



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024**  
**Departamento Académico de TEATRO.**

**Carrera/s:** LICENCIATURA EN TEATRO

**Plan:** 2016

**Orientación:** Ciclo de Formación Orientado en Actuación.

**Área:** Actoral

**Asignatura:** DIRECCIÓN

**Categoría:** Teórico-práctico procesual

**Equipo Docente:**

**Profesor Titular:**

Rodrigo Cuesta (rodrigo.cuesta@unc.edu.ar)

**Profesora Asistente:**

Verónica Aguada Berteá (veronica.aguada.bertea@unc.edu.ar)

**Profesores adscriptos:**

Marcelo Lujan Blanchard

María Victoria Centeno

Araceli Genovesio

Trinidad Pignatta

**Ayudantes Alumnos:**

Cirene Fagiano

**Distribución Horaria**

**Cátedra única.**

**Turno único:** lunes de 14hs. a 16hs.

Régimen Cuatrimestral (Primer Cuatrimestre)

**Atención de estudiantes:**

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



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

## 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 estudiantes 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.

¿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 unificar 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.



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

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 me formo en dirección? ¿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 en dramaturgia, actuación, escenografía y otras especialidades que intervienen en la producción espectacular cuentan con un campo de estudio bastante definido, para la formación en dirección encontramos cierta vacancia. Al igual que el campo de la actuación, para la dirección algunas y algunos directoras/es han escrito sus bitácoras reflexionando sobre cómo han ordenado su trabajo o problematizando algunas situaciones recurrentes, sin embargo, como en toda actividad artística, esas palabras no son guías exactas, se trata de una actividad artesanal que se hace cada vez. Entonces, existe un vacío de propuestas sistemáticas con herramientas claras para la adquisición y el desarrollo de las capacidades y habilidades básicas que implica la dirección contemporánea, y desconfiamos del material que se proponga tal tarea. Los materiales más fructíferos son aquellos que nos invitan a pensar, una suerte de manifiestos estéticos sobre algunas poéticas de creación específicas que nos invitan a pensar nuestras propias prácticas. Las teorías nos sirven para poder focalizar en algún aspecto de esa práctica y esos relatos de directores y directoras para ver cómo otros lo sortearon y ver si encontramos con quién dialoga nuestra práctica. 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, la respuesta a la que buscamos arribar desde esta Cátedra es ir aprendiendo en el hacer.

¿Desde dónde trabajar la dirección? Pensando en esta pregunta, la cátedra propone a los estudiantes 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



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

dirección propio. Poniendo en tensión al director/a que están siendo, con el director/a que quieren ser.

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 estudiante en una posición más comprometida y de rol.

Esta asignatura entonces, intenta Reflexionar, Problematizar, 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.
- Reconocer las tensiones entre las que se ubica el rol de la dirección escénica: la dirección y el grupo, la dirección y la actuación, la dirección y la dramaturgia, la dirección y la puesta en escena.

### **Específicos**

- 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.



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

## -CONTENIDOS

### **Unidad N.º 1: “El Rol del Director/a”**

Surgimiento del rol. Breve historización. Relación de la dirección con la autoría. “Director pedagogo” y “director mayeuta”. La dirección en las creaciones colectivas o dramaturgias grupales. Inicio de un proyecto.

### **Bibliografía Unidad N.º 1: “El Rol del Director/a”**

-Aguada Berteza, V (2020), Tesis Doctoral “Dirección actoral. Operaciones en el teatro contemporáneo de Córdoba Capital”. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16973> (pp. 8-36)

-De Marinis, M. (2005). En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna. (pp. 145-162)

-Marín, F. (2021), Tesis Doctoral “*Concepciones de dirección en prácticas contemporáneas del teatro independiente de Córdoba*”. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/22247>. (pp. 130-160)

### **Unidad N.º 2: “Dirección y Actuación”**

La relación entre dirección y actuación como motor creativo.

Percepción, cuerpo y palabra. El grupo. El casting.

Relaciones de amistad y de poder.

### **Bibliografía Unidad N.º 2: “Dirección y Actuación”**

-Aguada Berteza, V (2020), Tesis Doctoral “Dirección actoral. Operaciones en el teatro contemporáneo de Córdoba Capital”. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16973> (pp. 37-129)

-Barba, E. (2010). Quemar la casa. Orígenes de un director. Buenos Aires: Catálogos. (pp. 90-96)



unc



artes  
académica | departamento  
teatro

- Bartís, R. (2003). Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos. Buenos Aires: Atuel. (pp. 115-123, 175-182)
- Bogart, Anne Bogart. La preparación del director / Alba Editorial-España 2008 (pp. 73-89)
- 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, (pp. 69-93).
- Manzone, V (2021), Tesis Doctoral "ESTUDIO DE LA DRAMATURGIA VINCULADA A LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS ACTUALES EN MENDOZA. DELIMITACIÓN DE LAS NOCIONES EN TORNO A LAS DRAMATURGIAS ESCÉNICAS". <https://bdigital.uncu.edu.ar/18623> (pp. 203-239)

### **Unidad N.º 3: "Dirección y Dramaturgia de la mano"**

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. Universo Ficcional.

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.

### **Bibliografía Unidad N.º 3: "Dirección y Dramaturgia de la mano"**

- Argüello Pitt, C. (2015). Dramaturgia de la dirección de escena. México: Paso de Gato. (Pp.19-40, 81-142)
- Barba, E. (2010). Quemar la casa. Orígenes de un director. Buenos Aires: Catálogos. (pp. 33-40, 53-66, 73-85, 123-135)



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

-Manzone, V (2021), Tesis Doctoral “ESTUDIO DE LA DRAMATURGIA VINCULADA A LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS ACTUALES EN MENDOZA. DELIMITACIÓN DE LAS NOCIONES EN TORNO A LAS DRAMATURGIAS ESCÉNICAS”. <https://bdigital.uncu.edu.ar/18623> (pp. 240-263)

-Cuesta, R. (2014) Apuntes de Dramaturgia y Dirección. Argentina-Córdoba.

#### **Unidad N.º 4: “El Director y la Puesta en Escena”**

La dirección en los ensayos, funciones del rol y planificación. Ensayo: prueba y error. Elementos compositivos para la puesta en escena. Entretejer la actuación con el texto, la Escenografía, la Iluminación, el Vestuario, el Sonido, el Ritmo y el Público. La Producción. Reconocimiento de poéticas y estéticas de dirección

#### **Bibliografía Unidad N.º 4: “El Director y la Puesta en Escena”**

-Arrojo, Víctor. El Director teatral ¿es o se hace? / Instituto Nacional del Teatro 2015

-Bogart, Anne Bogart. La preparación del director / Alba Editorial-España 2008 (pp. 55-72, 91-102)

-Marín, F. (2021), Tesis Doctoral “*Concepciones de dirección en prácticas contemporáneas del teatro independiente de Córdoba*”. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/22247>. (pp. 170-193)

-Szuchmacher, R. (2015). Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Buenos Aires: Reservoir. (PP. 11-90)

-Ure, A. (2012). Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura. Buenos Aires: Biblioteca Nacional de la República Argentina. (pp. 61- 102)

#### **-BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA**

-Buenaventura, E. La Dramaturgia del Actor / Colombia, Cali 1985

-Ceballos, Edgar -Principios de dirección escénica / México-1992

-Mnouchkine, A. (2007). El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud. Buenos Aires: Atuel.



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

-Szuchmacher, R. (2013). Notas para el aprendiz de director de teatro y afines. México:  
Paso de Gato.

-Trastoy Beatriz - Zayas de Lima, Perla. Lenguajes escénicos / Prometeo Libros-Bs As  
2006

-Cuadernos de Picadero/ Instituto Nacional del Teatro-INT

-III Foro De Dirección Teatral /Festival de Teatro Mercosur /Argentina-Córdoba 2003

-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.

Se propone entonces una serie de ejercicios para que los estudiantes *sucedan* como directores: de improvisación, acercamientos a la dramaturgia, trabajo sobre la imagen,





unc



artes  
académica

departamento  
teatro

la síntesis, coreografías y trabajos de textos propuestos por el grupo, entre otros. 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 a los estudiantes 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.

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.

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 *coordinadas 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.



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

### **-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 3 (tres) 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



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

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.

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



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

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:

- a) Considerar los temas y contenidos del programa trabajados en clases y las consignas dadas para los trabajos prácticos y parciales de presentaciones de escenas;
- b) 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;
- c) 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 2024

	Fecha		Actividad
1	18 de marzo	Clase presentación, teórica práctica.	Clase presentación, teórica práctica. Presentación de la materia: docente a cargo, adscriptxs y ayudantxs alumnx / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico / Ejercicios de dirección
2	25 de marzo	Clase teórico-práctica.	Clase teórica. Historia de la dirección 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



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

			acercamientos a la Dirección de Actores. Actuación y Dirección de escena 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.
--	01 de abril	-----	<b>Feriado Fin de semana con fines turísticos</b>
3	08 de abril	Clase teórico-práctica.	Ensayo y Presentación Cartas de Amor y de odio
4	15 de abril	Clase Mesa de Invitadxs	El director en las clases / El director en el Ensayo
5	22 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.
6	29 de abril	-----	<b>Feriado Día del Trabajador</b>
7	06 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Dictado de la Instancia Evaluativa N°1</i>	Ensayos escenas a presentar. Dictado de la Instancia Evaluativa N°1 / El Rol del Director. Toma de decisiones. ¿por qué, para qué?
8	13 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Entrega de Instancia Evaluativa N°1</i>	Presentación de Escena trabajada como instancia evaluativa N°1
---	20 de mayo	<b>Mesa de examen</b>	<b>Exámenes Turno Mayo</b>
9	27 de mayo	Clase teórico-práctica <i>Recuperatorio Instancia Evaluativa N°1</i>  <i>Dictado de Instancia Integradora Final Obligatoria.</i> <i>Dictado de Instancia Evaluativa N°2</i>	Improvisación. El Rol del Director Creación e investigación de escena a ser trabajada.  Dictado de Instancia Evaluativa N°2
10	03 de junio	Clase teórico-práctica <i>Entrega de Instancia Evaluativa N°2</i>	Presentación de escenas correspondientes a Instancia Evaluativa N°2
11	10 de junio	Clase teórico-práctica	Desarrollo de escena a partir de la didascalia de acción producida a raíz de la música.



unc



artes  
académica

departamento  
teatro

		<i>Dictado de Instancia Evaluativa N°3</i>	Ensayos Instancia Evaluativa N°3
---	<b>17 de junio</b>	-----	<b>Feriado Nacional Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes</b>
<b>12</b>	<b>24 de junio</b>	Clase teórico-práctica. <i>Entrega Instancia Integradora Final</i>  <i>Recuperatorio Instancia Evaluativa N°3</i>	Presentación Instancia Integradora Final Obligatoria. Análisis, debate, Puesta en común
<b>13</b>	<b>01 de julio</b>	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 2024