

PRONTUARIO

TÍTULO: Dirección escénica I

CODIFICACIÓN: TEA 435

PRERREQUISITOS: TEA 111-112, TEA 225-226, TEA 250-251 o TEA 131-132

CRÉDITOS: 3 créditos | 45 horas contacto | 1 término

DESCRIPCIÓN

Estudio de la teoría de la dirección escénica, la formación y evolución de la figura de el/la director/a, las aportaciones más importantes de los/las más destacados/as directores/as de teatro. Principios fundamentales de rigen la dirección escénica. Trabajo práctico en la dirección de escenas.

JUSTIFICACIÓN

Por ser la unidad uno de los principios cardinales y comunes a todas las artes, y por ser el/la director/a la figura responsable de esta unidad en el teatro, un curso de dirección escénica en todo programa de teatro es imprescindible. Además, este curso brinda la oportunidad de comprender el carácter integrador (unidad artística) y colectivo del arte teatral, a la vez que provee una perspectiva teórica y práctica sobre lo que implica el montaje de una obra de teatro.

COMPETENCIAS

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

- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el/la estudiante estará capacitado/a para:

1. Entender la importancia de “*coherencia interna*” que debe tener toda representación.
2. Trazar el origen y desarrollo de la figura de el/la director/a teatral y explicar el porqué de su necesidad.

3. Entender la función de un/a director/a en el montaje de una obra de teatro.
4. Exponer las contribuciones más importantes que han logrado los/las más importantes directores/as de escena.
5. Conocer los principios fundamentales que rigen toda labor de dirección.
6. Participar como asistente de dirección en el montaje de una obra de teatro a nivel profesional.

CONTENIDO

- I. Introducción
 - A. Drama y arte
 - B. ¿Qué es el/la director/a y cuál es su función?
 - C. La “*coherencia interna*” y la unidad artística
- II. Origen y desarrollo de la dirección escénica
 - A. Grecia y Roma
 - B. La Edad Media
 - C. El Renacimiento
 - D. El siglo XVIII
 - E. El siglo XIX
 - F. El siglo XX
- III. 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. Gerzy Grotowsky
- U. Augusto Boal
- V. Otros/as

IV. Principio fundamentales

- A. Diseño y ejecución
- B. Instrumentos y materiales
- C. Los métodos más usados

V. El vestuario

- A. Movimiento
- B. Ritmo
- C. Composición
- D. Matización
- E. Dramatización pantomímica
- F. Los términos
- G. Los niveles
- H. Los planos
- I. Las áreas
- J. El equilibrio

METODOLOGÍA

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

- Conferencias de el/la profesor/a
- Lecturas en biblioteca
- Informes orales
- Vídeos, DVD y películas para ilustrar los conceptos básicos del arte de la dirección
- Otros audiovisuales donde se ilustren esos principios
- Invitación de algún/a directora/a para dialogar con los estudiantes
- Asistencia a obras y ensayos de teatro

EVALUACIÓN

Informes orales	25%
Un examen teórico	25%
Asistencia y escenas en clase	25%
Proyecto final (escena)	<u>25%</u>

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*. Florida: University of Miami Press.

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

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

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

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

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

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

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

Guthrie, T. (1989) *A life in the theatre*. New York: McGraw-Hill.

Tolmacheva, G. (1946) *Creadores del teatro moderno-los grandes directores de los siglos XIX y XX*. Buenos Aires.

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

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.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022 (2016)