

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Seminario de Dirección		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Theatre Direction Seminar		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo	presencial	no presencial
6. Requisitos	Taller de Dirección	
7. Propósito general del curso	Este curso se orienta hacia la Investigación de discursos escénicos complejos y contemporáneos, mediante el conocimiento y la posterior utilización de distintas herramientas compositivas directoriales. Asimismo, pretende informar sobre las diversas estrategias de gestión de los discursos escénicos estudiados. Para ello, se darán a conocer las diversas estrategias compositivas de directores contemporáneos, profundizando en las complejidades poéticas, estéticas y de gestión de las creaciones escénicas estudiadas por medio de la reflexión crítica.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C5: Componer un discurso escénico.	
9. Subcompetencias	5.1 Convirtiendo un material-dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. 5.2 Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público). 5.3 Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones visuales, espaciales y sonoras.	

10. Resultados de Aprendizaje

10.1. Examina diversos montajes por medio de modelos de análisis escénicos para develar recursos del arte de la dirección.

10.2. Identifica diversas problemáticas de la dirección por medio del estudio de casos y bibliografía para crear una propuesta de dirección autoral.

10.3. Proyecta relaciones específicas con los diferentes agentes involucrados de la creación directorial por medio del conocimiento de los diversos roles de cada uno de ellos para concretar con el equipo técnico y artístico por medio de la gestión de los diversos agentes

11. Saberes / contenidos

11.1. La dirección escénica a lo largo de la historia. Breve y general recorrido histórico de la puesta en escena y del rol del director hasta el siglo XIX. Antecedentes: Grecia. Roma. Edad Media. Siglo XIV-XV. Teatro Isabelino. Siglo XVIII-XIX. Aparición del director moderno: Meinichen, Stanislavsky y Antoine.

11.2. El problema de la doble existencia artística del teatro. Literatura versus Puesta en escena.

11.3. Los cinco ejes problemáticos de la puesta en escena. El texto dramático. (Origen literario/Evidenciación de sentido). El espacio escénico. (Espacialización). El diseño teatral. (Armonización). El actor. (Dirección de actores). El espectador. (La otra escena)

11.4. Tareas y cualidades de la Dirección. El director como primer responsable. Los conocimientos del director. La actitud frente a sus colaboradores. Las decisiones del director.

11.5. Ética, estética y autoría de la Dirección. El concepto de discurso. Los conceptos de política e ideología. Los conceptos de crítica y mensaje. El concepto de estilo. El concepto de lenguaje. La relación entre la ética y la estética. Adaptaciones, re-creaciones o dramaturgia escénica.

12. Metodología

Los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados en la asignatura son los siguientes:

12.1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes —conceptuales, procedimentales y actitudinales— mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por bibliografía.

12.2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves. Además, los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

En la práctica esto se traduce en:

- Clases expositivas breves con momentos de mediación y reflexión de las temáticas tratadas.
- Invitación a directores y directoras para que expongan sus metodologías y procesos.
- Exposición de temas por parte de los estudiantes.
- Desarrollo de foros o debates sobre temáticas del curso.

13. Evaluación

El curso tendrá solo 2 evaluaciones.

13.1. Propuesta de dirección. Primera entrega. El o la estudiante deberá preparar de forma individual una propuesta de dirección para el texto creado en el taller de creación dramática y cuyo objetivo es poner en práctica dicha propuesta de dirección en el semestre siguiente en el taller de creación escénica. Entrega viernes 8 de julio. 18 hrs.

13.2. Propuesta de dirección. Entrega final. A partir de la revisión, comentarios y evaluación del documento anterior, el o la estudiante deberá proponer una Propuesta de Dirección actualizada. Entrega lunes 17 de julio. 18 hrs.

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

Para los seminarios y talleres de segundo ciclo o ciclo intermedio, con excepción de los cursos Taller de creación actoral IV y Tutoría de Investigación Aplicada II, la ponderación será de 60% proceso y 40% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Dirección, Puesta en Escena, Dirección de escena

16. Bibliografía Obligatoria

Bogart, Anne, "La preparación del director", Alba Editorial, Barcelona, 2008.

Brecht, Bertolt, "Las cinco dificultades para decir la verdad", Disponible en:
<http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=1868>

Daccarett, Jimmy. "Apuntes de Dirección Teatral", Proyecto docencia Universidad el Desarrollo. Santiago de Chile, 2010.

Daulte, Javier, "Juego y compromiso: el procedimiento", Disponible en:
<http://casafлотanteteatro.jimdo.com/escritos-flotantes/>

Veinstein, André, "La puesta en escena", Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1962.

17. Bibliografía Complementaria

Arrau, Sergio, "Elementos de dirección escénica", Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969.

Artaud, Antonin, "El teatro y su doble", Editorial Edhasa, Barcelona, 1997.

Barba, Eugenio, "Las islas flotantes", Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1983.

Brecht, Bertolt, "Escritos sobre teatro", Alba Editorial, Barcelona, 2004.

Brook, Peter, "Más allá del espacio vacío", Alba Editorial, Barcelona, 2001.

Carrizo-Muñoz, Abel, "El director como autor del teatro", En: Primer Coloquio sobre Teoría y Dirección Teatral en Chile organizado por el Programa de Magíster en Artes con mención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile, Santiago, 2002.

Ceballos, Edgar y Jiménez, Sergio, "Técnicas y teorías de la dirección escénica", Editorial Gaceta, Ciudad de México, 1985.

Eines, Jorge, "El actor pide", Editorial Gedisa, Barcelona, 2008.

Griffero, Ramón, "Poética: la Dramaturgia del Espacio", En: Revista Apuntes N° 119 y 120, Publicación de la Escuela de Teatro de la P.U.C., Santiago de Chile, 2001.

Irvin, Polly, "Directores artes escénicas", Editorial Océano, Barcelona, 2003.

Layton, William, "¿Por qué? Trampolín del actor", Editorial Fundamentos, Madrid, 2004.

Mamet, David, "Verdadero y falso", Editorial Planeta, Barcelona, 2002.

Mnouchkine, Ariane, "En la gran playa del teatro", En: Revista Apuntes N° 113, Publicación de la Escuela de Teatro de la P.U.C., Santiago de Chile, 1997.

Müller, Heiner, "El teatro es crisis", Disponible en <http://www.nexoteatro.com/Heiner%20Muller.htm>

Pavis, Patrice, "Diccionario del teatro", Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008.

Wright, Edward, "Para comprender el teatro actual", Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1997.