	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**FACULTAD de artes-asab****PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS	
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 317**Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Teoría de la dirección CÓDIGO: 24127** **NÚCLEO: Formación Básica COMPONENTE: Contextualización y formación socio humanística****Nº DE CRÉDITOS: 3 HTD: 3 HTC: 3 HTA: 3****Nº DE ESTUDIANTES: 15** Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**
TEÓRICO: x PRÁCTICO : TEO-PRAC:Cátedra:____Ensamble:_____Entrenamiento*: ___*Magistral:_____Prácticas: ____Proyecto:____Seminario: XTaller: ____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. Debe tener un dominio teórico sobre el oficio del director que le permita guiar al estudiante en el reconocimiento y la construcción de metodologías propias del oficio de la dirección teatral.
Nº DE DOCENTES: 1
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**
El estudiante de dirección necesita comprender las circunstancias históricas que dieron origen a la figura del director de escena, teniendo en cuenta las influencias dadas por otras disciplinas y áreas del conocimiento.Haciendo un recorrido analítico, a través de la historia, se podrán reconocer los elementos y teorías que justifican la figura del director de escena; así como su pertinencia en los procesos de la puesta en escena contemporánea y sus posibles desarrollos futuros. El recorrido hará énfasis en las teorías y experiencias de creadores del siglo XIX y XX, quienes han aportado en la consolidación de una teoría de la dirección. Se tendrán en cuenta tanto sus escritos como lo que otros han escrito de ellos; así como los materiales visuales y audiovisuales que permitan reconocer sus diferentes estéticas.
1. **OBJETIVO GENERAL**
Investigar, conocer y apropiar diferentes teorías y prácticas que abordan el ejercicio de la dirección escénica en el mundo occidental de los siglos XIX y XX.
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
* Investigar los orígenes del oficio del director de escena.
* Investigar y reconocer las experiencias y teorías de los principales creadores en el campo de la dirección escénica de los siglos XIX y XX.
* Considerar los principales parámetros que definen el trabajo del director escénico.
* Reconocer la gestión como parte del oficio del director, identificándola en la historia de distintos directores – teóricos.
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**
* Valora el pensamiento de los demás en interacción con su propio pensamiento.
* Reconoce la aparición y evolución del oficio del director a lo largo de dos siglos.
* Justifica el oficio del director teatral.
* Establece modelos de relación entre el director, el actor, el autor, el texto y el espectador.
* Emplea un lenguaje técnico que concierne al trabajo del director de escena.
* Identifica las especificidades del trabajo del director.
* Identifica la capacidad del director como gestor de sus propias creaciones.
1. **SABERES PREVIOS**
Conocimientos generales sobre la historia del teatro y del drama. Reconocimiento de la práctica teatral y de algunas teorías que la sustenten. Nociones concretas de análisis e interpretación de textos dramáticos. Historia del teatro Estudios literariosAnálisis del espectáculoHistoria del arte
1. **CONTENIDOS**
* **Teorías previas**

- Poética de Aristóteles- La paradoja del comediante de Diderot. * **Causas y aparición del oficio del director en el contexto del naturalismo:**

Meiningen, Andre Antoine, Danchenko y Stanislavski.* **Algunas apropiaciones de Stanislavski.**
* Meyerhold, M. Chejov, Lee Strasberg, Jorge Eines y Raúl Serrano.
* **Otras estéticas**

- Alfred Jarry, Antonin Artaud, Adolphe Appia y Gordon Craig* **Teatro político y teatro épico.**

- Piscator y Brecht.* **Algunas perspectivas contemporáneas.**

- Jerzy Grotowsky, Peter Brook y Eugenio Barba.- Tadeuz Kantor, Heiner Müller, David Mamet, Ann Bogart * **Perspectivas del teatro colombiano**

- Enrique Buenaventura y Santiago García. **Gestión**: Diseñar estrategias que le permitan al estudiante acceder a materiales (libros, revistas, videos, páginas web, teatros, colecciones, etc), los cuales amplíen su panorama sobre la dirección escénica, desde una perspectiva tanto local como global.**Investigación formativa**: A partir de los contenidos vistos en el seminario, el estudiante estará en capacidades de contrastar y relacionar autores o directores; aplicar experiencias; comparar estéticas; formular hipótesis teóricas y prácticas; y construir teoría y pensamiento desde las bases de la dirección escénica. |
| 1. **METODOLOGÍA**
 |
| El maestro desarrollará, a lo largo de la clase, la reflexión acerca de los temas tratados. Los estudiantes deberán escribir algunos textos teóricos 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 moderno y 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 se determinarán los principales aportes de cada uno de los directores- teóricos que se estudien para realizar una sinopsis práctica (metodología de dirección) que de cuenta de la comprensión, aplicación y combinación de los elementos estudiados. 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 hasta la contemporaneidad. |
| 1. **RECURSOS**
 |
| **Medios y Ayudas:** 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. (1999). Arte Poética, Arte Retórica; traducciones de José Goya y Muniain y de Francisco de P. Samaranch. México: Editorial Porrúa.
* Artaud, A. (1999) El teatro y su doble. Argentina: Editorial Edhasa
* Barba E.(1992) La canoa de papel.Grupo Editorial Gaceta, S.A.
* Bentley, E. (1971). La vida del drama; traducción de Alberto Vanasco. Barcelona: Ed. Paidós.
* Bogart, A (2008). La preparación del director. Barcelona: Alba Editorial.
* Braun Edward (1992). *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski.* Buenos Aires: Editorial Galerna.
* Brecht, B. (2004). Escritos sobre teatro. Barcelona: Editorial Alba.
* Brook, P. (1986). El espacio vacío. Barcelona: Península.
* 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.
* Eines, J (2012). Hacer Actuar. Barcelona: Editorial Gedisa
* Garcia, Santiago. Teoria y practica del teatro V1 y V2, Ed.Teatro La Candelaria
* Kantor, T. (1984) El Teatro de la Muerte, ed. [Denis Bablet](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Bablet&action=edit&redlink=1), Ediciones de la Flor, Buenos Aires.
* Mamet, D. (2000). Una profesión de putas. Madrid: Editorial Debate
* Mamet D. (1998). Los tres usos del cuchillo. Madrid: Editorial Alba
* 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).
* Rivera, V. A. (2001). La composición dramática. México: Ed. Escenología.
* Serrano, R. (2013). Lo que no se dice. Buenos Aires: Editorial Atuel
* 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.
* Argüello Pitt, Cipriano. (2015). Dramaturgia de la dirección de escena. México: Editorial Paso de Gato.
* Canfiel, Curtis. (1995). El arte de la dirección escénica. España: ADE.
* Pavis, P. (2000). El análisis de los espectáculos. España: Ediciones Paidós Iberica.
* Brook, Peter. (1990). El espacio vacío. Barcelona: Editorial Nexos.
* Ubersfeld, Anne. (1998). Semiótica teatral. Madrid: Ediciones Catedra.
* Schreiber, Terry. (2009). Actuación Las nuevas tendencias. México: Editorial Planeta.
* Ruíz, María. (1996). La formación del director de escena. España: ADE TEATRO, No. 48-49.
* Toporkov, V. (1961). Stanislavski dirige. Argentina: Compañía general fabril editora.
 |
| **FECHA: marzo 2017** |