

PRONTUARIO

CURSO: Dirección escénica

CODIFICACIÓN: TEA 425

PRERREQUISITOS: TEA 120, TEA 215, TEA 210

CRÉDITOS: 2 créditos | 30 horas contacto | 30 horas de taller | 1 término

DESCRIPCIÓN

Estudio teórico y práctico sobre la dirección teatral, formación y evolución de la figura del director. Análisis de los principios fundamentales que rigen la dirección escénica. Al final del curso, el o la estudiante debe presentar un trabajo breve de dirección para compartir con la comunidad universitaria.

JUSTIFICACIÓN

La experiencia de dirigir una obra frente a un público le da al estudiante la oportunidad de ver y reflexionar sobre las reacciones de la comunidad universitaria a su trabajo creativo. En este momento el o la estudiante tendrá la oportunidad de poner en práctica las destrezas aprendidas en los cursos anteriores y establecer diálogos sobre su trabajo con colegas y profesores. Además, este curso brinda la oportunidad de comprender el carácter integrador y colectivo del arte teatral.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Cuestionamiento crítico**
- **Sentido ético y justicia social**
- **Investigación y exploración**
- **Innovación y emprendimiento**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiantado será capaz de:

1. Entender la importancia de la “coherencia interna” que debe tener toda representación.
2. Trazar el origen y desarrollo de la figura del director teatral y explicar el porqué de su necesidad.
3. Entender la función de un director en el montaje de una obra de teatro.
4. Exponer las contribuciones más importantes que han logrado los más importantes directores de escena.
5. Reconocer los principios fundamentales que rigen la dirección escénica.
6. Desempeñarse como asistente de dirección escénica.

CONTENIDO

I. Introducción

A. ¿Qué es el arte?

1. Surgimiento del género dramático

B. La figura del director

1. Antecedentes históricos
2. Surgimiento de la figura del director en el siglo XIX
3. Funciones del director

II. Principios y fundamentos

A. Movimiento

B. Ritmo

C. Composición

D. Pictorización

E. Dramatización pantomímica

III. Sobre el escenario

A. Los términos

B. Los niveles

C. Los planos

D. Las áreas

E. Equilibrio-balance

IV. Figuras teóricas más importantes

A. El duque de Saxe-Meiningen

B. André Antoine

C. Otto Brahm

D. Constantin Stanislavski
E. David Belasco
F. Adolphe Appia y Edward Gordon Craig
G. Vsevolod Meyerhold
H. Jacques Copeau
I. Bertolt Brecht
J. Tyrone Guthrie
K. Jean Vilar
L. Harold Clurman
M. Max Reinhardt
N. Jean Louis Barrault
O. Elia Kazan
P. Joan Littlewood
Q. Peter Brook
R. Joseph Papp
S. Franco Zeffirelli
T. Jerzy Grotowski
U. Augusto Boal
V. Victoria Espinosa
W. Otros/as

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Conferencias
- Lecturas, vídeos y
- Informes orales
- Material audiovisual
- Investigación
- Asistencia a obras y ensayos de teatro
- Simulaciones

EVALUACIÓN

Presentaciones orales 25%
Trabajos parciales 25%
Participación 25%
Proyecto o examen (final) 25%
TOTAL 100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Appia, A. (1960). *The work of living art*. University of Miami Press.

Barrault, J. L. (1962). *The theatre of Jean Louis Barrault*. Hill and Wang.

Beacham, R. C. (1987). *Adolphe Appia, theatre artist*. Cambridge University Press.

Belasco, D. (1919). *The theatre through its stage door*. Harper and Brothers.

Boal, A. (1985). *Theatre of the oppressed*. Theatre Communications Group.

Braun, E. (1986). *El director y la escena: Del naturalismo a Grotowski*. Galema.

Canfield, C. (2011). *El arte de la dirección escénica*. Editorial ASOCI.

Craig, E. G. (1995). *The art of the theatre*. Foulis.

Craig, E. G. (1961). *On the art of the theatre*. Theatre arts books.

Dean, A. and Carra, L. (1994). *Fundamentals of play directing*. Holt, Rinehart and Winston.

Dorrego, L. (1996). *Dirección escénica*. J. García Verdugo.

Fité Borgueno, S. (1992). *La dirección escénica*. La Galera.

Geirola, G. (2004). *Arte y oficio del director teatral en América Latina: México y Perú: Entrevista*. Atuel.

Gorchakov, N., & Topokov, V. (2011). *El proceso de dirección escénica*. Editorial Escenología A C.

Gorchakov, N. M (1968). *Stanislavski directs*. Minerva Press.

Guthrie, T. (1968) *A life in the theatre*. McGraw-Hill.

Hauser, F. & Reich, R. (2017). *Notas de dirección: 130 lecciones desde la silla del director*. Alba Editorial.

Lepage, R. (2018). *Scenographic Dramaturgy: The aesthetic signature at work: Adaption to theatre and performance*. Palgrave Mcmillan.

Martínez Paramio, A. (2006). *Cuaderno de dirección teatral*. Ñaque Editora.

Tolmacheva, G. (1946). *Creadores del teatro moderno: Los grandes directores de los siglos XIX y XX*. Editorial Centurion.

Waxman, S. M.(1996). *Antoine and the Théâtre Libre*. Harvard University Press.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Alvarado, A. (2019). Las preguntas de la dirección escénica: La identidad del teatro de objetos en la escena expandida. *Revista de Estudio sobre Teatro de Formas Animadas*, 2, p.140-156. https://www.researchgate.net/publication/338167915_Las_preguntas_de_la_direccion_escenia_La_identidad_del_Teatro_de_Objetos_en_la_escena_expandida

Arias Delgado, J. (2011). *Detrás de la función del director teatral: Sistematización de cuatro procesos de montaje realizados en la escuela de Arte Dramático en la Universidad del Valle en los años 2007-2009*.
<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/9591/CB-0449792-LAD.pdf?sequence=1>

Arjona Torres, M. (1999). *Dirección estratégica. Un enfoque práctico: principios y aplicaciones de la gestión del rendimiento*. Ediciones Díaz de Santos.
<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/52956>

Arredondo Serrano, J. A., & Arteaga Medina, M. A. (2010). La figura de director escénico, su labor pedagógica y profesional en el entorno académico para la formación de actores profesionales en el entorno académico para la formación de actores profesionales. *Contribuciones desde Coatepec*, (19), p.89-111.
<https://revistacoatepec.uaemex.mx/article/view/211/206>

Arrojo, V. (2014). El director teatral ¿es o se hace?: Procedimientos para la puesta en escena. *Inteatro*. https://www.academia.edu/35927858/El_director_teatral_pdf

Bell, J., Newland, C., Kemp, P., & Weston, K. (2020). Looking for America the dramatic acts of Elia Kazan. *Sight & Sound*, 30(3), 50–55.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=141484545&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Bruner, J.-M. (1953). *El teatro de Jean Vilar*.

<https://raco.cat/index.php/RevistaCLR/article/view/118714/247154>

Butler, M. A. (1953). Jacques Copeau as a theatrical innovator. *Western Speech*, 17(4), 231–239.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=15751609&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Charnow, S. (2000). Commercial culture and modernist theatre in fin-de-siècle Paris: André Antoine and the théâtre libre. *Radical History Review*, 77, 60.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=9986802&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Demirdiř, M., & Aksoy, H. H. (2021). Bertolt Brecht's Theatrical techniques' connection with critical pedagogy and their usability in learning environments. *Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS)*, 19(2), 144–171.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=152799105&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Eines, J. (2015). *Las 25 ventanas: El actor, el director, el ensayo el teatro*. Editorial Gedisa. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/61224>

Fisher, J. (2016). Vsevolod Meyerhold by Robert Leach (review). *Comparative Drama*, 24(3), 278–279.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspmu&AN=edspmu.S1936163790300076&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

- Flores, I. C. (2011). Maria Knébel: Pedagogía y fundamentos de la dirección escénica. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 5, 48–57. <https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=15&sid=68dc64f8-e3f1-4e52-82d8-1981bc557c20%40redis&bdata=JmF1dGh0eXBIPXNzbyZjdXN0aWQ9czUzMTY1MjUmbGFuZz1lcyZzaXRIPWVkcY1saXZlJnNjb3BIPXNpdGU%3d#AN=85706730&db=asn>
- Ganelin, A. E. (2021). Early 20th century studio and theatre innovations of Vs. E. Meyerhold and S. E. Radlov. *Vestnik of Saint Petersburg University. Arts*, 11(3), 393–409. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=152912382&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- García Zurro, A. J. (2011). El director de escena y el escenógrafo, relaciones y procesos de creación. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*, (12). <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7905.pdf>
- Geirola, G. (2011). Arte y oficio del director teatral en América Latina. *Gestos: Revista de Teoría y Práctica Del Teatro Hispánico*, 26(52), 202. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=78148742&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Grainger, R. (2013). Joan Littlewood and the De-Mystification of Acting. *Theatre notebook*, 67(1), 36–43. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=88009733&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Hatch, R., Howe, I., & Shaw, I. (1980). Harold Clurman (1901-1980). *Nation*, 231(11), 352–354. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=11201928&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- He, W. (2019). Bertolt Brecht's theatrical concept of alienation effect and the Chinese application and transformation. *Neohelicon*, 46(1), 53–67. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=136541240&auth>

[ype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.378aeb5d2854c3f8aa7af7a168a25fb&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

Heras, G. (2001). El discurso del director de escena en el teatro contemporáneo.

Huellas, Búsqueda en Artes y Diseño, (1), p. 13-19.

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1348/herashuellas1.pdf

Jens-Morten Hanssen. (2015). Otto Brahm's Ibsen cycle at the lessing-theater in Berlin.

Nordlit: Tidsskrift i Litteratur Og Kultur, 34. [https://search.ebscohost.com/login.aspx?](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.378aeb5d2854c3f8aa7af7a168a25fb&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.378aeb5d2854c3f8aa7af7a168a25fb&authtype=](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.378aeb5d2854c3f8aa7af7a168a25fb&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.378aeb5d2854c3f8aa7af7a168a25fb&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

Kauffmann, S. (1974). The Stages of Joseph Papp. *American Scholar*, 44(1), 110.

[https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=5316183&](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=5316183&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=5316183&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[site&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=5316183&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

Lawrence Thelen. (2000). *The show makers: Great directors of the American Musical*

Theatre. Routledge. [https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=72878&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525)

[true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=72878&lang=es&site=ehost-](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=72878&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525)

[live&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=nlebk&AN=72878&lang=es&site=ehost-live&custid=s5316525)

Leach, R. (1997). When he touches your heart...: The revolutionary theatre of Vsevolod

Meyerhold and the development of Mikhail Chekhov. *Contemporary Theatre Review*,

7(1), 67–83. [https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=16712663&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[ibh&AN=16712663&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=16712663&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[live&scope=site&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=16712663&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

Looking for America: The dramatic acts of Elia Kazan. (2020, January 1). *Sight and*

Sound, 30(3), 50–57.

[https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN622802684](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN622802684&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN622802684&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

[live&scope=site&custid=s5316525](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN622802684&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525)

López-Ligero, M. (2018). *La obra de teatro: Manual técnico de artes escénicas*. Editorial UOC. <https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/116318>

Lovett, L. (2019). Making a scene in London and Rio de Janeiro: Invisible theatre and urban performance after Augusto Boal (1931-2009).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.771933&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Marín, F. (2018). Los trabajadores del arte: El caso de los directores de teatro independientes en Córdoba. *Revista Pilquen*, 21(3), 11-23.
<https://www.redalyc.org/journal/3475/347559520002/347559520002.pdf>

Mazer, C. M. (2018). Max Reinhardt by J. L. Styan (review), 17(4), 386–387.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspmu&AN=edspmu.S1936163783400053&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Mesalles, J. (2006). *Las presiones del control teatral social-vergente: O la paradoja de un director teatral autonómico*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsrac&AN=edsrac.146242&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Michaels, L. (1985). Elia Kazan: A Retrospective. *Film Criticism*, 10(1), 32–46.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=31298162&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Paco Serrano, M. de. (2015). *Adolfo Marsillach director de escena: Montajes en la Compañía Nacional de Teatro Clásico*.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.345232&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Peral Vega, E. (2016). Dos visionarios en escena: Edward Gordon Craig y Adrià Gual.

- Hispanic Research Journal*, 17(6), 489–503.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp106565&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Price, L. (2013). *Student directing series: Auditions*.
<https://www.theatrefolk.com/blog/student-directing-series-auditions/>
- Rudlin, J. (1999). Chapter 3: Jacques Copeau. *Twentieth-Century Actor Training*, 55–78. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=16990366&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Ruelas, E. y Ceballos, E. (II.). (2012). *Historia del arte escénico a través de siglos, épocas y edades*. Escenología Ediciones.
<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/125395>
- Ruelas, E. y Ceballos, E. (II.). (2018). *Historia del arte escénico a través de siglos, épocas y edades*. Volumen II. Escenología Ediciones.
<https://elibro.net/es/lc/sagrado/titulos/125399>
- Russell, D. A. (1985). The visual innovations of Max Reinhardt and his designers. *Modern Austrian Literature*, 18(2), 21–30. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hlh&AN=19101131&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Sais, P. (2015). *Hacia una poética del arte como vehículo de Jerzy Grotowski* [Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.].
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edstdx&AN=edstdx.10803.382639&authtype=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>
- Spencer, A. (2013). Public appeal launched for Joan Littlewood statue. *Communications from the International Brecht Society*, 42, 58–62.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ibh&AN=95395151&authy=pe=sso&custid=s5316525&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s5316525>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

