	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: Fundamentos de dirección CÓDIGO: 24107** **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: X Taller: 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 de la dirección de escena, el análisis de textos dramáticos y la dirección de actores.	
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 tanto a nivel teatral como interdisciplinario. Es el trabajo de soledad del director definitivo para la eficacia de su desempeño cuando se enfrente con el equipo creativo. Este espacio, se torna privilegiado para que el estudiante relacione los conocimientos que va adquiriendo en otras áreas y asignaturas, especialmente la praxis que desarrollará posteriormente en los talleres integrales como coordinador, líder y ensamblador de los procesos creativos actorales, dramatúrgicos y de diseño escénico que allí se desarrollan.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Adquirir las herramientas básicas para el análisis del texto, la dirección de actores y la composición escénica en la perspectiva de su relación con el lenguaje de la puesta en escena.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Identificar la trayectoria de la acción en el texto dramático. * Planificar la solución escénica de problemas inherentes a la acción y al texto dramático. * Identificar y desarrollar los componentes fundamentales de la carpeta de dirección: análisis contextual, textual e interpretación. * Reconocer y manejar herramientas para crear atmósferas y ambientes constructivos de trabajo con actores. * Identificar los elementos básicos para la composición escénica. (Planos, niveles, balance del espacio) * Adquirir el lenguaje técnico necesario para la comunicación con el equipo creativo y artístico durante un montaje y una puesta en escena. (glosario).	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Desarrolla un pensamiento propio en torno al análisis de textos dramáticos universales. * Contrasta su creación analítica con fundamentos de investigación propios del oficio y del campo del arte. * 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. * Interpreta un texto dramático y es capaz de proponer su punto de vista para la posible puesta en escena de manera coherente. * Maneja conceptos básicos de composición escénica. * Reconoce y maneja el lenguaje técnico necesario para una puesta en escena.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Comprensión lúdica de los elementos de la situación dramática desde la mimesis de ritmos y animales. Inducción 1	
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? * Texto como tejido de relaciones y sus múltiples variantes y posibilidades (contexto, pretexto, intertexto, subtexto). * Análisis del texto dramático: estructura dramática, acción, conflicto y situación. * Géneros dramáticos. * 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. * Carpeta de dirección para los géneros tragedia y comedia: entrega, análisis y evaluación compartida. * El trabajo de mesa. ***La dirección de actores*** * Técnicas de dirección de actores. * Técnicas de calentamiento. * Técnicas de Acercamiento al texto. * Técnicas de improvisación. * Técnicas para abordar la construcción del personaje. * Constantín Stanislavski y sus presupuestos de trabajo con el actor. * Otros presupuestos de trabajo con el actor: Michael Chejov, Jorge Eines, Ketith Johnstone. ***La puesta en escena*** * La puesta en escena: hipótesis, presupuestos y teoría. ¿Qué es y qué no es? * Elementos de la puesta en escena: espacio, tiempo, acción y cuerpo. * Puesta en escena: planificación del proceso de montaje (cronograma de montaje: fechas, horarios, objetivos y tareas), dirección de actores, análisis y modelos espacio-temporales. **Investigación:** Indagación, sistematización y comprensión profunda del texto dramático en su perspectiva de traslación a la puesta en escena, lo que requiere, además del desentrañamiento del objeto de estudio, el esfuerzo por desarrollar un pensamiento propio para vislumbrarlo como objeto creativo. **Gestión:** La puesta en escena requiere de la planificación de todo un sistema organizado de gestión con miras a llevar la difusión y presentación de la obra resultante a los circuitos establecidos en el medio artístico.	
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 conceptos 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 el análisis de texto, la dirección de actores y la puesta en escena.	
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**	
Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, teórica/práctica, oral/escrita. Autoevaluación. Co evaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. Se establecerán criterios para la evaluación como: reflexión semanal, trabajos escritos, evaluaciones escritas, participación en clase, exposiciones y análisis de materiales audiovisuales que conformarán el 70% de la nota definitiva y un trabajo o examen final correspondiente al 30%.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Agudelo, G. (2006). Juegos teatrales: Sensibilización, improvisación, construcción de personajes y técnicas de actuación. Bogotá: Editorial Magisterio. * Argüello Pitt, C. (2015). Dramaturgia de la dirección de escena. México: Editorial Paso de Gato. * 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. * Boal, A. (2001). Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba editorial. * Brook, P. (1990). El espacio vacío. Barcelona: Editorial Nexos. * Calmet, H. (2003). Escenografía. Buenos Aires: Ediciones de la flor. * Cantillo, E. (2000). Apuntes sobre la adaptación dramática (Cuadernillos de arte). Bogotá: Editorial Instituto Distrital de Cultura y Turismo. * Ceballos, E. (1992). Principios de dirección escénica. México: Grupo Editorial Gaceta. * Canfiel, C. (1995). El arte de la dirección escénica. España: ADE. * Eines, J. (1998). El actor pide. España:Editorial Gedisa S.A. * Holovatuck, J. (2012). Una fábrica de juegos teatrales. Buenos Aires: Editorial Atuel. * Johnstone, K. (2008). Impro Improvisación y el teatro. Santiago de chile: Editorial cuatro vientos. * Knébel, M. (1996). El último Stanislavski. Caracas: Editorial Fundamentos. * Medina, M. (2000). Los géneros dramáticos. Caracas: Editorial Fundamentos. * Nietzsche, F. (2007). El origen de la tragedia. Madrid: Editorial Espasa Calpe. * Nowicki, P. (1995). Análisis e interpretación del texto dramático. Gestus, No. 6, 9-15. * Nowicki, P. (S.F.). Sobre el trabajo con el actor. Gestus, No. , 62-66. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Pavis, P. (2000). El análisis de los espectáculos. España: Ediciones Paidós Iberica. * Rivera, V. A. (1993). La composición dramática. México: Editorial Gaceta. * Ruíz, M. (1996). La formación del director de escena. España: ADE TEATRO, No. 48-49. * Schreiber, T. (2009). Actuación Las nuevas tendencias. México: Editorial Planeta. * Stanislavski, C. (1988). Un actor se prepara. México: Editorial Diana. * Stanislavski, C. (2004). Creando un rol. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. * Ubersfeld, A. (1998). Semiótica teatral. Madrid: Ediciones Cátedra.	
FECHA: marzo de 2017	