

PROGRAMA		
<p>Nombre de la actividad curricular: Taller de Dirección 2021</p> <p>Docente responsable: Abel Carrizo-Muñoz</p> <p>Ayudante: Vania Maturana Aguirre</p>		
<p>Nombre de la actividad curricular en inglés: Stage direction workshop</p>		
<p>3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile</p>		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo semanal	presencial 3.0	no presencial 6.0
6. Requisitos	<p>Seminario: Teoría de la representación</p> <p>Seminario: Teoría del Teatro</p> <p>Seminario: Análisis Escénico</p>	
7. Propósito general del curso	<p>Este Taller de Dirección online, de carácter introductorio, tiene como propósito entregar los conceptos, herramientas y estrategias básicas propias de la Dirección Teatral que le permitan a cada estudiante de la sección elaborar un proyecto individual de Puesta en Escena como resultado final de este Taller.</p> <p>PREMISAS o PRINCIPIOS de DIRECCIÓN ESCÉNICA:</p> <p>El/La Director/a ...</p> <p>a) <i>“es el/la responsable más determinante en la transformación del estatus social del teatro”.</i></p> <p>b) <i>“es el/la autor/a de la puesta en escena, en definitiva del Teatro”.</i></p> <p>c) <i>“es el/la primer/a y principal representante de las/os espectadores”.</i></p> <p>d) <i>“tiene como tarea prioritaria controlar la percepción del/la espectador/a”.</i></p> <p>e) <i>“debe explorar los procedimientos que conviertan la PRESENCIALIDAD en un elemento</i></p>	

	<p><i>esencial del arte teatral, siempre y cuando se pueda retomar las clases presenciales”.</i></p> <p>f) “tiene como misión, alcanzar la excelencia artística”.</p> <p>Cada estudiante, en cada ejercicio, debe ser capaz de generar una propuesta personal de dirección escénica, en cuyo resultado tiene fundamental importancia la dirección del trabajo de los compañeros del 2º año de Actuación y/o colaboradores inmersos en un contexto representacional y diegético específico y en relación con los diversos elementos que concurren en una puesta en escena.</p> <p>Por lo tanto, durante el desarrollo de la presente asignatura, se conocerán los principios teóricos de la Dirección Teatral y algunas de las técnicas y métodos básicos de escenificación las que serán aplicadas en una serie de ejercicios de Dirección de complejidad creciente.</p> <p>En síntesis, se abordarán teórica y prácticamente, los aspectos que forman parte de la polisemia de los procesos de Puesta en escena, atendiendo con énfasis tanto en la adquisición de las competencias técnicas y metodológicas de un/a director/a, como asimismo en las relaciones de interdependencia entre público y actor en contexto de presencialidad, constituyendo ambos aspectos, los ejes centrales de la reflexión y la autoría escénica que le corresponde al Director/a en el Teatro contemporáneo.</p>
<p>8. Competencias a las que contribuye el curso</p>	<p>C5: Componiendo un discurso escénico de excelencia artística.</p>

9. Subcompetencias

5.1 Convirtiendo un material -dramatúrgico o no- en una realización teatral a partir de una propuesta personal específica.

5.2 Asumiendo el rol de liderazgo que le compete dentro de la jerarquía teatral colectiva, encabezando el proceso de creación y autoría escénica.

5.3 Conociendo y aplicando los procedimientos y las técnicas propias del lenguaje audiovisual para permitir la elaboración de trabajos de dirección teatral vía remota.

5.4 Cautelando que el sentido social y la dimensión comunitaria del Teatro se incremente y fortalezca considerando al público como el destinatario final al cual se dedican los mayores esfuerzos destinados a enriquecer su experiencia de vida.

5.5 Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral específico, entendido este universo, como el lugar de coincidencia en tiempo y espacio, entre actor y público.

5.6 Estimulando en el futuro Director/a la mayor y mejor disposición e interés por diseñar y propiciar la participación colectiva de sus integrantes con el propósito que, a través de la máxima colaboración creativa, ejecutar procesos que permitan el logro de obras escénicas con los más altos estándares de excelencia estética y artística.

10. Resultados de Aprendizaje

- Conocer las principales teorías, técnicas y procedimientos de la Dirección teatral que permitan producir obras escénicas de la mayor excelencia artística, capaces de ampliar el universo perceptual, cognitivo y experiencial de los espectadores.
- Introducir conocimientos y técnicas básicas de lenguaje audiovisual para permitir el trabajo online o remoto propio del contexto pandémico en el que estamos inmersos.
- Entender que la realidad de la que somos parte, es la principal fuente de conocimiento e inspiración capaz de proveer la mayor y más importante cantidad de materiales necesarios para el trabajo de creación escénica del/la Director/a.

- Asumir que el rol del/la Director/a ocupa la más alta responsabilidad jerárquica y por lo tanto está llamado a convocar, constituir y liderar equipos de trabajo capaces de crear colectiva y colaborativamente con el propósito de crear obras escénicas con los más altos niveles de excelencia artística.
- Analizar textos escritos como fuentes originarias y obras artísticas como ejemplos de modelos poéticos acerca de procesos de producción artística.
- Asumir como Director/a la función de primer/a espectador/a de profesión, utilizando la visualidad como la estrategia principal para captar, atraer y mantener la atención de las audiencias teatrales.
- Aplicar y probar la pertinencia o eficacia de técnicas y teorías acerca de la Dirección a través de la realización de ejercicios de Dirección en las que se facilite la integración de los diversos recursos que concurren en una puesta en escena y que en su realización práctica vayan contribuyendo paulatinamente a estimular los intereses artísticos de cada estudiante.

11. Saberes / contenidos

1. Historia de la Dirección
2. Propedéutica:
 - a. Estatus social del teatro
 - b. Teatro rico/ Teatro pobre
 - c. Arte
 - d. Estética
 - e. Lo Presencial/ Lo Aurático
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. Lenguaje visual y audiovisual
8. El Movimiento: *Método de Accionización*
9. Ideación, investigación escénica, Formalización
10. Estructura de progresión dinámica
11. *Texto partitura*
12. Evidencias, Inferencias, Indeterminaciones
13. *Texto adaptado*
14. *Texto pretexto*
15. 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.
- Estudio de Obras audiovisuales. Elaboración de Informes. Evaluaciones formativas y sumativas.
- Ejercicios de Dirección. Evaluaciones formativas y sumativas.
- Dominio inclusivo del Aprendizaje. Tutoría individual de cada estudiante.

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 previamente con pautas o rúbricas de evaluación.

Análisis de textos escritos. Ponderación: 20%

Análisis de obras audiovisuales. Ponderación: 20%

Ejercicios de Dirección Ponderación: 30%

Ejercicio de Dirección final. Ponderación: 30%

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. La no asistencia a clases comunicada previamente permitirá la justificación de las mismas.

La no entrega oportuna de algún trabajo calificado significará nota 1.0, la que puede ser promediada con la calificación obtenida una vez que el trabajo se ha entregado.

Cualquier trabajo calificable entregado oportunamente podrá ser vuelto a presentar en cualquier periodo del transcurso de la asignatura, consignándose la más alta calificación.

15. Palabras Clave:

Dirección. Actuación. Puesta en escena. Visibilidad. Accionización. Texto partitura. Texto pretexto. Autoría escénica.

16. Bibliografía Obligatoria (Capítulos, fragmentos)

- VEINSTEIN, André - Cap. LA APARICIÓN RECIENTE O REMOTA DEL DIRECTOR TEATRAL del libro *LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética*. Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.
- GROTOWSKI, Jerzy - *TEATRO LABORATORIO. Tusquets. 2ª Edición. Barcelona. 1970.*
- ARNHEIM, Rudolf - Cap. VIII EL MOVIMIENTO (Pág 377-413) del libro *ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL*. Eudeba, Buenos Aires, 1997.
- GOUHIER, Henry - *LA ESENCIA DEL TEATRO*. Ediciones del Carro de Tespis. B. Aires 1957.
- ACKERMAN, Diane - *UNA HISTORIA NATURAL DE LOS SENTIDOS*. Traducción: Cesar Aira. 1990. Editor digital Titivillus.
- 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)
- BROOK, Peter. - *MÁS ALLÁ DEL ESPACIO VACÍO*. Cap 1. Un sentido de la Dirección. (Versión digital. Sin datos de Edición)

Cortometrajes:

- *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.

17. Bibliografía complementaria (Libros recomendados)

- 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.
- BLANCHARD, Paul - *HISTORIA DE LA DIRECCIÓN TEATRAL*. Cía. Gral. Fabril Editora. B. Aires 1960.
- 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.
- BROOK, Peter - *EL ESPACIO VACÍO*. Colección Escenología. Editorial Gaceta, México 1992.
- 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.
- 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”*
- *“Método de Accionización escénica”*
- *“Para la escenificación de textos dramáticos”*

Docente responsable:
Prof. ABEL CARRIZO-MUÑOZ

