	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS **FACULTAD DE ARTES-ASAB** **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** **SYLLABUS**	
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**		
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 317 **Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Composición escénica CÓDIGO: 24130** **NÚCLEO: Formación Básica COMPONENTE: Fundamentación** **Nº DE CRÉDITOS: 2 HTD: 2 HTC: 2 HTA: 2** **Nº DE ESTUDIANTES: 10** Obligatorio Básico **X** Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco		
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**		
TEÓRICO PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: X Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?		
1. **PERFIL DEL DOCENTE**		
Profesionales con título de pregrado o posgrado en el área de las artes escénicas, artes vivas, dramaturgia, dirección de arte o escenografía con práctica artística en el campo de las artes escénicas de mínimo 3 años y experiencia en la enseñanza de las artes escénicas.		
Nº DE DOCENTES: 1		
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**		
La composición escénica es la organización estructural que se da a los distintos elementos que convergen en una puesta en escena, estos elementos son de orden visual y auditivo y buscan una “armonización” del espectáculo teatral manteniendo el sentido dado por el director y el equipo de trabajo. De lo anterior se concluye que el sentido final de la composición es materializar la idea teatral en una creación artística. Para esto es necesario conocer y hacer uso de las leyes y principios compositivos referenciados en el quehacer escénico, lo cual, no determina que deban tomarse como “reglas” inamovibles, por el contrario permite la experimentación y reelaboración de la imagen (Visual, sonora) para cada propuesta dramática que se desarrolle. Toda composición escénica –obra espectacular- deberá ser consecuencia de una exegesis de la obra teatral: de su contenido traspuesto a la forma escénica. Para el estudio de la composición escénica se hace necesario el estudio de la composición en las distintas artes: musical, pictórico, cinematográfico, etc., pues las propuestas contemporáneas del arte teatral se sustentan en una simbiosis entre estas, además, es a partir del análisis pictórico por antonomasia que se establecen las leyes de la composición escénica.		
1. **OBJETIVO GENERAL**		
Ofrecer al estudiante elementos de composición escénica que les sirvan para sus propuestas de puesta en escena.		
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**		
* Analizar los elementos que se aplican en la composición escénica. * Posibilitar el entendimiento de la obra teatral como un resultado entre el contenido y la forma en donde es importante lograr el equilibrio entre las mismas. * Brindar herramientas que ayuden al estudiante a solucionar problemas escénicos de índole visual y auditivo. * Establecer relaciones entre diferentes formas artísticas que son susceptibles de componer un todo escénico. * Estudio de la semiótica del espacio, el objeto y el texto dramático.		
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**		
* Refleja su pensamiento en relación a su devenir social con una concepción estética de su entorno y de la sociedad. * Valora el pensamiento de los demás en interacción con su propio pensamiento. * Propone proyectos artísticos desde la planeación de la puesta en escena * Estructura posibilidades de puesta en escena a partir del conocimiento de las leyes de la composición dramática y del estudio o exegesis de la obra teatral. * Realiza procesos de acercamiento entre las distintas artes constituyendo nuevos puntos de vista en relación al arte escénico. * Posee la capacidad de resolver problemas escénicos a partir del estudio y aplicación de presupuestos compositivos. * Adquiere conocimientos técnicos que posibilitan un desempeño eficaz en la ejecución de su compromiso profesional y/o social. * Planifica, organiza, articula y ensambla procesos de creación escénica direccionando al equipo creativo hacia un producto artístico concreto. * Se desempeña en su campo de acción con un conocimiento profundo de la dirección teatral y de la composición escénica.		
1. **SABERES PREVIOS**		
Análisis del espectáculo, estudios literarios, historia del teatro e historia del arte. Conocimiento de la estructura dramática y prácticas de dirección en un nivel primario.		
1. **CONTENIDOS**		
* Análisis de elementos básicos de composición en: * La pintura * La escultura * La música * El cine * La literatura * Fotografía * La composición teatral. Elementos de composición teatral de orden visual y sonoro: la escenografía, el vestuario, la utilería, formas de iluminación; el espacio representativo y el espacio representado, la creación de atmósferas a partir de elementos sonoros. **Gestión:** Conocimientos técnicos que posibilitan un desempeño eficaz en la ejecución de su compromiso profesional y/o social. Planifica, organiza, articula y ensambla procesos de creación escénica direccionando al equipo creativo hacia un producto artístico concreto. **Investigación:** El estudiante tiene que enfrentar el estudio y el análisis de los otros lenguajes artísticos. Esa indagación le proporciona herramientas para su quehacer creativo.		
1. **METODOLOGÍA**		
Se proponen clases sustentadas en la participación de todos los estudiantes a partir del estudio de los temas propuestos generando espacios de crítica y reflexión alrededor de los principios rectores de la composición escénica y las posibilidades que los estudiantes creen para sus ejercicios prácticos. Exposiciones, salidas de campo, visualización de películas y videos, etc. Trabajo Presencial Directo (TD): trabajo de aula con plenaria de todos los estudiantes. Trabajo Mediado Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma individual a los estudiantes. Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar en distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc.).		
1. **RECURSOS**		
* Clase de taller práctico con espacios de reflexión y discusión. * Trabajos escritos para desarrollar el estudio pormenorizado de los temas. * Videos y películas sobre obras y experiencias artísticas en el campo teatral y otros campos relacionados con el objeto de estudio y las problemáticas que vemos en el taller. * Invitados especiales que relaten su experiencia artística.		
1. **EVALUACIÓN**		
La evaluación es permanente, esto quiere decir que en cada sesión no sólo se identifica, a través de mecanismos de auto, hetero y coevaluación, la asimilación de los conceptos sino también la praxis que se está haciendo de los mismos. En este proceso el estudiante debe ir evolucionando los procesos de escritura, reflexión, práctica y crítica de llevar a escena un texto. Las notas se establecerán en un 70% de proceso (indagaciones teóricas, trabajo práctico, pruebas prácticas de conocimiento) y un 30% de examen final.		
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**		
* Bachelard, G (1986). La poética del espacio. México: Fondo de cultura económica. * Bentley, E. (1971). La vida del drama; traducción de Alberto Vanasco. Barcelona: Ed. Paidós. * Boves Naves, M (1997). Semiología de la obra dramática. Madrid: Arco libros. * Ceballos, E. (1995). Principios de dirección escénica. México: Grupo Editorial Gaceta. * Guiraud, P. (1986). La semiología. México: Siglo XXI Editores. * Lotman, U. (2000). La semiosfera, Volumen 3. España: Ed. Universitat de València. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Pavis, P. (2000). Análisis de los espectáculos. Madrid: Ediciones Paidós. * Sánchez, J. (1994). Dramaturgias de la imagen. España: Universidad de Castilla La Mancha. * Sánchez, J. (1999). La escena moderna. España: Ediciones AKAL. * Ubersfeld, A (1998). Semiótica teatral. Madrid. Ediciones Cátedra		
FECHA: marzo 2017		