

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Departamento Académico: Teatro

Carrera: Licenciatura en Teatro- PLAN 2016

Asignatura: DIRECCIÓN

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Actuación

Área: Actoral

Categoría: Teórico-Práctico Procesual

Equipo Docente:

- Profesor:

Prof. Titular: Rodrigo Cuesta (rodrigocuesta@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: Verónica Aguada Berteá (veronicaaguada@artes.unc.edu.ar)

-Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Jazmín Cabrera / Aldana Berger /

Gilda Reynoso / Mariana Mur

Adscriptos: Matías Laguna / Eliseo Luna

Distribución Horaria

Régimen Cuatrimestral (Primer Cuatrimestre)

Turno único: lunes de 14hs. a 16hs.

Consultas: miércoles de 14hs. a 15hs. / lunes de 16hs. a 17hs.

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

El presente programa propone una introducción al trabajo de la dirección escénica, en estrecha vinculación con el conjunto de agentes creativos que intervienen en la construcción de un espectáculo teatral.

Lejos de la impartición de una *técnica de dirección* determinada, la Cátedra propone a los alumnos investigar/se en su propia manera de acercarse a la dirección, a la invitación a jugar que propone el director.

Desde la cátedra se ofrece una investigación y experimentación de la dirección, que, acompañada de una dramaturgia particular, encontrará un lugar de prueba y error.

Universidad
Nacional
de Córdoba

¿Qué es dirigir? ¿Cómo acercarse a la dirección? ¿Cómo me relaciono desde ese lugar con los actores? ¿Y con los otros individuos que intervienen en la producción teatral? ¿Cómo unifico criterios?

FUNDAMENTACIÓN

Dirección es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o lugar, guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar).

Hay distintas maneras de pensar qué es la dirección escénica. Hay quienes sostienen que quien dirige es la persona responsable y encargada de supervisar y dirigir la escenificación de una obra de teatro, trabajando y coordinando en conjunto con otros individuos, unificando criterios y conductas de varios aspectos de la producción (como la escenografía, los vestuarios, la iluminación, el sonido, partitura de acciones de los actores y en ocasiones hasta las coreografías), trabajando en la construcción narrativa del espectáculo (en ocasión en articulación con un dramaturgo/a) encargándose de conducir y potenciar el trabajo creativo de todo el equipo; hay quienes ponen en duda algunas de esas tareas buscando otros modos de entender y llevar a cabo la práctica de dirección escénica.

El mendocino Víctor Arrojo en su libro “¿El director es o se hace?” toma una frase del maestro Peter Brook: “Uno se hace director creyéndose director y después convenciendo a los demás de que eso es verdad”. Esta frase llena de humor y picardía, dispara inevitablemente algunas preguntas: ¿Cómo aprendo a dirigir? ¿Cómo se forma un director/a? ¿Qué hay que saber para dirigir? ¿Se puede enseñar a dirigir? ¿Cómo se hace para dirigir?

Y sin querer, esta fundamentación se está llenando de preguntas, y preguntas y preguntas.

Si bien la formación teórico-práctica de dramaturgos/as, actores/actrices, escenógrafos/as y otros agentes que intervienen en la producción espectacular cuentan con un campo de estudio bastante definido, para la formación de directores/as existe una falencia. Hay manuales o bitácoras de cómo ordenar etapas o tareas de un montaje, pero tal vez son solo registros, o manifiestos estéticos sobre algunas poéticas de creador. Existe entonces, un vacío de propuestas sistemáticas, es decir herramientas claras para la adquisición y el desarrollo de las capacidades y habilidades básicas que implica el rol del director/a contemporáneo. Entonces volvemos a las preguntas: ¿Qué se puede enseñar? Está claro que algunos procedimientos se pueden transferir y la intuición se adquiere, pero ambos se desarrollan desde una sensibilidad personal y la praxis. Entonces, mi respuesta más cercana, o por lo menos el intento de esta Cátedra es ir aprendiendo, haciendo.

¿Desde dónde trabajar la dirección? Pensando en esta pregunta, la cátedra propone a los alumnos entrenar en la dirección, aprender a dirigir dirigiendo. Descubrir y trabajar sobre su propia forma de acercarse a la dirección y encontrar así un sistema de dirección propio. Poniendo en tensión al director/a que están siendo, con el director/a que quieren ser.

Se propone entonces una serie de ejercicios para que los alumnos *sucedan* como directores: de improvisación, acercamientos a la dramaturgia, trabajo sobre la imagen, la síntesis, coreografías y trabajos de textos propuestos por los alumnos, entre otros.

Universidad
Nacional
de Córdoba

El indagar en la dirección y en el complejo universo de la misma, implica un entrenamiento práctico, teórico y reflexivo, y necesariamente adentrarnos en una experimentación concreta, que ubica al alumno en una posición más comprometida y de rol. El docente y la asignatura lo acompañarán a comprobar resultados, probar los conocimientos adquiridos, y también los intuitivos, y llevarlos a la escena y a la puesta en escena en general (trabajo con el actor/actriz, el escenógrafo/a, los técnicos/as, los asistentes, etc.)

La asignatura está planteada como un taller de experimentación, permitiendo al alumno concretizar, hacer visible, la investigación y la gestión, ordenando sus conocimientos adquiridos, reconociéndolos, diferenciándolos y poniéndolos en práctica al momento de intervenir en la escena toda, en un rol global como lo es el de la dirección.

Esta asignatura entonces, intenta Reflexionar, Problematicar, Reconocer y Transitar el trabajo de la dramaturgia de director/a y su rol en el hecho teatral y en los diferentes procesos de composición escénica y de investigación.

OBJETIVOS

Generales

- Reconocer y reflexionar acerca de la importancia del trabajo de la dirección y sus directivas en la complejidad de un espectáculo.
- Experimentar sobre el término dramaturgia: extendido también a los quehaceres de los directores y otros técnicos y creativos teatrales.
- Entrenar los primeros elementos que surcan el mundo-universo de la dirección, el mundo ficcional, reconociendo su importancia y limitaciones.

Específicos

- Posibilitar que el alumno experimente proyectos de composición dramática
- Ensayo: prueba y error.
- Dramaturgia-texto / Ejercitaciones prácticas
- Reflexión, Prueba y Práctica del Ritmo en la escena
- Acercamiento al Texto en Escena
- El Director/a como autor/a: Dramaturgia de Director/a y Dramaturgia de actor/actriz
- El Director/a y el Ensayo
- El Actor-actriz/ el actor-actriz y el texto + director-a / el actor-actriz y la escenografía + director-a / el actor-actriz y la iluminación + director-a/ el actor-actriz y el sonido + director-a/ el actor-actriz y el público + director-a
- La Puesta en Escena: Sonido, Escenografía, Luces y Vestuario
- Reconocimiento de poéticas y estéticas de dirección

CONTENIDOS

-Unidad Nº 1: "El Rol del Director/a"

Presentación de la Asignatura. Intereses particulares y generales del alumnado. Nociones de Dramaturgia de Dirección / Ejercitaciones Dramáticas. Elementos compositivos para la puesta en escena. El trabajo de la dirección en la realidad cordobesa. Análisis y reflexión de

Universidad
Nacional
de Córdoba

trabajos prácticos. Análisis y Reflexión de espectáculos, focalizando siempre el rol de la dirección. Acercamiento a la dirección de una escena.

-Unidad Nº 2: “Universo Ficcional-Espacio, Tiempo y Acción”

Universo Ficcional. Elementos compositivos para la puesta en escena. Ejercitaciones prácticas para un acercamiento a la dramaturgia-escritura teatral. Componentes de la Dramaturgia. Análisis y reflexión de trabajos prácticos. El espacio, el tiempo y la acción como primeros componentes para la dirección de una escena. Limitaciones, objetivos, pros y contras, aciertos y desaciertos.

-Unidad Nº 3: “Dirección y Dramaturgia de la mano”

El inicio del proceso de escritura-el proceso creador. La Dramaturgia fuera de la Dramaturgia. Componentes de la Dramaturgia y la Dirección: Espacio, Personajes, Texto, Imágenes, Acción, Estructura, Ideas. El Espectador y el tono. El Texto en el Teatro. Lectura y análisis de textos teatrales y el acercamiento a la dirección de los mismos. Diferentes tipos de conflicto.

-Unidad Nº 4: “El Director y la Puesta en Escena”

-El Director-a en los ensayos. El Actor-actriz + Director-a/ El Actor-actriz y el Texto + Director-a / El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía + Director-a / El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía y la Iluminación + Director-a/ El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario + Director-a / El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario y el Sonido + Director-a/ El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario y el Sonido y el Ritmo + Director-a / El Actor-actriz y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario y el Sonido y el Ritmo y el Público + Director-a . La Producción.

BIBLIOGRAFÍA

- Argüello Pitt, C. (Comp.) Ensayos. Teoría y práctica del acontecimiento escénico. Córdoba: Alción Editora y Ediciones DocumentA/Escénicas, 69-93.
- Aguada Berteá, V (2020), Tesis Doctoral “Dirección actoral. Operaciones en el teatro contemporáneo de Córdoba Capital”.
- Arrojo, Víctor .El Director teatral ¿es o se hace? / Instituto Nacional del Teatro 2015
- Barba, E. (2010). Quemar la casa. Orígenes de un director. Buenos Aires: Catálogos.
- Bartís, R. (2003). Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos. Buenos Aires: Atuel.
- Bogart, Anne Bogart .La preparación del director / Alba Editorial-España 2008
- Buenaventura, E. La Dramaturgia del Actor / Colombia, Cali 1985
- Ceballos, Edgar -Principios de dirección escénica / México-1992
- De Marinis, M. (2005). En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna.
- Mnouchkine, A. (2007). El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud. Buenos Aires: Atuel.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Sequeira, J. (2013). La potencia de lo desconocido. Dirigir errando entre palabras y cuerpos. En Argüello Pitt, C. (Comp.) Ensayos. Teoría y práctica del acontecimiento escénico. Córdoba: Alción Editora y Ediciones DocumentA/Escénicas, 69-93.
- Szuchmacher, R. (2013). Notas para el aprendizaje de director de teatro y afines. México: Paso de Gato.
- Szuchmacher, R. (2015). Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Buenos Aires: Reservoir.
- Trastoy Beatriz - Zayas de Lima, Perla. Lenguajes escénicos / Prometeo Libros-Bs As 2006
- Ure, A. (2012). Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura. Buenos Aires: Biblioteca Nacional de la República Argentina.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- Cuadernos de Picadero/ Instituto Nacional del Teatro-INT
- III Foro De Dirección Teatral /Festival de Teatro Mercosur /Argentina-Córdoba 2003
- Apuntes de Dramaturgia y Dirección/Rodrigo Cuesta/Argentina-Córdoba- 2014
- Apuntes Dramaturgia/ Mauricio Kartum/ Argentina-Buenos Aires-2010
- Apuntes de Dramaturgia/ Ignacio Apolo/ Argentina-Buenos Aires 2010

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA SUGERIDA

- "Free Play-La improvisación en la vida y en el arte" de Stephen Nachmanovitch
- "La poética del espacio" de Gastón Bachelard
- "Espacio y Creatividad" de Eduardo Pavlovsky
- "La muchacha de los vidrios" de Tennessee Williams
- "Nueva Dramaturgia Argentina" Editorial INTeatro
- "La Carnicería Argentina" Editorial INTeatro
- "Dramaturgos Argentinos en el Exterior" Editorial INTeatro
- "Confluencias Dramaturgias Serranas" Editorial INTeatro

PROPUESTA METODOLÓGICA

En primera instancia, es importante aclarar que, si bien los temas están ordenados en unidades y divididos convencionalmente, no necesariamente corresponden a su dictado real, ya que la dinámica de la Cátedra, su programa de contenidos y su estrategia pedagógica se actualiza permanentemente en relación a la experiencia real y a la empatía que el conjunto de individualidades que es el grupo logre construir con el programa.

La materia se dictará en clases teórico-prácticas y estarán estructuradas generalmente en tres instancias o etapas:

Una **primera etapa** que incluye, en un comienzo, una *previa* para que el cuerpo del estudiante se predisponga al trabajo en clase y su imaginario se active dentro del contexto particular de la misma. Se coordina la ejercitación en miras de cumplir ciertos objetivos ya decididos para esa jornada en particular y concertando el trabajo expresivo-imaginativo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Una **segunda etapa** en la cual los alumnos deben aplicar lo trabajado en la *previa* a la creación de una escena a partir de determinadas *coordenadas de acción* y dirección.

Una **tercera etapa**, de cierre de clase, en la que se reflexionará sobre lo trabajado, con el propósito de activar el pensamiento creativo y analítico de los alumnos sobre su propia forma de acercarse a la dirección y el suceder de lo escénico. Esto trae consigo ineludiblemente una reformulación enriquecedora de lo presentado y trabajado en la clase.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Se propone desde la cátedra diferentes instancias de evaluaciones. Se evaluarán los recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando el proceso paulatino. Para las evaluaciones se tendrán en cuenta 2 (dos) Instancias Evaluativas y una Instancia Integradora Final Obligatoria. Los/las estudiantes tendrán derecho a recuperar las instancias evaluativas sin perder la condición de cursado, ya sea por inasistencia o aplazo. Se podrá recuperar también la Instancia Integradora Final Obligatoria. Consideramos que en los procesos de aprendizaje de una disciplina artística debemos fomentar tanto el desarrollo del pensamiento crítico a través de experimentaciones prácticas como también reflexiones personales y grupales en torno a las problemáticas en la formación del director/a.

Condiciones de cursado

Espacios curriculares teórico-prácticos procesuales:

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Estudiantes Promocionales: Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante promocional. Aprobar el 80% de las Instancias Evaluativas considerando de mayor jerarquía la Instancia Integradora Final Obligatoria con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Se exige la condición de un mínimo de asistencia a clases que no podrá superar el 80% del total.

Estudiantes Regulares: Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante regular. Aprobar el 75% de las Instancias Evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Se exige la condición de un mínimo de asistencia a clases que no podrá superar el 60% del total. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años a partir de que se deja constancia fehaciente en actas de que el/la estudiante accede a esa condición.

Examen condición regular: el alumno deberá presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha de examen. No se permitirán los exámenes sin consulta previa.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Estudiantes Libres: el/la estudiante que, estando debidamente inscripto/a en el año académico y decida inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres, deberá presentar lo siguiente:

1) Escena grupal con una duración de 15 minutos mínimo a 20 minutos máximo. Debe incluir diálogos y al menos un monólogo. La dramaturgia y la dirección deben estar realizadas por el estudiante que decida rendir. Deberá contener además propuesta de diseño espacial, partitura de acciones, utilización de objetos, vestuario, etc.

2) El estudiante que decida rendir tendrá 10 minutos para preparar el comienzo de escena, deberá preparar un entrenamiento para los intérpretes, ejercicios de memoria para el texto, marcaciones de partituras, en fin, deberá verse al estudiante en “acción” como “director”.

3) Carpeta / Informe sobre el proceso de construcción, creación y puesta en escena y se explicita la relación de la escena con las unidades de la materia y se relacione con el material bibliográfico propuesto por la cátedra.

4) Informe monográfico sobre una de las unidades del programa.

5) Una entrevista final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso

6) Deben realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante que decida rendir en condición de libre deberá presentar las escenas en la mesa de examen inmediata anterior a la que decide presentarse, previo aviso a los docentes a los fines organizativos.

Para la escena, carpeta y entrevista deberá:

- Considerar los temas y contenidos del programa trabajados en clases y las consignas dadas para los trabajos prácticos y parciales de presentaciones de escenas;
- Dar cuenta de un reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones de dirección trabajadas en la defensa y exposición de los modos y los criterios de composición de las escenas;
- Relacionar lo trabajado prácticamente con los textos teóricos propuestos por la cátedra.

REQUISITOS Y DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

Algunas clases exigen una energía física particular, y la masividad de los estudiantes nos obliga a extremar las precauciones y el cuidado de los alumnos en el espacio, y del espacio en sí.

CRONOGRAMA DIRECCIÓN - AÑO 2023

	Fecha		Actividad
1	20 de	Clase presentación, teórica	Clase presentación, teórica práctica. Presentación de la materia: docente a cargo, adscriptas y ayudantes

	marzo	práctica.	alumno / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico / Primeros acercamientos a la escritura: Temáticas para escribir / Diagnóstico :Listas, Preguntas y Notas para Cartas de amor y de Odio Lecturas de Listas, Preguntas y Notas para Cartas de amor y de Odio – Primeros acercamientos a la Dirección de Actores. Actuación y Dirección de escena
2	27 de marzo	Clase teórico-práctica.	Clase práctica-teórica. Trabajo de escritura a partir de la narrativa que ofrecen los Sueños. Lecturas. Trabajo de escritura Psicólogo a partir de lo analizado en los sueños. Aproximaciones a la escena. Actuación y Dirección de Escena.
3	3 de abril	Clase teórico-práctica. Mesa de Invitados –	Mesa de Invitados: Directorxs
4	10 de abril	Clase teórico-práctica.	Dramaturgia Base para un primer acercamiento a la dirección. Lectura de lo trabajado. Aproximaciones a la escena. Lectura, Actuación y Dirección de escenas escritas a partir de Dramaturgia Base para un primer acercamiento a la dirección.
5	17 de abril	Clase teórico-práctica.	El director en el Ensayo-Aproximaciones a la escena. Acercamiento con Taller IV.
6	24 de abril	Clase teórico-práctica.	Clase práctica-teórica. Dramaturgia Base para un primer acercamiento a la dirección. Preparación de la escena. Actuación y Dirección de escenas escritas a partir de Dramaturgia Base para un primer acercamiento a la dirección.
--	1 de mayo	-----	Feriado Día del Trabajador
7	8 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Dictado de la Instancia Evaluativa N°1</i>	Dictado de la Instancia Evaluativa N°1. Ejercitaciones Dramatúrgicas y de Escritura. “7 Minutos 7 Consignas Una Escena”. Desarrollo de consignas para la escritura de una escena de dos personajes. Los alumnos siguen indicaciones que se cambian cada 7 minutos, teniendo 7 minutos para desarrollar cada consigna, sabiendo que deberán escribir una escena con principio, desarrollo y final. Lectura de lo realizado en clase. Actuación y Dirección, acercamiento a los primeros encuentros con un texto.
8	15 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Entrega de Instancia Evaluativa N°1</i>	Instancia Evaluativa N°1 / El Rol del Director. Toma de decisiones. ¿por qué, para qué? Presentación de Escena trabajada
---	22 de mayo	Mesa de examen	Exámenes Turno Mayo

Universidad
Nacional
de Córdoba

9	29 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Recuperatorio Instancia Evaluativa N°1</i> <i>Dictado de Instancia Integradora Final Obligatoria.</i>	Improvisación. El Rol del Director Trabajo con el objeto. Diferentes objetos y objetos que se repiten. El rol del director. Toma de decisiones.
10	5 de junio	Clase teórico-práctica <i>Dictado de Instancia Evaluativa N°2</i>	Ejercitaciones Dramatúrgicas a partir de la Música. / Trabajo de escritura en formato didascalias-imagen en movimiento-acción, a partir de diferentes propuestas musicales. Lectura grupal de lo producido en clase.
11	12 de junio	Clase teórico-práctica <i>Entrega de Instancia Evaluativa N°2</i>	Clase Presentación de Escenas correspondiente a la Actividad Evaluativa N°2 / Desarrollo de escena a partir de la didascalia de acción producida a raíz de la música.
---	19 de junio	-----	Feriado Nacional Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
12	26 de junio	Clase teórico-práctica. <i>Entrega Instancia Integradora Final</i> <i>Recuperatorio Instancia Evaluativa N°2</i>	Presentación Instancia Integradora Final Obligatoria. Análisis, debate, Puesta en común
13	3 de julio	Clase teórico-práctica. <i>Entrega Instancia Integradora Final</i>	Presentación Instancia Integradora Final Obligatoria. Análisis, debate, Puesta en común/ Revisiones generales de la materia. Cierre de la materia. Firma de libretas

Lic. Rodrigo Cuesta
Año 2023

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3030 - Dirección - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.