	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÈNICAS** **SYLLABUS**
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Asignatura x Cátedra Grupo de Trabajo **PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO 311** **NOMBRE: TEORÍA DE LA DIRECCIÓN II CÓDIGO: 14035** **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 PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: X Taller: Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE:**	
El docente encargado de este espacio académico debe conocer y dominar los referentes teóricos acerca de la dirección teatral, para construir una dinámica relfexiva e investigativa que guie al estudiante a crear criterios y metodologías propias en el oficio de la dirección teatral. Especialmente en las corrientes concernientes al siglo XX y la contemponareidad.	
Nº DE DOCENTES­­­ 1	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO:**	
Los estudiantes de dirección harán un recorrido analítico por las principales teorías con respecto al oficio de la dirección escénica, desde los albores del siglo XX hasta nuestros días. El curso hará énfasis en las teorías conocidas, a partir de 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 existentes acerca del oficio de la puesta en escena en el mundo del teatro desde mediados del siglo XX hasta nuestros días.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**	
* Conocer el proceso y el ejercicio creativo que esconde el oficio de la dirección teatral. * Establecer los orígenes de la reflexión teórica sobre el oficio del “metteur en scène”. * Reflexión acerca de la experiencia de los principales creadores en el campo de la dirección. * Considerar los principales parámetros que definen el trabajo del director de teatro. * Analizar los procesos de relación entre el director y el actor a lo largo de los siglos. * Teorizar sobre el oficio de la dirección teatral. * Reconocer el trabajo del director teatral frente a los otros oficios de la escena. * Identificar de qué manera el director y la crítica se han estimulado mutuamente a lo largo de los siglos.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Pone en práctica mecanismos de reflexión acerca del oficio del director teatral. * Identifica las especificidades del trabajo del director. * Reconoce la evolución del oficio de la dirección desde mediados del siglo XX. * Establece modelos de relación entre el director y el actor.	
1. **SABERES PREVIOS:**	
Historia del arte en general y del teatro en particular. Conocimiento sobre el origen y la evluaciòn del director desde finales del sigloXIX y mediados del siglo XX. Análisis e interpretación del texto dramático.	
1. **CONTENIDOS:**	
Stanislavski. Brecht y los modelos del Teatro Épico en el oficio del director. El actor’s studio y la adaptación de Stanislavski en los Estados Unidos. El director de teatro como espectador profesional: Grotowski. Peter Brook y la vuelta a los orígenes. La multiculturalidad. Las nuevas tendencias en el siglo XX. Ariane Mnouchkine y la épica del Théâtre du Soleil. Heiner Müller y la nueva política sobre la escena. Robert Wilson y las artes plásticas al servicio de la escena. Perspectivas del teatro latinoamericano. Qué es un director teatral en el siglo XXI: Escritura escenario y otra hipótesis provocadoras.	
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 representa montar, poner en escena, traducir un texto escrito en términos de imágenes y, por supuesto, en un espacio en el cual los estudiantes puedan plantear sus propios interrogantes y desafíos con respecto a las escenas que ellos adelantan en sus cursos prácticos de puesta en escena.	
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 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:**	
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. (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. * Buenaventura, E. Textos teóricos. Publicaciones Corporación Colombiana de Teatro. * 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. * Chevalier, Jean Frederic y otros. 1998. Coloquio sobre el gesto teatral contemporáneo. México. * D’Amico, S. (1954). Historia del teatro dramático. Buenos Aires: Editorial Losada. * Deleuze, Gilles. (1994). La imagen-Movimiento. Barcelona: Editorial Paidós. * García, S. (1989). Teoría y práctica del teatro. Bogotá: Editorial Teatro La Candelaria. * Guiraud, P. (1979). La semiología. México: Siglo XXI Editores. * Hegel, G.W.H. (1947). Poética. Buenos Aires: Editora Espasa Calpe. * Knébel, M. (1996). El último Stanislavski. Caracas: Editorial Fundamentos. * Medina, M. (2000). Los géneros dramáticos. Caracas: Editorial Fundamentos. * 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. (1993). La composición dramática. México: Editorial Gaceta. * Sontag, S. (1969). Contra la interpretación; traducción de Javier González-Pueyo. Barcelona: Editorial: Seix-Barral. * Stanislavski, C. (1988). Un actor se prepara. México: Editorial Diana. * Stanislavski, C. (1994). Ética y disciplina (El método de las acciones físicas). México: Grupo Editorial Gaceta. Stanislavski, C. (2004). Creando un rol. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.	
FECHA: Revisado agosto 2016	