura de guiones.

Para escenografía y diseño de producción

- **Midjourney / Stable Diffusion / DALL·E** → Generación de bocetos.
- **Miro / Notion** → Organización de producción y diseño de cronogramas.

Para promoción y difusión

- **Canva AI / Adobe Firefly** → Diseño de carteles y material promocional.

- **ChatGPT con integración en redes sociales** → Redacción de textos publicitarios.
- **Hootsuite / Buffer** → Programación de publicaciones en redes sociales.