	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: TEORÍA DE LA DIRECCIÓN I CÓDIGO: 14028** **ÁREA: FORMACIÓN PROFESIONAL COMPONENTE: CAMPO DE LA PROFESIÓN** **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 X PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: X Taller: Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Maestro con título de pregrado o posgrado en el área de las artes escénicas o artes vivas o dramaturgia con experiencia en la enseñanza de teorías del teatro, dirección escénica e historia del teatro.	
Nº DE DOCENTES: 1	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
El estudiante debe reconocer los procesos que, a través de la historia, se han establecido para la reflexión acerca del oficio de dirección, reconociendo la importancia del análisis y el reconocimiento de las distintas disciplinas del pensamiento teórico que giran en torno al trabajo de la puesta en escena, a lo largo de la historia del teatro. En este espacio académico los estudiantes de dirección harán un recorrido analítico por las principales teorías con respecto al ejercicio de la dirección escénica, desde los orígenes del oficio, siglo XIX hasta mitad del XX. El curso hará énfasis en las teorías conocidas, a partir del siglo XIX, hasta las experiencias de grandes creadores de la modernidad. Los nombres de los principales teóricos y creadores de la puesta en escena que se tendrán en cuenta, se analizarán de acuerdo con sus escritos y con las distintas formas audiovisuales en que se han recogido sus experiencias teóricas y escénicas.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Conocer y reflexionar acerca de la evolución del pensamiento y de las distintas teorías y prácticas que abordan el ejercicio de la dirección escénica en el mundo occidental del siglo XIX y XX.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Establecer los orígenes de la reflexión teórica sobre el oficio del director escénico. * Reflexionar acerca de la experiencia de los principales creadores en el campo de la dirección escénica de finales del siglo XIX y mitad del XX. * Considerar los principales parámetros que definen el trabajo del director escénico.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Valora el pensamiento de los demás en interacción con su propio pensamiento. * Reconoce la evolución del oficio de la dirección a lo largo de dos siglos. * Reflexiona acerca del oficio del director teatral. * Establece los modelos de relación entre el director, el actor, el texto, el espacio y el discurso. * Emplea los lenguajes y técnicas concernientes al hecho escénico. * Identifica las especificidades del trabajo del director.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Comprensión de los principales hitos en la historia del teatro desde sus orígenes hasta la contemporaneidad. Identificación de teoría teatrales relevantes y necesarias para comprender la trayectoria del arte dramático. Nociones concretas de análisis e interpretación del texto dramático.	
1. **CONTENIDOS**	
* Panorama histórico del oficio del director * Causas y aparición del oficio de director: Naturalismo y realismo: De Meiningen y Andre Antoine a Stanislavski * Constructivismo y futurismo: Meyerhold y la biomecánica * El actor, el espacio y la super-marioneta: Appia y Gordon Craig * Teatro político y teatro épico: Piscator y Brecht	
1. **METODOLOGÍA**	
El maestro desarrollará, a lo largo de la clase, la reflexión acerca de los temas tratados. Semanalmente, los estudiantes deberán escribir un texto teórico donde analicen de forma escrita las distintas problemáticas planteadas en la clase. El curso se combinará con la visualización en video de distintos montajes teatrales emblemáticos de la historia del teatro contemporáneo. Los estudiantes harán exposición teórica sobre los temas planteados y se le dará prioridad a la discusión en clase acerca de las problemáticas que vayan surgiendo a lo largo de las clases. Al mismo tiempo, a lo largo del curso deberá abrírsele espacio al análisis permanente de montajes teatrales que se encuentren en la cartelera de la ciudad. El curso debe convertirse en un momento de reflexión permanente acerca de qué significa dirigir actores, poner en escena, traducir un texto escrito en términos de imágenes y por supuesto, construir un discurso estético en el espacio escénico a partir del estudio de prácticas y teorías de directores de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX.	
1. **RECURSOS**	
* Clase magistral con espacios de reflexión y discusión. * Trabajos escritos para desarrollar el estudio pormenorizado de los temas. * Videos y películas sobre obras y experiencias artísticas en el campo teatral y otros campos relacionados con el objeto 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**	
Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, teórica/práctica, oral/escrita. Autoevaluación. Coevaluación 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**	
* Aristóteles. (1996), La poética; versión de García Bacca. México: Editores mexicanos unidos. * Aristóteles. (1999). Arte Poética, Arte Retórica; traducciones de José Goya y Muniain y de Francisco de P. Samaranch. México: Editorial Porrúa. * Bentley, E. (1971). La vida del drama; traducción de Alberto Vanasco. Barcelona: Ed. Paidós. * Brecht, B. (2004). Escritos sobre teatro. Barcelona: Editorial Alba. * Ceballos, E. (1995). Principios de dirección escénica. México: Grupo Editorial Gaceta. * Craig, G. (2011). «Del arte del teatro» y «Hacia un nuevo teatro» (Escritos sobre Teatro I) (Edición y traducción de Manuel F. Vieites) Madrid: Publicaciones de la ADE. * D’Amico, S. (1954). Historia del teatro dramático. Buenos Aires: Editorial Losada. * Deleuze, G. (1994). La imagen-Movimiento. Barcelona: Editorial Paidós. * Hegel, G.W.H. (1947). Poética. Buenos Aires: Editora Espasa Calpe. * Meyerhold, V.E. (1982). Teoría teatral. Madrid: Editorial Fundamentos. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Piscator, E. (1930). El teatro político. Traducción del alemán por Salvador Vila. Madrid: Editorial Cenit. * Piscator, E. (2013).Teatro, Política, Sociedad. Edición de César de Vicente Hernando y traducción de Cristina Diez Pampliega. Madrid: Publicaciones de la ADE (Serie: Teoría y práctica del teatro, nº 37). * Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Pontevedra: Ellago Ediciones. * Rivera, V. A. (2001). La composición dramática. México: Ed. Escenología. * 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. * Stanislavski, C. (1983). El arte escénico. Ediciones Siglo XXI.	
FECHA: Revisado agosto 2016	