

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN



Programa de la asignatura

Denominación: **INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ESCENA**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa):

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Introducción a la Dirección de Escena es una asignatura teórico-práctica ubicada en el Campo de Cultura Teatral, en el octavo semestre de la licenciatura. Si bien el contexto del plan de estudios ha puesto énfasis en el hecho teatral desde el punto de vista del actor, con esta asignatura se busca ofrecer al alumno comprender el hecho teatral a partir del punto de vista del director escénico.

Esta asignatura es una introducción: 1) para tener una mejor comprensión del proceso creativo del teatro como una actividad colectiva y los diferentes puntos de vista de los otros colaboradores para trabajar en un mismo sentido; y 2) para los alumnos que, teniendo conocimientos del teatro y la actuación, estén interesados en desarrollar sus capacidades para que, en un futuro, puedan dirigir sus intereses hacia este territorio de la creación.

Asimismo, el alumno, en la práctica, entenderá cómo el arte teatral está en constante vinculación con otras artes, y de esta vinculación va construyéndose un

lenguaje escénico autotélico. Adquirirá y utilizará así las herramientas necesarias para poder abordar el hecho escénico, tanto desde su experiencia actoral como desde su visión como creador.

Esta asignatura se relaciona con las de Puesta en Escena I: El artista frente al texto y Puesta en Escena II: El artista escénico, Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica y Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea, Generación de Proyectos y Producción Artística, así como las asignaturas antecedentes de Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Plástica Teatral y Teoría y Análisis del Texto Dramático.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Tomar contacto con la puesta en escena como objeto para una mayor comprensión de hecho teatral en su conjunto.
- b) Aprender los elementos que constituyen la puesta en escena.
- c) Realizar una pequeña práctica de dirección escénica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA	6	6
2	LA ARQUITECTURA TEATRAL	5	5
3	LAS ARTES VISUALES	5	5
4	LAS ARTES SONORAS	5	5
5	LA LITERATURA	5	5
6	LA DIRECCIÓN ESCÉNICA	6	6
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer de conjunto, a partir de un trabajo teórico, las diferentes artes que constituyen la puesta en escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Introducción histórica al concepto de puesta en escena. 1.2 Descripción de las artes que constituyen la puesta en escena: la arquitectura, las artes visuales, las artes sonoras, la literatura. 1.3 Diferencia conceptual entre puesta en escena y dirección escénica.
UNIDAD 2	<p>LA ARQUITECTURA TEATRAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar las diferencias de espacios teatrales, tanto desde su aspecto arquitectónico como desde su aspecto funcional para la puesta en escena. b) Comprender la relación sustantiva entre escena y público. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Escena y público. Relación inevitable en las artes escénicas. 2.2 Los espacios teatrales históricos y existentes. 2.3 Teatro frontal y teatro circular. 2.4 Aspectos denotativos y connotativos de los espacios teatrales. 2.5 Los diversos espacios y su relación con la puesta en escena.
UNIDAD 3	<p>LAS ARTES VISUALES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar los aspectos puramente visuales en la puesta en escena, desde el punto de vista de las artes visuales. b) Tomará contacto con los rudimentos del pensamiento escenográfico y la iluminación teatral <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 La materialidad de lo visual. 3.2 Los materiales, las texturas, los colores, las formas, los volúmenes. 3.3 La escenografía y su relación con las artes visuales. 3.4 La luz. La iluminación.

<p>UNIDAD 4</p>	<p>LAS ARTES SONORAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Reconocer los aspectos puramente sonoros en la puesta en escena, desde el punto de vista de las artes sonoras.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Problemática del sonido en el teatro. 4.2 Ruido y sonido. 4.3 El texto como sonido. 4.4 Las voces de los actores. 4.5 La música en el teatro.</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>LA LITERATURA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar las materialidades literarias en función de la puesta en escena.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 La materialidad del lenguaje. 5.2 Textos de acción, textos narrativos. 5.3 La dramaturgia: hipótesis de representación de un texto. 5.4 Poéticas dramáticas. 5.5 La traducción de textos.</p>
<p>UNIDAD 6</p>	<p>LA DIRECCIÓN ESCÉNICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Desarrollar una práctica de dirección de una obra de pequeño formato, en la que aplicará los conocimientos generales y sus habilidades de la dirección escénica.</p> <p>Contenidos específicos: 6.1 Práctica de la dirección teatral 6.2 Trabajo con el equipo creativo: los actores, los escenógrafos, los músicos, los iluminadores, etc.</p>

Metodología de trabajo:

Las clases serán teórico-prácticas sobre la problemática particular de la puesta

en escena y posteriormente sobre el acto de la dirección escénica. Para tal efecto, se trabajará individual y grupalmente sobre los diversos temas, realizando trabajos prácticos que permitan una mayor comprensión del fenómeno. También se activará la lectura de textos sobre cada una de las unidades para fortalecer la reflexión teórica en los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entregar los trabajos prácticos parciales que se soliciten.
- c) Hacer el trabajo final de dirección escénica.

2. Formas de acreditación:

La calificación final se integrará con base en dos componentes:

- a) El trabajo final de dirección.
- b) Un ensayo sobre alguno de los temas tratados en el semestre.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA

- 1) Rossi Vaquié, Juan Agustín: *Tratado de la puesta en escena*. Editorial Escenología, México, 2006.

LA ARQUITECTURA TEATRAL

- 1) Naugrette, Catherine: *Estética del teatro*. Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires, 2000.

LAS ARTES VISUALES

- 1) Ghyka, Mathilda: *The geometry of art and life*. Ed Dover. New York, 1999.

LAS ARTES SONORAS

- 1) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*. Editorial Siglo XXI, México, 1980.

LA LITERATURA

- 1) Bentley, Eric: *La vida del drama*. Editorial Paidós, Barcelona, 1982.

LA DIRECCIÓN ESCÉNICA

- 1) Stanislavski, Konstantin: *El proceso de dirección escénica*. Editorial Escenología, México, 1998.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alcázar, Josefina: *La cuarta dimensión del teatro*. Ediciones CITRU/INBA/CNCA, México, 2011.
- 2) Barba, Eugenio. *Quemar la casa: orígenes de un director*. Biblioteca Teatro Laboratorio, Bilbao, 2010.
- 3) Brecht, Bertolt: *Escritos sobre teatro*. Editorial Alba, Barcelona, 2010.
- 4) Brook, Peter: *La puerta abierta*. Ediciones El Milagro/CNCA, México, 1998.
- 5) Caird, John: *Theatre Craft. A director's practical companion from A to Z*, Faber & Faber, UK, 2010.
- 6) Ceballos, Edgar (comp.): *Principios de dirección escénica*, Editorial Escenología, México, 1992.
- 7) Davis, Patrice: *Diccionario de teatro*. Editorial Paidós. Barcelona, 1998.
- 8) Eines, Jorge: *La formación del actor*. Editorial Gedisa, Barcelona, 2007.
- 9) Halpern, Charna et. al.: *La verdad en la comedia*. Ediciones Obelisco, Barcelona, 2004.
- 10) Meyerhold, V. E.: *El actor sobre la escena*. Ediciones de la UAM, México, 1986.
- 11) Szuchmacher, Rubén: *El teatro, un animal salvaje. Apuntes sobre la puesta en escena y la dirección*. Inédito.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la dirección escénica, con capacidades pedagógicas y una trayectoria artística importante, así como experiencia docente.