	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo **PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO 311** **NOMBRE: TALLER DE DIRECCIÓN II CÓDIGO: 14018** **ÁREA: FORMACIÓN PROFESIONAL COMPONENTE: CAMPO DE LA PROFESIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 4 HTD: 3 HTC: 3 HTA: 6** **Nº DE ESTUDIANTES: 6** **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 MAESTRO EN DIRECCIÓN TEATRAL**	
Docente de dirección con amplia experiencia artística y formativa que le permita desarrollar procesos que involucran la relación entre el análisis del texto dramático de los géneros tragedia y tragicomedia y la construcción de ejercicios iniciales de puesta en escena.	
Nº DE DOCENTES: 1­­­	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Cuando el estudiante enfoca su mirada sobre el desarrollo de la acción contenida en el texto dramático y la visualización y construcción del tejido provisto por la dinámica de la acción en una praxis escénica concreta, de pequeño aliento pero en la que involucra todas las posibilidades de resolución, comprende que el texto dramático convertido en puesta en escena es un desarrollo por etapas, de pequeñas decisiones que va tomando en el tiempo y cuyo valor central es que hay una acción o transformación visible que tiene que hacer evidente en su relación con el espectador. 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 en el Taller Integral II, por cuanto el análisis del texto como tejido de múltiples variantes, vertientes, asociaciones, imágenes y sentidos, lo llevará necesariamente a establecer vínculos con otros campos del saber.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Conocer los dispositivos conceptuales de la puesta en escena teatral, a partir del análisis de la tragedia, la tragicomedia y del personaje como sistema de relaciones.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
Planificar atmósferas y ambientes constructivos de trabajo escénico. Planificar la solución escénica de algunos elementos de la estructura trágica en el género tragedia. Planificar la solución escénica de unidades completas de acción para el género tragicomedia.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
Desarrolla un pensamiento propio en torno al análisis de textos dramáticos de tragedia y tragicomedia. Desarrolla la planeación de la puesta en escena de unidades mínimas de acción del texto dramático. 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. Adquiere conocimientos del trabajo sobre el escenario, tanto a nivel conceptual como práctico.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Comprensión del texto como tejido de múltiples relaciones, variantes y posibilidades. Estrategias de análisis del texto dramático. Conocimiento conceptual de los géneros comedia y tragedia. Diseño general del espacio escénico. Herramientas de dirección de actores desde los postulados de Stanislavski y desde la praxis de primeros ejercicios de puesta en escena.	
1. **CONTENIDOS**	
* Atmósfera de trabajo (¿Cómo empezar a trabajar –dirigir- actores?) * Análisis del texto dramático. Estrategia central: elaboración de la carpeta de dirección como mecanismo para desarrollar el pensamiento dramático y ponerlo en confrontación con los demás. * Acción dramática. ¿Qué es la acción? ¿Cuáles leyes rigen su desarrollo? ¿Qué es un suceso? ¿Cómo se constituye la acción a través de los subsecuentes sucesos que la integran y direccionan? * Estructura primaria de la tragedia (¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo inciden en la acción? ¿Cómo es el personaje como sistema de relaciones?) * Elemento trascendente en la tragicomedia (¿Cuál es según el texto? ¿Cómo se verifica en la acción? ¿Cuál es el valor trascendente? ¿Qué implica para el personaje: su vida, su actuar, sus relaciones? ¿Cómo es el personaje como sistema de relaciones?) * Géneros: Tragedia, Tragicomedia. Características principales, tono, esquemas, conflictos, carácter.	
1. **METODOLOGÍA**	
Bajo la metodología de taller se ponen en cuestión los problemas identificados para el curso y las estrategias teóricas para abordarlos y cada estudiante debe proponer, fundamentalmente a través de la 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 el texto dramático seleccionado y el pensamiento clarificador o problemático que se va desarrollando sobre el mismo a través de la discusión continua de presupuestos, hipótesis y análisis. El estudiante de dirección deberá estar en constante reflexión, praxis y sustentación conceptual del texto dramático y de su pensamiento sobre el mismo, así como de los resultados que vaya dando su análisis en la praxis que desarrolla en el Taller Integral con sus compañeros estudiantes de actuación, lo que lleva a proponer los siguientes mecanismos escriturales para que la reflexión se vuelva una práctica continua: Entrega de una cuartilla semanal sobre los resultados y reflexión del proceso de trabajo con los actores en el Taller Integral I. Elaboración y entrega de dos carpetas de dirección completas, una por cada módulo estudiado. Planificación de la puesta en escena de la acción dramática inmersa en la estructura primaria en la tragedia y unidad completa de acción –escena- en la tragicomedia. Elaboración y entrega de una reflexión sobre la experiencia realizada en el Taller Integral.	
1. **RECURSOS**	
* Clase expositiva del maestro. * Discusión y análisis con los estudiantes. Reflexión sobre los talleres integrales. * 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**	
Primera nota: Semana 8. Insumos: reflexión semanal, carpeta de dirección, reflexión final. Porcentaje: 25. Semana 8. Insumos: Proceso y resultado final de la muestra en el Taller Integral. Porcentaje: 25. Porcentaje definitivo del módulo: 50. Segunda nota: Semana 16. Insumos: reflexión semanal, carpeta de dirección, ensayo final. Porcentaje: 20. Semana 16. Insumos: Proceso y resultado final de la muestra en el Taller Integral. Porcentaje: 30. Porcentaje definitivo del módulo: 50.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Aristóteles. (1996), La poética; versión de García Bacca. México: Editores Mexicanos Unidos. * Aristóteles. (1999). Arte Poética, Arte Retórica. México: Editorial Porrúa. * Bentley, E. (1971). La vida del drama. Barcelona: Editorial Paidós. * Cantillo, E. (2000). Apuntes sobre la adaptación dramática (Cuadernillos de arte). Bogotá: Editorial Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá. * Ceballos, E. (1995). Principios de dirección escénica. México: Grupo Editorial Gaceta. * Chevalier, J. y otros. (1998). Coloquio sobre el gesto teatral contemporáneo. México: Casa del Refugio Citlaltéptl. * D’Amico, S. (1954). Historia del teatro dramático. Buenos Aires: Editorial Losada. * Deleuze, G. (1994). La imagen-Movimiento. Barcelona: Editorial Paidós. * Esquilo. (1970). Tragedias Completas. México: Editorial Porrúa. * Eurípides. (1970). Tragedias completas. México: Editorial Porrúa. * García, S. (1989). Teoría y práctica del teatro. Bogotá: Ediciones Teatro La Candelaria. * Guiraud, P. (1979). La semiología. México: Siglo XXI Editores. * Hegel, G.W.H. (1947). Poética. Buenos Aires: Editora Espasa Calpe. * Meyerhold, V.E. (1982). Teoría teatral. Madrid: Editorial Fundamentos. * Miguez, J. (1978). Teatro griego. Madrid: Ediciones Aguilar. * Nietzsche, F. (2007). El origen de la tragedia. Madrid: Editorial Espasa Calpe. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Rancière, J. (2003). El maestro ignorante. Barcelona: Editorial Laertes. * Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Pontevedra: Ellago Ediciones. * Rivera, V. A. (2001). La composición dramática. México: Ed. Escenología. * Sófocles. (1970). Tragedias completas. México: Editorial Porrúa. * Sontag, S. (1969). Contra la interpretación. Barcelona: Editorial Seix-Barral. * Stanislavski, C. (1989). La construcción del personaje. Río de Janeiro: Ediciones Civilización Brasileña. * Stanislavski, C. (1994). Ética y disciplina (El método de las acciones físicas). México: Grupo Editorial Gaceta.	
FECHA: Revisado agosto 2016	