	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo **PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO 311** **NOMBRE: TRABAJO DE GRADO 1** **CÓDIGO: 14047** **ÁREA: FORMACIÓN BÁSICA** **COMPONENTE: CONTEXTUALIZACIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 7 HTD: 1 HTC: 1 HTA: 19** **Nº DE ESTUDIANTES 6 máximo** Obligatorio Básico Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO X TEÓRICO-PRÁCTICO Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: X Proyecto: Seminario: Taller: Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Docente tutor, con título en Artes escénicas	
Nº DE DOCENTES­­­: 1	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
La asignatura de Práctica profesional de dirección está estructurada para hacer síntesis, confrontación, comprensión y ejecución del conocimiento académico adquirido durante 8 semestres; el estudiante además de enfrentarse a sí mismo en su saber técnico y creativo va a entrar en relación con un saber profesional externo a la academia, los estudiantes-directores tendrán como invitados a unos actores invitados (estudiantes, egresados, otros). Esta doble relación va a poner en juego todas las variantes que se conjugan en el espacio creativo en donde se transversalizan los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos, para que el encuentro con los actores invitados sea productivo y eficiente en su calidad de director.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Posibilitar que los estudiantes articulen los contenidos y herramientas adquiridas a lo largo de la carrera, en torno a un montaje que les permitirá confrontar su trabajo por fuera de la vida académica, teniendo acceso a escenarios profesionales y a un público por fuera de la academia, consiguiendo generar una dinámica cultural que se constituya en un espacio de comunicación entre la Facultad de artes y la ciudad.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Cualificar el conocimiento adquirido durante la formación académica relacionando los conceptos de técnica, análisis y estructura para la creación. * Analizar y comprender las propuestas técnicas y creativas del director y los actores invitados con el fin de construir desde su saber, los métodos más eficientes para relacionarse con ellas. * Aportar significativamente todos los conocimientos y tener una actitud investigativa que ayude al director y al actor en la toma de decisiones frente a su rol como creador. * Comprender el proceso de montaje como espacio en donde se terminan de afinar los conocimientos propios de la interpretación y la dirección para su desarrollo personal y profesional.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
Desde la autonomía y el trabajo con sujetos externos a la academia el estudiante: conceptualiza y maneja el espacio escénico y los diversos lenguajes que conforman el hecho teatral (estructura dramática, análisis de texto, atmósferas, circunstancias dadas, acciones físicas, rol/personaje, escenografía, vestuario, luces, etc.). Planifica y organiza el trabajo con miras a un estreno en una sala de teatro profesional. Relaciona el conocimiento adquirido durante la formación académica articulando conceptos como: la técnica, el análisis, el discurso y la dramaturgia que hacen posible un espectáculo escénico. Articula las propuestas técnicas y creativas del director y los actores invitados para producir un hecho escénico	
1. **SABERES PREVIOS**	
* Propone planes de trabajo, ensayos y cronogramas * Análisis del texto dramático, construcción de la situación y comprensión del conflicto. * Diseño de escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y demás recursos expresivos que requiera el montaje. * Plantea los recursos técnicos de una puesta en escena. * Conoce los procesos de montaje que se requieren para ir a una sala de teatro. * Sabe planificar una pequeña temporada de confrontación con el público. * Maneja herramientas de dirección de actores	
1. **CONTENIDOS**	
Si bien no se puede hablar de una metodología como tal, dado que no existen fórmulas para crear, y en tanto sabemos que cada material encuentra en el proceso los recursos expresivos que requiere para manifestarse y los caminos y estrategias que lo hacen posible, sí podemos afirmar que la improvisación (El estudio en términos de Stanislavski) es la herramienta creativa fundamental; por medio de él, los actores propondrán su punto de vista, y el director, por su parte, jugando el papel de 'público calificado', hará la operación de selección y combinación. Montar una obra es una actividad integral, debido la multitud de códigos y niveles que constituyen el hecho teatral y a cuyo manejo y elaboración se verá abocado el estudiante ya que el programa habrá entregado las herramientas necesarias para que el estudiante pueda jugar, resolver, inventar, reelaborar en esta nueva experiencia creativa.	
1. **METODOLOGÍA**	
Cada metodología es particular dependiendo de los actores invitados y el texto seleccionado, sin embargo, puede seguirse la siguiente metodología de taller. 1. Análisis de texto: Acercamiento a la biografía del autor o los autores y a los elementos fundamentales de su dramaturgia. Búsqueda de los conflictos generales y particulares de la obra teatral. Clasificación de la palabra y descontextualización de la misma. 2. Ampliación de horizontes: Trabajo de documentación y búsqueda de material alusivo, como películas, lecturas, etcétera. Trabajo de campo. Documentación desde el punto de vista teórico. 3. Trabajo de exploración escénica: Indagación de la obra por medio de improvisaciones (libres; analógicas; homólogas; inexistentes; improvisaciones directamente sobre las escenas, en busca de las relaciones entre los personajes y el manejo de los diferentes códigos; improvisaciones de montaje, en aras de definir el plano operativo y ahondar en la construcción de los personajes y elaboración de la convención, lenguajes y tonos a trabajar en la puesta; improvisaciones sobre la imagen a partir de ramilletes de sentido, en busca de atmósferas, elementos plásticos y de estilo, etcétera. 4. Balance de dramaturgia. 5. Puesta en escena: Trabajo de diseño de cada una de las escenas y definición del manejo de los diferentes códigos. 6. Laboratorio de actuación: Se centra en el actor y en el trabajo sobre los personajes- roles y situaciones dramáticas. Apunta al trabajo del detalle, a la búsqueda y definición del monólogo interior, el subtexto, si lo hay y la partitura, según lo visto en el trabajo sobre la escena. 7. Montaje: Una obra de teatro tiene dos montajes: el que el público ve y el que sucede en la tras escena (este último hace posible el otro); en esta etapa hay que obrar con mucho rigor, pues la más mínima falla atrás, frustra el normal desarrollo de la obra. 8. Ensayos generales: Estos ensayos son muy importantes, pues en ellos se trabaja el ritmo del espectáculo, la totalidad y la precisión, en fin, la perfección que, como cualquier otro arte, requiere el teatro. 9. Temporada de estreno: Esta es una etapa que se puede llamar conclusiva, en la cual el trabajo realizado adquiere su verdadera dimensión. Si consideramos que el teatro como tal sólo existe en el momento en el que se presenta el espectáculo al público, se puede afirmar que es aquí cuando empieza la experiencia específicamente teatral. De otra parte, no tendría sentido haber hecho tanto trabajo para presentar sólo una o dos funciones. Por esa razón, es necesario hacer una temporada de estreno en la cual la obra comience a fortalecerse y los actores se enfrenten a la tarea de madurar sus personajes-roles, las situaciones y el espectáculo en general.	
1. **RECURSOS**	
Aulas especializadas de clase o escenarios de teatros contratados por el programa, prácticas en espacios no convencionales internos y externos a la FAASAB (calles, escaleras, otros), medios audiovisuales, salidas a exposiciones, performances, cinematecas, obras de danza y de teatro, otras dependiendo de la especificidad del ensamble.	
1. **EVALUACIÓN**	
La evaluación se plantea desde dos instancias: **Para los actores**, la realizada por el director invitado quien evalúa el proceso, desarrollo y desempeño del intérprete creador de manera cualitativa y cuantitativa. Una evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de tres maestros del programa asignados como jurados, quienes deben asistir a mínimo a tres funciones para observar el desempeño tanto particular como en grupo de cada uno de los estudiantes. **Para los directores** un maestro tutor quien evalúa el proceso, desarrollo y desempeño del director de manera cualitativa Una evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de tres maestros del programa asignados como jurados, quienes deben asistir a mínimo tres funciones para observar el desempeño tanto particular como en grupo de cada uno de los estudiantes.						---	---	---	---			**TIPO DE EVALUACIÓN**	**FECHA**	**PORCENTAJE**		EXAMEN FINAL	Presentación de mínimo cinco funciones de un espectáculo teatral.	16 semana	100%		
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
Los textos de la bibliografía deben estar centrados en los autores y las obras escogidos por el maestro invitado y ele estudiante de dirección para cada uno de los montajes específicos. Esta bibliografía, por consiguiente, varía de acuerdo a cada una de las obras escogidas. La bibliografía complementaria, a lo largo de los estudios de dirección es: ARIEL V. (1989) La composición dramática, México, Editorial Gaceta BARBA E. (1990) Islas flotantes, Argentina, Editorial Saga Ediciones BRECHT Bertolt (2004) Escritos sobre teatro, España, Libros Aula Magna BUENAVENTURA E. (2000) Obras completas, Colombia, Ediciones Universidad de Antioquia. CEBALLOS E. (1992) Principios de Dirección Escénica, México, Colección Escenología. Editorial Gaceta GARCÍA S. (2000) Teoría y práctica del teatro I, II, III. Colombia, Ediciones Teatro La Candelaria GROTOWSKI J. (1970) Hacia un teatro pobre. México, Siglo XXI Editores. KANTOR T. (1984) El teatro de la muerte. Ediciones de La Flor. Argentina. PAVIS P. (1998) Diccionario del teatro, Madrid, Editorial Paidós, Ibérica STANISLAVSKI C. (1981) Obras completas, Argentina, Editorial Quetzal	
FECHA: revisado mayo de 2016	