

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

PROGRAMA		
1.1 Nombre de la actividad curricular		
Taller de Dirección		
1.2 Nombre de la actividad curricular en inglés		
Stage Direction workshop		
2. Equipo Docente 2024		
Docente responsable: Prof. ABEL CARRIZO-MUÑOZ		
Ayudantes: SECCIÓN A: CAMILA ORTIZ DE ZÁRATE GÁLVEZ SECCIÓN B: MATIAS SAAVEDRA MAUREIRA		
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 3 hrs	no presencial 3 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 que los estudiantes comprendan que existen dos referentes fundamentales que determinan la función de la actuación: el Texto Dramatúrgico y la Puesta en Escena. Por lo tanto, en esta asignatura se entregarán los conceptos, herramientas y estrategias básicas de dirección a través de la ejercitación de proyectos directoriales de	

	<p>Secundariedad (Puesta en Escena de Dramaturgia) y de Primeridad (autoría del/la Director).</p> <p>Para lo anterior se abordarán de manera teórica y práctica las problemáticas de la actuación, en relación de dependencia tanto de la virtualidad contenida en las Circunstancias Dadas o en el lenguaje acotacional, como de la materialización que implica la Puesta en Escena (visualidad, espacialización, iluminación, sonoridad, etc), en función de la relación convivial o presencial con el público destinatario.</p> <p>Se espera que los estudiantes puedan abordar críticamente los modelos teatrales hegemónicos vigentes, explorando nuevas posibilidades escénicas propias de la situación del arte escénico contemporáneo.</p>
8. Competencias a las que contribuye el curso	C.5 Componer un discurso escénico.
9. Subcompetencias	<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>5.3 Creando escénicamente considerando las siguientes PREMISAS o PRINCIPIOS de DIRECCIÓN ESCÉNICA: 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 AUTOR DE LA PUESTA EN ESCENA o del TEATRO”.</i></p> <p>c) <i>“es el primer y principal REPRESENTANTE de las/os ESPECTADORES en el espacio creativo”.</i></p> <p>d) <i>“su tarea prioritaria consiste en CONTROLAR LA PERCEPCIÓN del/la espectador/a”.</i></p> <p>e) <i>“considera las TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN como herramientas para gestionar la eficacia social del teatro”.</i></p> <p>f) <i>“explora los procedimientos que conviertan la PRESENCIALIDAD en un elemento esencial de nuestra disciplina”.</i></p> <p>g) <i>“tiene como misión estética, alcanzar la EXCELENCIA ARTÍSTICA”.</i></p> <p>h) <i>“es el responsable más determinante en el INCREMENTO DE LA VALORACIÓN SOCIAL DEL TEATRO”.</i></p>
--	--

10. Resultados de Aprendizaje

RA1.- Identificar herramientas y conceptos básicos de dirección, considerando las problemáticas contemporáneas de la puesta en escena, con la finalidad de contribuir a mejorar el Estatus Social del Teatro.

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.

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.

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.

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. Enfoque, Propuesta, Punto de Vista.
9. Lenguaje visual y audiovisual
10. *Teoría de la Accionización Escénica*
11. Ideación, Investigación Escénica, Selección, Formalización
12. Estructura de progresión dinámica

- 13. *Texto partitura*
- 14. Evidencias, Inferencias, Indeterminaciones
- 15. *Texto adaptado*
- 16. *Texto pretexto*
- 17. 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 utilizará 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.

Si bien los trabajos de avance o formativos no llevan calificación, la no presentación o elaboración de los mismos serán calificados con la nota mínima (1.0)

Ejercicios de Dirección (4).

- EJERCICIO 1: ponderación (20%) (Calificación optativa)
- Generación de una puesta en escena libre sin atenerse a elementos técnicos explícitos o determinados.
- Escenificación de una propuesta según un enfoque o punto de vista personal.
- incorporación de un mínimo de 3 acciones a su escenificación.

- EJERCICIO 2: De *Primeridad* (Autoría del/la Director/a). ponderación (25%)
- Creación escénica a partir de la *Teoría de la Accionización (ACM)*.

- EJERCICIO 3: De *Secundariedad* (Puesta en Escena de fragmentos Dramatúrgicos). ponderación (25%)
- a) El fragmento textual utilizado, puede ser seleccionado por cada estudiante.

- b) El fragmento textual utilizado, puede ser seleccionado por cada estudiante entre varias opciones entregadas por el cuerpo docente.

EJERCICIO 4 Dirección final ponderación (30%)

Cada alumno puede elegir la modalidad A o B:

- *Modalidad A: SECUNDARIEDAD: Creación a partir de un Fragmento Dramatúrgico (incorporando acciones).*
- *Modalidad B: PRIMARIDAD: A partir de la teoría de la ACCIONIZACIÓN.*

14. Requisitos de aprobación:

80% de asistencia

Nota final igual o superior a 4,0

15. Palabras Clave

Dirección. Puesta en escena. Visibilidad. Accionización. Excelencia artística. Presencialidad. Comunicabilidad.

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- VEINSTEIN, André - LA APARICIÓN RECIENTE O REMOTA DEL DIRECTOR TEATRAL Capítulo del libro *LA PUESTA EN ESCENA. Su condición estética*. Compañía General Fabril Editora. B. Aires 1962.
- DUBATTI, Jorge - Cap. libro *EL CONVIVIO TEATRAL*.
- GROTOWSKI, Jerzy -Cap. libro *TEATRO LABORATORIO. Tusquets. 2ª Edición. Barcelona. 1970*.
- GOUHIER, Henri - Cap. libro *LA ESENCIA DEL TEATRO*. Ediciones del Carro de Tespis. B. Aires 1957.
- CAPPONI, Ricardo - Cap. del libro *PSICOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA*. (Digitalizado. Sin datos de edición)

Audiovisuales:

- *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* de M. Celedón Dir. Patricio Muñoz y Universidad de Valparaíso.
- *LE BAL*. Dir. de Ettore Scola

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”*
- *“Para la escenificación de textos dramaturgicos”*

Docente responsable:

Prof. ABEL CARRIZO-MUÑOZ

Ayudantes:

Sección A: CAMILA ORTIZ DE ZÁRATE

SECCIÓN B: MATIAS SAAVEDRA