

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

PROFESOR: FRANCISCO GARCÍA VICENTE

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: DIRECCIÓN ESCÉNICA

Asignatura	Descripción y análisis del trabajo del director, y de los conceptos, procedimientos y fases fundamentales de la escenificación, prestando atención a los diversos lenguajes (canales y códigos) que intervienen en la creación del espectáculo. La escenificación como formulación de una hipótesis dramaturgica, técnica, ética y estética dentro de un proceso comunicativo con el espectador y dialéctico con los distintos colaboradores que intervienen en la creación del espectáculo. Concepción y análisis del espectáculo teatral. Introducción al análisis conceptual del tiempo y del espacio de la representación. Principios estéticos y compositivos. Estudio de la relación del director con el actor. La dirección de actores según las principales corrientes teatrales, géneros y estilos.
Materia (R.D. 630/2010)	Escenificación. Principios generales de la escenificación. Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares. Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Creación y análisis del texto espectacular.
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	2º curso 1º cuatrimestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad de Interpretación.
Presencialidad	3 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Los correspondientes a la promoción del 1º al 2º curso de la especialidad de Interpretación.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,15,16, 17	1, 2, 3, 4, 5,	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
1. Reconocer y valorar la figura del director de escena dentro del contexto teatral, y comprender su labor de liderazgo que impulsa la creación y la organización del espectáculo teatral.		
2. Comprender el proceso de concepción, desarrollo y evolución de un espectáculo teatral, a través de las distintas fases de trabajo del director de escena antes, durante y después de los ensayos.		
3. Conocer las bases y las fases que sustentan el trabajo dramático e interpretativo del director de escena, desde la elección de la obra hasta la recepción del espectáculo por parte del público, analizando e interpretando los textos objeto de estudio desde un punto inductivo con vistas a una hipotética puesta en escena.		
4. Introducir en las bases de la composición y de la narrativa escénica.		
5. Comprender y relacionar las bases teóricas y técnicas del trabajo del director de escena con el actor, dando especial importancia al trabajo de análisis y creación del personaje, así como el posterior desarrollo del trabajo psicofísico en relación con su actitud intelectual y cualidades físicas.		
6. Relacionar y evaluar, dentro del trabajo interpretativo, la recepción y la comunicación teatral así como las bases que sustentan el análisis del espectáculo teatral.		
7. Utilizar la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva para el diseño de futuras puestas en escena.		
8. Conocer y valorar las principales teorías teatrales relacionando los diferentes elementos y técnicas de la Dirección Escénica.		
9. Fomentar la participación en los debates de forma activa y autónoma, integrando todos los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad analítica, espíritu crítico, flexibilidad, tolerancia, responsabilidad, rigor y sinceridad.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La asignatura de *Dirección escénica* en la especialidad de Interpretación supone la primera experiencia de los/as alumnos/as de Interpretación en la dirección y sus primeras prácticas escénicas donde experimentar el espacio como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos del hecho teatral.

El objetivo de la asignatura es que los/as alumnos/as conozcan de primera mano cuál es y cómo se desarrolla el trabajo orgánico de un director de escena, con el fin de que integren dicho conocimiento en su trabajo interpretativo y en el proceso creativo y comunicativo de la puesta en escena. De esta forma, la asignatura se centra en la labor que desarrolla el director de escena en la concepción, desarrollo y evolución del espectáculo teatral, lo que supone un entendimiento global, técnico y estético, del proceso de creación escénica, y de los conocimientos básicos fundamentadores del lenguaje escénico y sus principios integradores, que incluye el análisis y la aplicación proyectiva de las principales técnicas de la escenificación teatral.

Con tal motivo, el/la alumno/a, tras adquirir la base teórica necesaria, realizará un trabajo individual de escenificación de escenas y/o obras de pequeño formato.

TEMA 1. El director de escena: orígenes, valoración y concepto

- 1.1. Introducción: características del teatro.
- 1.2. Orígenes del director de escena.
- 1.3. El director de escena y la puesta en escena.
- 1.4. Definición, valoración y contribución del director.
- 1.5. Tareas y cualidades.

TEMA 2. La composición escénica

- 2.1. Principios estéticos.
- 2.2. La composición visual y auditiva.
- 2.3. El movimiento escénico.

TEMA 3. El trabajo del director anterior a los ensayos

- 3.1. Las relaciones texto-puesta en escena.
- 3.2. Concepto y metodología del trabajo dramático.
- 3.3. Trabajo dramático anterior a los ensayos.

TEMA 4. El trabajo del director durante los ensayos

- 4.1. Los ensayos.
- 4.2. El trabajo del director con el actor:
 - a) Naturaleza, valoración y vías de acercamiento.
 - b) Diferentes metodologías en la concepción-interpretación del personaje.
 - c) Ejercicios y técnicas para el actor.
- 4.3. La elección del reparto.
- 4.4. Fases del trabajo:
 - a) El trabajo de mesa.
 - b) Puesta en pie, la marcación escénica y la improvisación.
 - c) Periodo medio de ensayos.
 - d) Periodo de acoplamiento y de coordinación de los elementos de significación escénica.
 - e) Ensayos con vestuario, decorados, iluminación y sonido.
 - f) Ensayos generales, preestrenos, estreno y ensayos después de la función.
- 4.5. El análisis de la recepción.

Anexos:

Anexo I: El director y sus colaboradores.

Anexo II: El público.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo para transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1, 2, 3, 4, 5

AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	1, 2, 3, 4, 5, 6,
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	7, 8
Evaluación formativa	Evaluación continua y final	9

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Pruebas de respuesta larga (2 ejercicios escritos eliminatorios), de desarrollo, sobre los contenidos teóricos relacionados con la materia.	80
Prueba de ejecución. Resultado de la escenificación de una escena o fragmento.	10
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). La asistencia a clase ha de ser continua y activa, participando cada alumno/alumna en análisis y debates relacionados con el material didáctico entregado para su lectura, visionado y discusión, y mostrando en todo momento una actitud analítica, crítica y autocrítica, tolerante y comunicativa.	10
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

- Conocer la importancia de la figura del director de escena dentro del contexto teatral y explicar la labor que desempeña en todas las fases del proceso de concepción, desarrollo y evolución de la puesta en escena.
- Describir las distintas fases de creación del espectáculo y comprender las bases analíticas, inductivas y activas que sustentan el trabajo dramático e interpretativo del director de escena.
- Conocer las bases estéticas y formales de la narrativa escénica, y cómo éstas afectan a la composición, al movimiento y al resto de los elementos que participan en la puesta en escena.
- Conocer los principios básicos teóricos que sustentan el trabajo del director con el actor y la importancia de su colaboración en la concepción del sentido a través de la creación del personaje.
- Describir y explicar la relación del director con el resto de colaboradores de la puesta en escena, ya sea en el área creativa, técnica y/o artesanal.
- Comparar las diversas teorías teatrales y relacionar los diversos elementos y técnicas de la dirección escénica.
- Participar en los trabajos, análisis y debates de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica y crítica, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Describir la labor orgánica que desempeña el director de escena, así como los conceptos, procedimientos y fases fundamentales que utiliza en la escenificación.	CT: 2 CG: 1 CE: 4 CA: 1, 2, 8
2	Explicar la noción de espectáculo teatral a través de los principios estéticos, compositivos y narrativos de la representación.	CT: 1, 3 CG: 3 CE: 3 CA: 2, 4
3	Identificar la escenificación como la formulación de una hipótesis dramática, técnica y estética, y señalar cómo el actor se integra creativamente dentro de la misma, en un proceso dialéctico con los distintos colaboradores que intervienen en la creación del espectáculo.	CT: 9, 10 CG: 2 CE: 3 CA: 3, 5
4	Indicar la relación del director con el actor y sus procedimientos y métodos de trabajo, según las principales corrientes teatrales, los géneros y los estilos.	CT: 2, 10 CG: 2 CE: 4 CA: 5, 8
5	Ilustrar cómo influye el proceso comunicativo y la puesta en escena en la actuación del actor.	CT: 7 CG: 4 CE: 3 CA: 6
6	Participar en los debates de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica y crítica, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 2, 4, 7, 8 CG: 1, 3, 5 CE: 4, CA: 9

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- La evaluación continua, formativa, participativa y progresiva sólo es posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el/la alumno/a falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita al profesor a su evaluación, ya que no tendría datos suficientes de observación directa para calificarlo/a, sobre todo en el desarrollo del proceso de trabajo.
- El Departamento de Dirección Escénica establece que la falta de asistencia continuada de un/a alumno/a para esta asignatura es del 20% del total. Si supera esa cifra supondrá para el profesor la falta de elementos de juicio de

observación directa, por lo que dicho/a alumno/a deberá ser evaluado mediante un examen o a través de trabajos sobre sus contenidos.

- El profesor establecerá un calendario de seguimiento de la asignatura en virtud de dos variables básicas: a) ratio de la asignatura (en este caso 1/24); b) número de alumnos/as matriculados/as en ella; y c) horas semanales de la asignatura (3 horas en el primer cuatrimestre). En relación con este calendario, cada estudiante tendrá la obligatoriedad de asistir a clase con presencia del profesor ya que, independientemente de otras consecuencias que puedan derivarse (ver apartado anterior), dicho seguimiento tendrá un reflejo en la evaluación de la asignatura, fundamentalmente en todos aquellos aspectos relacionados con los contenidos teórico-prácticos.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es obligatoria la asistencia del alumno/a en aquellos momentos cuya presencia sea imprescindible para el buen desarrollo y finalización de la escenificación de escenas o fragmentos (ensayos, representaciones, etc.).
- Con aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea continua y participativa, el profesor tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se le aplicará la media aritmética final y si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.
- Primera convocatoria: se registrá por el sistema de evaluación anteriormente establecido, en las fechas y horas que establecerá Jefatura de Estudios.

REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS	
Fechas	En fechas a establecer por el Jefatura de Estudios (correspondiente a los exámenes entre el primer y el segundo cuatrimestre, que habitualmente se celebran entre los meses de enero y febrero). Se hace necesario determinar dos fechas distintas o dos horarios distintos dentro del mismo día, por tratarse de tres grupos compuestos de, aproximadamente, 24 personas cada uno.
Lugar	Aula 3.16
Duración del examen	3 horas

- Segunda convocatoria: se registrá por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final y se desarrollará en fecha y hora indicadas en el calendario elaborado por Jefatura de Estudios.
- A los/as alumnos/as que hayan asistido a clase de forma continua y participativa se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la primera convocatoria.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Dirección Escénica ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

- BALDWIN, Chris. *Manual de dirección teatral*. Ciudad Real: Ñaque, 2002.
- BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola. *El arte secreto del actor. (Diccionario de antropología teatral)*. México: Ed. Escenología, 1990.
- BOGART, Anne. *Los puntos de vista escénicos*. Madrid: A.D.E., 2007.
La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte. Barcelona: Ed. Alba, 2008.
Antes de actuar. Barcelona: Alba, 2016
- CEBALLOS, Edgar y JIMÉNEZ, Sergio. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. México: Grupo Ed. Gaceta, Col. Escenología, 1988.
- CEBALLOS, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México: Grupo Editorial Gaceta, 1992.
- CANFIELD, Curtis. *El arte de la dirección escénica*. Madrid: A.D.E., 1991.
- CLURMAN, Harold. *La dirección teatral (notas sobre la puesta en escena)*. Buenos Aires: Grupo Ed. Latinoamericano, 1990.
- DORREGO, Luís. *Dirección escénica*. Madrid: La Avispa, 1996.
- HORMIGÓN, Juan Antonio. *Trabajo dramático y puesta en escena*. Madrid: A.D.E., 2003.
- HEFFNER, Hubert C., SELDEN, Samuel y SELLMAN, Hunton L.D., *Técnica teatral moderna*. Buenos Aires: Ed. Eudeba, 1968.
- PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 1998.
- RUIZ, Borja. *El arte del actor en el siglo XX*. Bilbao: Artez-Bai, 2008.
- TOUSTONÓGOV, Gueorgui. *La profesión de director de escena*. La Habana: Ed. Arte y Literatura, 1980.
- UBERSFELD, Anne. *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Galerna, 2002.
- VEINSTEIN, André. *La puesta en escena. Teoría y práctica del teatro*. Buenos Aires: Cía General Fabril Ed., 1962.
- WAGNER, Fernando. *Teoría y técnica teatral*. Barcelona: Ed. Labor, 1970.