

| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nombre de la actividad curricular</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Seminario de Dirección                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Nombre de la actividad curricular en inglés</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Theatre Direction Seminar                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>4. Número de créditos SCT – Chile)</b>                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>5. Horas de trabajo</b>                                                                                                                                                                                                                                | presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | no presencial |
| <b>6. Requisitos</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Taller de Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>7. Propósito general del curso</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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. |               |
| <b>8. Competencias a las que contribuye el curso</b>                                                                                                                                                                                                      | C5: Componer un discurso escénico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>9. Subcompetencias</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 5.1 Convirtiendo un material-dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica.<br>5.2 Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público).<br>5.3 Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones visuales, espaciales y sonoras.                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>10. Resultados de Aprendizaje</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 10.1. Identifica diversas poéticas, estéticas y problemáticas directoriales por medio del estudio y reflexión de la historia de la dirección con el fin de reconocer y contextualizar las diversas estrategias compositivas de directorxs contemporáneos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 10.2. Desarrolla una reflexión crítica de diversos montajes escénicos por medio de la aplicación de un modelo de análisis directorial para el reconocimiento de elementos directoriales en discursos escénicos complejos y contemporáneos.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 10.3. Formula una propuesta de dirección por medio de la implementación diversos recursos reflexivos y herramientas compositivas directoriales para generar un discurso escénico idealmente autoral.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |

| 11. Saberes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I: Literatura versus Puesta en Escena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Saber conceptual</b><br/>El problema de la doble existencia artística del teatro.<br/>La dirección escénica a lo largo de la historia.</p> <p><b>Saber procedimental</b><br/>Estrategias compositivas directoriales en relación con el/la directora/a de su investigación personal.</p> <p><b>Saber actitudinal</b><br/>Cualidades, conocimientos y tareas de la dirección.<br/>Ética directorial.</p>                                                                                                                                                       |
| II: Los cinco ejes de la Puesta en Escena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Saber conceptual</b><br/>Acercamiento directorial al texto, el espacio, la visualidad, el actor o la actriz y el espectador.<br/>El concepto de estilo. El concepto de lenguaje. La relación entre la ética y la estética.<br/>Adaptaciones, re-creaciones o dramaturgia escénica.</p> <p><b>Saber procedimental</b><br/>Modelos de análisis de la puesta en escena.<br/>El discurso, la política y la ideología.<br/>La crítica y el mensaje.</p> <p><b>Saber actitudinal</b><br/>El director como primer responsable.<br/>Las decisiones del director.</p> |
| III: Propuesta de Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Saber conceptual</b><br/>La premisa directorial.<br/>Las necesidades directoriales según las industrias creativas.</p> <p><b>Saber procedimental</b><br/>Evidenciación de sentido.<br/>Espacialización.<br/>Armonización.<br/>Dirección Actoral.<br/>La otra escena.</p> <p><b>Saber actitudinal</b><br/>Vinculación con los diversos agentes implicados en la puesta en escena.</p>                                                                                                                                                                         |
| 12. Metodología<br><br>Los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados en la asignatura son los siguientes:<br><br>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.<br><br>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 3 evaluaciones y un examen.

13.1. Informe sobre una poética directorial. El o la estudiante deberá documentar de forma individual un informe sobre las poéticas y estéticas directoriales de su interés dentro de un listado de más de 40 directorxs de las cuales deberá escoger una y exponer y reflexionar sobre las estrategias directoriales del/de la director/a que ha seleccionado. Entrega: 10 de abril 15 hrs. 20% de la nota de presentación a examen.

13.2. Análisis de una Dirección Escénica. Cada estudiante deberá escribir un análisis reflexivo en torno a una dirección escénica de una obra que se encuentre en cartelera. Por medio del uso de un modelo de análisis directorial deberá realizar un ejercicio reflexivo en torno a la práctica de la dirección. Entrega: 15 de mayo 15 hrs. 35 % de la nota de presentación a examen.

13.3. Propuesta de dirección. 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: 19 de junio 15 hrs. 45% de la nota de presentación a examen.

13.4. Examen. A partir de la revisión, comentarios y evaluación del documento anterior, el o la estudiante deberá proponer una Propuesta de Dirección actualizada para su evaluación como examen.

### **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.

Clurman, Harold. “La dirección teatral. Notas sobre la puesta en escena”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1990.

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

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

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

### **17. Bibliografía Complementaria**

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

Canfield, Curtis, "el arte de la Dirección Escénica", Editorial Diana, México, 1970.

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

Hormigón, Juan Antonio, "Investigaciones sobre el espacio escénico", Alberto Corazón Editor, Madrid, 1970.

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

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

Sánchez, José A., "Dramaturgias de la imagen", Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1999.