	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** **SYLLABUS**
1. **TALLER INTEGRAL V**	
Asignatura x Cátedra Grupo de Trabajo **PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO 311 y 312** **NOMBRE: TALLER INTEGRAL V CÓDIGO: 14038** **ÁREA: FORMACIÓN PROFESIONAL COMPONENTE: PROFUNDIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 6 HTD: 0 HTC: 6 HTA: 12** **Nº DE ESTUDIANTES: 30 MÁXIMO** Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO X TEÓRICO-PRÁCTICO Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: X Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE:**	
El Taller Integral V será acompañado de docentes de dirección y actuación con experiencia pedagógica y profesional en la creación teatral que puedan acompañar el proceso de montaje y puesta en escena de una obra completa, para ser llevada a una sala del circuito profesional.	
Nº DE DOCENTES­­­ 3	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO:**	
En este taller, tanto los estudiantes de actuación como de dirección se enfrentarán a la puesta en escena de una obra teatral completa. El estudiante de dirección debe poner en práctica el análisis de texto, las herramientas para sacar adelante un montaje y su trabajo como director de actores. Así mismo, el estudiante de actuación debe poner, al servicio del montaje propuesto por el director, todas sus recursos expresivos para la construcción de un personaje de manera integral, el cual se articule a las necesidades propuestas por quien se encarga de sacar adelante dicho proceso creativo. Este trabajo será guiado, de manera continua, tanto por el maestro de dirección, como por los maestros de actuación de los estudiantes del área respectiva.	
1. **OBJETIVO GENERAL:**	
Poner en práctica todos los elementos de análisis de texto, requerimientos técnicos y artísticos, por parte de directores y actores, para llevar a cabo una puesta en escena de un texto dramático y presentarla a público en una sala de la ciudad.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**	
* Diseñar una estrategia general de puesta en escena. * Articular el trabajo de estudiantes de dirección y actuación en función de un texto dramático que debe tener como objetivo final sus presentaciones a público. * Identificar la trayectoria de la acción en el texto dramático. * Identificar y desarrollar con los estudiantes de actuación las premisas propuestas en la carpeta de dirección. * Identificar procesos de diálogo constructivos con los actores en el espacio escénico. * Planificar atmósferas y ambientes constructivos de trabajo escénico. * Construir el proceso de puesta en escena de un texto dramático. * Aprendizaje del trabajo técnico en una sala de teatro profesional. * Construir un personaje de manera integral y articulada a la propuesta del autor y del director. * Diseñar y definir la línea de acción de personaje soportada en el análisis de la obra y de la propuesta del director. * Comprender la situación y el universo de la obra. * Reunir un equipo de trabajo capaz de desarrollar una puesta en escena.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Fomenta el desarrollo de la cultura teatral a través de la construcción de estrategias con los actores para el análisis y puesta en escena de textos dramáticos. * Propone proyectos artísticos desde la planeación de la puesta en escena de un texto dramático. * Valora el pensamiento de los demás en interacción con su propio pensamiento. * Desarrolla un pensamiento propio en torno al análisis de textos dramáticos universales. * Analiza el texto dramático. * Planifica procesos de construcción de la puesta en escena con base en la acción, el análisis de los roles de los personajes, la situación y el conflicto. * Contrasta su propuesta analítica y creativa con fundamentos de investigación propios del oficio y del campo del arte. * Construye personajes de acuerdo con su propio análisis y criterio que estén en función de un texto dramático y una propuesta de dirección * Emplea los lenguajes y técnicas concernientes al hecho escénico. * Planifica procesos de creación escénica que buscan direccionar al equipo creativo hacia un producto artístico concreto, en este caso la puesta en escena de una obra. * Construye puestas en escena a partir de criterios propios de creación en relación a un contexto específico, desplegando una mirada crítica de la realidad. * Propone procesos de puesta en escena con una fundamentación y una actitud investigativa propia de su oficio * Construye un plan de ensayos. * Planifica el trabajo con miras a un estreno en una sala de teatro profesional. * Desarrollar un pensamiento propio en torno al análisis de textos dramáticos universales. * Interpretar el texto dramático de manera coherente. * Resuelve problemas escénicos del texto dramático. * Presta sus herramientas de creación de personaje y su disposición física y mental en pro de la construcción de la puesta en escena.	
1. **SABERES PREVIOS:**	
Comprensión del texto como tejido de múltiples relaciones. Estrategias de análisis e interpretación del texto dramático. Experiencia en procesos de creación de la puesta en escena para unidades completas de acción y pequeños montajes de pieza didáctica y de adaptación de textos no dramáticos. Escucha privilegiada para aplicarla a la puesta en escena, la concreción de la acción y a la relación de personajes.	
1. **CONTENIDOS:**	
Selección de textos. Organización de la carpeta de dirección. Plan de trabajo. Sistematización a partir de la línea de sucesos establecida en la carpeta de dirección y como se trabajan estos con los actores. Análisis de texto por parte de directores Análisis de texto por parte de los actores. Análisis del texto dramático en conjunto. Escenas inexistentes, improvisaciones, atmósferas y entradas y salidas, analogías, construcción de la situación y comprensión del conflicto. La puesta en escena gradual: trabajo progresivo sobre la escena, a partir de la línea de sucesos y construcción de los personajes. Diseño de escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y demás recursos expresivos que requiera el montaje. Los recursos técnicos de la puesta en escena. El aprendizaje del manejo del tiempo. Ensayos parciales y generales. El trabajo en una sala de teatro. La temporada y la confrontación con el público. El balance y las correcciones durante una temporada.	
1. **METODOLOGÍA:**	
Los estudiantes desarrollarán gran parte de su trabajo a nivel autónomo. Semanalmente, deberán presentar informes prácticos a los maestros del Taller Integral, donde se verán y se analizarán los procesos de la semana. El trabajo del taller integral V es fundamentalmente práctico y analítico. Los maestros observarán el proceso adelantado por el estudiante de dirección y sus actores y entrarán a participar reflexivamente sobre dicho proceso. Los estudiantes de dirección deberán guiarse por los lineamientos trazados por el maestro de dirección a lo largo del taller. Los actores deberán guiarse por las indicaciones de los maestros del taller integral y de su director para la construcción de su personaje. Así mismo se debe tener en cuenta: Elaboración y entrega de una carpeta de dirección completa. Planificación de la puesta en escena de la acción dramática inmersa en las entradas y salidas, escenas inexistentes y escenas específicas del texto, de acuerdo con la línea de sucesos. Los estudiantes deben tener, al final del curso, una obra para ser representada a público. Cada montaje debe ser presentado mínimo tres veces en una sala o espacio teatral adecuados para la propuesta específica de dicha puesta en escena.	
1. **RECURSOS:**	
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. Invitados especiales que relaten su experiencia artística. Salidas de campo: obras teatrales, de danza, performances, exposiciones, simposios, encuentros artísticos y de formación en el campo	
1. **EVALUACIÓN:**	
La evaluación es permanente, esto quiere decir que en cada sesión de Taller de Dirección VI y de Taller Integral V, 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.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:**	
Los textos de la bibliografía deben estar centrados en los autores y las obras escogidas por los estudiantes de dirección para cada uno de los montajes específicos. Esta bibliografía, por consiguiente, varía de acuerdo con cada una de las obras escogidas. La bibliografía complementaria, a lo largo de los estudios de dirección es: * Barba, E. (1990). Las islas flotantes. Buenos Aires: Editorial Saga. * Brecht, B. (2004). Escritos sobre teatro. Madrid: Libros Aula Magna. * Buenaventura, E. (2000). Obras completas. Medellín: Ediciones Universidad de Antioquia. * Ceballos, E. (1992). Principios de Dirección Escénica. México: Editorial Gaceta. México. * García, S. (2000). Teoría y práctica del teatro I, II y III. Bogota: Ediciones Teatro La Candelaria. * Grotowski, J. (1970). Hacia un teatro pobre. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. * Kantor, T. (1984). El teatro de la muerte. Buenos Aires: Ediciones de La Flor. * Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial. * Rivera, V. A. (1989). La composición dramática. México: Editorial Gaceta. * Stanislavski, C. (1981). Obras completas. Buenos Aires: Editorial Quetzal.	
FECHA: Revisado agosto 2016	