	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD 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: Dirección 1 CÓDIGO: 24115** **NÚCLEO: Formación Básica COMPONENTE: Fundamentación** **Nº DE CRÉDITOS: 4 HTD: 3 HTC: 3 HTA: 6** **Nº DE ESTUDIANTES: Máximo 5 estudiantes. Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco**		
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**		
TEÓRICO: PRÁCTICO : TEO-PRAC: X Cátedra:____ Ensamble:_____ Entrenamiento*: ___* Magistral:_____ Prácticas: ____ Proyecto:____ Seminario:____ Taller: X Tutoría:____ Otra: _______________________ ¿Cuál?________________________		
1. **PERFIL DEL DOCENTE**		
Docente de dirección con amplia experiencia artística y formativa que le permita desarrollar procesos que involucran la inducción al trabajo teatral y el análisis de textos desde múltiples estructuras.		
Nº DE DOCENTES: 1		
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**		
Las posibles estrategias de análisis del texto dramático, su tejido y acción que desarrolla, y la planificación de los procesos de montaje y puesta en escena, son necesarias para que el estudiante adquiera la capacidad de crear el vínculo entre texto y las prácticas artísticas para la escena. Este taller propone al estudiante de dirección su primer encuentro con el texto dramático, con el fin de conocer los entramados de la estructura y de detectar el universo que circunda el texto escrito. A partir de las herramientas que da el estudio de las entradas y salidas y escenas inexistentes, el estudiante podrá realizar un ejercicio de fabulación y conocer los porqués y para qués del argumento de la obra a través de las circunstancias dadas. Esto posibilita que el estudiante comprenda el presente de la obra dramática y entienda las nociones de “Rol” y “Status dramático” que son inherentes del texto. Este trabajo se hace a partir del género de comedia. En el trabajo práctico el estudiante tendrá que sustentar y planificar nociones básicas de puesta en escena y de composición espacial para llevar a cabo la propuesta extraída del texto.		
1. **OBJETIVO GENERAL**		
Adquirir las herramientas para el análisis de un texto dramático y desentrañar de él, escenas inexistentes, entradas, salidas, rol, status, relaciones de los personajes, para lograr el vínculo del texto escrito a la puesta en escena, usando como herramienta el género de la comedia		
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**		
* Identificar la trayectoria de la acción en el texto dramático. * Comprender y detectar las escenas inexistentes y entradas y salidas de un texto dramático. * Comprender el género de comedia y sus particularidades. * Identificar y desarrollar los componentes fundamentales de la carpeta de dirección. * Planificar atmósferas y ambientes constructivos de trabajo escénico. * Planificar la solución escénica de problemas inherentes a la acción y el texto dramático.		
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**		
* Desarrolla un pensamiento propio en torno al análisis de textos dramáticos universales. Analiza el texto dramático aplicando de manera coherente los postulados de la tradición clásica. * Contrasta su creación analítica con fundamentos de investigación propios del oficio y del campo del arte. * Propone procesos de puesta en escena con una fundamentación y una actitud investigativa propia de su oficio. * Planifica procesos de creación escénica que buscan direccionar al equipo creativo hacia un producto artístico concreto. * Construye modelos de puesta en escena a partir de criterios propios de creación en relación a un contexto específico, desplegando una mirada crítica de la realidad.		
1. **SABERES PREVIOS**		
Comprensión de los elementos de la situación dramática desde la mimesis de ritmos, animales, cuadros e historias fantásticas. Fundamentos de la dirección Inducción 2		
1. **CONTENIDOS**		
El texto y la dirección: * Morfología de la dirección teatral: ¿Quién es un director de escena? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus materiales de trabajo? ¿Cuál es el trabajo que debe hacer con esos materiales? ¿Cómo se sitúa el estudiante en esta perspectiva? Investigar respecto a las distintas teorías sobre la morfología de la dirección. * Investigar las posibilidades de estudio del texto como tejido de relaciones y sus múltiples variantes y posibilidades (contexto, pretexto, intertexto, subtexto). * Entender el análisis del texto dramático: estructura dramática, acción, conflicto y situación como objeto primigenio de investigación en la formación del director. * Investigar los diferentes géneros dramáticos y su historia. * Interpretación del texto dramático: imagen, lema, propuesta creativa, respuesta a problemáticas no solucionadas en el texto. * Puesta en escena: planificación del proceso de montaje, dirección de actores, análisis y modelos espacio-temporales. Entendiendo la gestión de estos diferentes elementos como parte de su oficio. * Carpeta de dirección para los géneros tragedia y comedia: entrega, análisis y evaluación compartida. ***La dirección de actores*** * Análisis de los resultados actorales del taller integral y estrategias que ayuden a encaminar la interpretación hacia resultados más eficaces. * Constantín Stanislavski y sus presupuestos de trabajo con el actor. ***La puesta en escena*** * Análisis de los resultados de puesta en escena del taller integral y estrategias que ayuden a encaminarla hacia resultados más eficaces. * Selección de un director, una obra y la propuesta que desarrolló para la puesta en escena. * Diálogo sobre la puesta en escena con los directores invitados de quinto año para el énfasis de actuación. * Realizar la gestión y búsqueda de los elementos que concreten las herramientas expresivas que concreten sus idea de puesta en escena. **Gestión:** El estudiante debe establecer metodologías organizativas en planificación de ensayos y gestionar los elementos propios para mostrar sus avances en la asignatura Integral. **Investigación:** La indagación en los géneros que sirven como objeto de estudio y los diferentes lenguajes artísticos que alimentan las propuestas escénicas de estos géneros.		
1. **METODOLOGÍA**		
Bajo la metodología de taller se ponen en cuestión los problemas identificados para el curso y las estrategias teóricas para abordarlos. Cada estudiante debe proponer, a través de exposiciones, diálogos, ensayos escritos y su carpeta de dirección, las posibles soluciones a dichos problemas. Estas soluciones serán discutidas por todo el curso lo que establecerá una dialéctica permanente que debe incidir en una profundización continua sobre los textos trabajados y el pensamiento clarificador o problemático que se va desarrollando sobre los mismos a través de la discusión continua de presupuestos, hipótesis de trabajo, análisis y soluciones propuestas para la puesta en escena. El estudiante de dirección deberá estar en constante reflexión, praxis y sustentación conceptual de los fundamentos de la dirección teatral y de su pensamiento sobre la misma, así como de los resultados que vaya dando el análisis de la praxis que desarrolla en el Integral 1 con sus compañeros estudiantes de actuación, para proponer estrategias que le den solución a problemas inherentes de la puesta en escena para que la reflexión se vuelva una práctica continua.		
1. **RECURSOS**		
Medios y Ayudas: autores, textos y teoría sobre el drama y los géneros tragedia y comedia. Videos y películas sobre obras y experiencias artísticas en el campo teatral y otros campos relacionados con los objetos de estudio y las problemáticas que vemos en el taller. Salidas de campo: obras teatrales, exposiciones, simposios, encuentros artísticos y de formación en el campo.		
1. **EVALUACIÓN**		
La evaluación es permanente, esto quiere decir que en cada sesión de Dirección 1, no sólo se identifica, a través de mecanismos de auto, hetero y co-evaluación, la asimilación de los conceptos sino también la aplicación que se está haciendo de los mismos en la praxis escénica. En este proceso el estudiante debe ir evolucionando los procesos de escritura, reflexión, crítica y de la misma manera debe ir consolidando una manera propia de analizar el texto y ponerlo en escena. El docente decide el número de evaluaciones que realizarán durante el semestre y estas deben incluir, por lo menos, sendas evaluaciones de las muestras de mitad y finalización de semestre. Asimismo se debe tener en cuenta que la universidad estipula un porcentaje del 30% correspondiente al examen final.		
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**		
* Aristóteles. (1999). Arte Poética, Arte Retórica. Buenos Aires: Editorial Porrúa. * Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso (Imágenes, gestos, voces). Barcelona: Editorial Paidós. * Bentley, E. (1971). La vida del drama. Barcelona: Editorial Paidós. (Material del profesor) * Bogart Ann. (2008). La preparación del director. Barcelona. Alba Editorial. * Bergson, H (2008). La risa. Madrid: Alianza Editorial. * Ceballos, E. (1992). Principios de dirección escénica. México: Grupo Editorial Gaceta. * Knébel, M. (1996). El último Stanislavski. Caracas: Editorial Fundamentos. * Medina, M. (2000). Los géneros dramáticos. Caracas: Editorial Fundamentos. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Pirandello, L. (2007). El humorismo. Madrid: Cuadernos de Langre. * Rivera, V. A. (1993). La composición dramática. México: Editorial Gaceta. * Stanislavski, C. (1988). Un actor se prepara. México: Editorial Diana. * Stanislavski, C. (2004). Creando un rol. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. * Spolin, Viola. (2011). Juegos teatrales para el ensayo, cuaderno del director. Updated Editions. * Hagen Uta. (2002). Un reto para el actor. Alba Editorial.		
FECHA: Marzo 2017		