

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller de Dirección		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Stage Direction workshop		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo	presencial 4,5 hrs	no presencial 1,5 hrs.
6. Requisitos	Seminario: Teoría de la Representación Seminario: Teoría del Teatro Seminario: Análisis Escénico	
7. Propósito general del curso	Este taller de dirección tiene como propósito entregar los conceptos, herramientas y estrategias básicas de la dirección a partir de la generación de proyectos directoriales o de creación escénica. Para ello, se abordará de manera teórica y práctica las problemáticas de la actuación, la espacialización, vinculación con la materialización y la visualidad, el texto dramático (cuando corresponda) en función de la relación convivial o presencial	

	<p>con el público destinatario, siendo este último el eje central de la reflexión escénica.</p> <p>El estudiante deberá ser capaz de generar propuestas propias de dirección escénica, vinculando el trabajo de actuación con los otros elementos propios de la puesta en escena.</p> <p>Abordar críticamente los modelos teatrales hegemónicos vigentes, explorando nuevas posibilidades escénicas propias de la situación del arte escénico contemporáneo.</p> <p>PREMISAS o PRINCIPIOS de DIRECCIÓN ESCÉNICA a trabajar en esta sección de la asignatura:</p> <p>El/La Director/a ...</p> <p>a) <i>“privilegia la búsqueda de la VISIBILIDAD como principal recurso expresivo, utilizando la Teoría de la Accionización escénica (ACM) como soporte estratégico para lograrlo”.</i></p> <p>b) <i>“es el/la responsable más determinante en la TRANSFORMACIÓN DEL ESTATUS SOCIAL DEL TEATRO”.</i></p> <p>c) <i>“es el/la AUTOR/A DE LA PUESTA EN ESCENA o del Teatro”.</i></p> <p>d) <i>“es el/la primer/a y principal REPRESENTANTE de las/os ESPECTADORES en el espacio creativo”.</i></p> <p>e) <i>“tiene como una de sus tareas prioritarias CONTROLAR LA PERCEPCIÓN del/la espectador/a”.</i></p>
--	---

	<p>f) <i>“debe explorar los procedimientos que conviertan la PRESENCIALIDAD en un elemento esencial de nuestra disciplina”.</i></p> <p>g) <i>“incorpora las TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN como herramienta para gestionar la eficacia social del teatro”.</i></p> <p>h) <i>“tiene como misión, alcanzar la EXCELENCIA ARTÍSTICA”.</i></p>
<p>8. Competencias a las que contribuye el curso</p>	<p>C.5 Componer un discurso escénico.</p>
<p>9. Subcompetencias</p>	<p>5.1 Convirtiendo un material previo: textos dramáticos o no, u otras fuentes basales o detonantes (imágenes, sonidos, objetos, etc.) en una Puesta en Escena a partir de propuestas individuales y colectivas.</p> <p>5.2 Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público).</p>
<p>10. Resultados de Aprendizaje</p> <p>RA1.- Identificar herramientas y conceptos básicos de dirección, considerando las problemáticas contemporáneas de la puesta en escena, con la finalidad de reconocer la dirección como un fenómeno dinámico y complejo.</p> <p>RA2.- Elaborar proyectos de escenificación, integrando herramientas y conceptos básicos estudiados, con el objetivo de comprender la necesidad de integrar diversos elementos escénicos en un discurso articulado, capaz de ser comunicado y apreciado estéticamente por una audiencia.</p> <p>RA3.- Generar proyectos de escenificación, componiendo acciones y enfocándose en la dirección del trabajo actoral, con la finalidad de experimentar y legitimar el rol directorial.</p> <p>RA4.- Componer imágenes escénicas, por medio de acciones atractivas y coherentes, con un proyecto que sea capaz de configurar un espectáculo teatral de excelencia artística.</p>	

11. Saberes / contenidos

1. Historia de la Dirección
2. Propedéutica:
 - a. Estatus social del teatro
 - b. Teatro rico/ Teatro pobre
 - c. Arte
 - d. LO Estético/ LA Estética
 - e. Lo Presencial, lo aurático
 - f. Lo Representacional/ Lo Presentacional
 - g. Lo Figurativo/ Lo Abstracto
 - h. Significante/ Significado
 - i. Teoría de los hemisferios cerebrales
3. Sensación, Percepción, Representación
4. Estética de la recepción: Literatura y lector / Teatro y espectador
5. Funciones de la Dirección
6. La **descripción** como clave de acceso a *lo estético*
7. Motivo escénico
8. Lenguaje visual y audiovisual
9. *Teoría de la Accionización Escénica*
10. Ideación, Investigación Escénica, Selección, Formalización
11. Estructura de progresión dinámica
12. *Texto partitura*
13. Evidencias, Inferencias, Indeterminaciones
14. *Texto adaptado*
15. *Texto pretexto*
16. El/la director/a como *autor/a escénico*

12. Metodología

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en:

- Clases expositivas.
- Análisis de textos escritos. Elaboración de Informes. Evaluaciones formativas, y sumativas. Rúbricas.
- Estudio de Obras audiovisuales. Elaboración de Informes. Evaluaciones formativas y sumativas. Rúbricas.
- Ejercicios de Dirección. Evaluaciones formativas y sumativas. Rúbricas.

13. Evaluación

Para la correcta marcha del proceso formativo se utilizarán permanente la *evaluación formativa*, la que será complementada por instancias de *evaluación sumativa*. Todos los trabajos a calificar contarán con pautas o rúbricas de evaluación.

Análisis de textos escritos (3).	Ponderación: 20%
<ul style="list-style-type: none">- <i>"Insultos al público"</i> Peter Handke.- <i>"Aparición reciente o remota del director teatral"</i> André Veinstein.- <i>"El convivio teatral"</i> Jorge Dubatti.	
Análisis de obras audiovisuales (3).	Ponderación: 20%
<ul style="list-style-type: none">- <i>"El columpio"</i>- <i>"Taca taca... en silencio"</i>- <i>"Perdidos en la mancha"</i>	
Ejercicios de Dirección (3).	Ponderación: 30%
(Dos calificados)	
<ul style="list-style-type: none">- <i>Modalidad A: Creación a partir de un Fragmento Dramatúrgico</i> <i>Texto partitura/ Texto adaptado/ Texto Pretexto</i>- <i>Modalidad B: Ejercicios a partir de la teoría de la ACCIONIZACIÓN</i> <i>Acciones cotidianas con virtualidad escénica (taxonomía de la accionización)</i> <i>Acción con la noción de necesidad, referencialidad, conflictividad</i>	
Ejercicio de Dirección final	Ponderación: 30%
<ul style="list-style-type: none">- <i>Modalidad A: Creación a partir de un Fragmento Dramatúrgico (incorporando acciones)</i>- <i>Modalidad B: A partir de la teoría de la ACCIONIZACIÓN</i>	
14. Requisitos de aprobación:	
80% de asistencia	
Nota final igual o superior a 4,0	
15. Palabras Clave	
<i>Dirección. Puesta en escena. Visibilidad. Accionización. Excelencia artística. Presencialidad. Comunicabilidad.</i>	
16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)	
<ul style="list-style-type: none">- VEINSTEIN, André - Cap. LA APARICIÓN RECIENTE O REMOTA DEL DIRECTOR TEATRAL del libro <i>LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética.</i> Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.- DUBATTI, Jorge - <i>EL CONVIVIO TEATRAL.</i>	

- GROTOWSKI, Jerzy - *TEATRO LABORATORIO. Tusquets. 2ª Edición. Barcelona. 1970.*
- GOUHIER, Henry - *LA ESENCIA DEL TEATRO.* Ediciones del Carro de Tespis. B. Aires 1957.
- CAPPONI, Ricardo - *PSICOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA.* (Digitalizado. Sin datos de edición)
- BRECHT, Bertolt - *PEQUEÑO ORGANON PARA EL TEATRO.* Cap. 3. (Digitalizado. Sin datos de edición)

Audiovisuales:

- *EL ÚLTIMO PISTOLERO* Dir. Alessandro Domicini.
- *THE BLACK HOLE.* Dir. Phil Samson y Olly Williams.
- *EL COLUMPIO.* Dir. Alvaro Fernandez Armero.
- *PERDIDOS EN LA MANCHA.* Dir. Louis Pepe y Keith Fulton.
- *Taca taca... en silencio.* Dir. Patricio Muñoz y Universidad de Valparaíso.

17. Bibliografía Complementaria

- VEINSTEIN, André - *LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética.* Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.
- ARNHEIM, Rudolf - *ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL.* Eudeba, Buenos Aires, 1997.
- DUVIGNAUD, Jean - *ESPECTÁCULO Y SOCIEDAD.* Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, Venezuela, 1970.
- CEBALLOS, Edgard - *PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN ESCÉNICA.* Colección Escenología Grupo Editorial Gaceta, México 1992.
- HANDKE, Peter - *INSULTOS AL PÚBLICO.*
- BROOK, Peter. - *MÁS ALLÁ DEL ESPACIO VACÍO.* Cap 1. Un sentido de la Dirección. (Versión digital. Sin datos de Edición)
- BROOK, Peter - *EL ESPACIO VACÍO.* Colección Escenología. Editorial Gaceta, México 1992.
- BRAUN, Edward - *EL DIRECTOR DE ESCENA.* Editorial Golma. B. Aires 1986.
- MOUSSINAC, León - *TRATADO DE PUESTA EN ESCENA.* Ediciones Leviatán B.Aires 1957.
- PAVIS, Patrice - *EL TEATRO Y SU RECEPCIÓN.* Casa de las Américas. La Habana 1994.
- GROTOWSKI, Jerzy - *EL TEATRO POBRE.* Siglo XXI Editores. México, 1970.
- ARTAUD, Antonin - *EL TEATRO Y SU DOBLE.* Editorial Edhasa, Barcelona 2001.
- UBERSFELD, Anne - *LA ESCUELA DEL ESPECTADOR.* ADE. A. Directores de España, Madrid.1997
- SELDEN, Samuel - *LA ESCENA EN ACCIÓN.* EUDEBA. B.Aires 1960.
- CORTAZAR, Alberto, COPEAU, APPIA, CRAIG, GROPIUS, SCHLEMMER y otros - *INVESTIGACIONES SOBRE EL ESPACIO ESCÉNICO.* Editor. Madrid 1970.
- ACKERMAN, Diane - *UNA HISTORIA NATURAL DE LOS SENTIDOS.* Traducción: Cesar Aira. 1990. Editor digital Titivillus.
- ARRAU, Sergio - *DIRECCIÓN TEATRAL.* Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. Caracas 1994.
- PAVIS, Patrice - *DICCIONARIO DEL TEATRO.* Editorial Paidós, Barcelona 1990.

Ensayos Prof. Abel Carrizo - Muñoz (Autoedición)

- *"Neo – realismo: del ser y parecer escénico"*
- *"El Director como autor del Teatro"*
- *"Teoría de la Accionización escénica"*

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

- *“Para la escenificación de textos dramáticos”*

Docente responsable:
Prof. ABEL CARRIZO-MUÑOZ

Ayudante:
Vania Maturana Aguirre