

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

PROFESOR: FRANCISCO GARCÍA VICENTE

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE ESCENA

<p>Asignatura (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)</p>	<p>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.</p>
<p>Materia (R.D. 630/2010)</p>	<p>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.</p>
<p>ECTS</p>	<p>3</p>
<p>Curso y semestre/s</p>	<p>2º curso 1er semestre</p>
<p>Tipología</p>	<p>Teórico - práctica</p>
<p>Categoría</p>	<p>Obligatoria de especialidad de Interpretación.</p>
<p>Presencialidad (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)</p>	<p>3 horas lectivas semanales en el 1º semestre.</p>
<p>Requisitos previos</p>	<p>Los correspondientes a la promoción del 1º al 2º curso de la especialidad de Interpretación.</p>

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	1, 2, 3, 4, 5,	1, 2, 3, 4, 5
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. Examinar 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.		
4. Introducir en las bases del análisis escénico a través de la composición y de la narrativa escénica.		
5. Comprender y relacionar las bases y fases del trabajo del director de escena con el actor, dando especial importancia al trabajo de creación del personaje en una situación de puesta en escena.		
6. Relacionar, dentro del trabajo interpretativo, la recepción y la comunicación teatral así como las bases que sustentan el análisis del espectáculo teatral.		
7. Conocer y valorar las diversas teorías teatrales relacionando los diferentes elementos y técnicas de la Dirección Escénica, y los colaboradores que en él intervienen.		
8. Experimentar la práctica escénica del director, a través de pequeños ejercicios de escenificación.		
9. Participar en los debates de forma activa y autónoma, integrando todos los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad analítica en los debates con espíritu crítico flexibilidad, responsabilidad, rigor y sinceridad.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La asignatura de *Dirección Escénica* en Interpretación supone la primera experiencia de los alumnos de Interpretación en la dirección y su primer acercamiento para comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos del hecho teatral. Esta asignatura es un desarrollo de dichos contenidos que se cursa en el segundo año de la especialidad de Interpretación por su carácter fundamentador, a pesar de que se trata de una asignatura que va encaminada a actores y no a directores. El objeto es que los alumnos 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.

Con tal motivo el alumno, tras adquirir la base teórica necesaria, realizará un trabajo individual de escenificación de escenas y 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 / Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	8
Evaluación formativa	Evaluación continua y final	1 a 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	Señalar la importancia de la figura del director de escena dentro del contexto teatral e indicar la labor que desempeña en todas las fases del proceso de concepción, desarrollo y evolución de la puesta en escena.	CT: 2, 8 CG: 1, 3 CE: 4, 5 CA: 1, 2
2	Enumerar las distintas fases de creación del espectáculo y describir las bases que sustentan el trabajo dramático e interpretativo del director de escena, desde la producción a su recepción.	CT: 2, 8 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 2, 3
3	Describir el espectáculo teatral a través de sus principios estéticos, compositivos y narrativos.	CT: 2, 8 CG: 4 CE: 5 CA: 4
4	Indicar los principios básicos que sustentan el trabajo del director con el actor, sus procedimientos y métodos de trabajo según las principales corrientes teatrales, géneros y estilos, y su evolución a través de los ensayos.	CT: 2, 8 CG: 5 CE: 5 CA: 5
5	Señalar cómo influye el proceso comunicativo de la puesta en escena en la actuación del actor.	CT: 2, 8 CG: 5 CE: 3 CA: 6
6	Indicar cómo el actor se integra técnica, creativa y dialécticamente en el espectáculo, y su relación con los distintos colaboradores que intervienen en la creación del espectáculo.	CT: 9, 10 CG: 5 CE: 3 CA: 7
7	Realizar pequeños ejercicios de escenificación manejando los elementos de significación escénica, su coordinación e implementación espacial, temporal y rítmica.	CT: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13 CG: 1, 2, 3, 4 CE: 1, 2, 3, 4 CA: 8
8	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, 6, 7, 8 CG: 1, 3, 5 CE: 4, 5 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 alumno asiste con regularidad a clase. El Departamento de Dirección Escénica

establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para esta asignatura es del 20% del total. Se entiende que si el alumno supera ese porcentaje, sin causas justificadas, el profesor no tendría datos suficientes para calificar su participación en clase, sobre todo aquellos aspectos de las actividades de evaluación que suponen una técnica de observación directa: análisis y debates y escala de actitudes. En este supuesto, el alumno deberá ser evaluado en el examen final de todo el contenido del temario (80% de la evaluación). Además, deberá presentar la escenificación de una escena o fragmento individualmente, realizando labores de director en la misma, y que supondrá el 10% de la calificación de la asignatura. El resto (10%), tendrá una calificación de 0 puntos (ver tabla 4.1.)

- Con aquellos alumnos cuya asistencia sea continuada, el profesor tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para evaluar las actividades de evaluación anteriormente referenciadas: análisis, debates y escala de actitudes. En este supuesto, los alumnos podrán optar a realizar dos ejercicios escritos eliminatorios de los contenidos teóricos relacionados con la materia. El primer ejercicio se realizará en el mes de octubre, y abarcará los temas 1 y 2. El segundo ejercicio se realizará en el mes de diciembre y abarcará los temas 3 y 4. Cada uno de los ejercicios supondrán el 40% de la calificación de la asignatura, y las notas obtenidas en cada uno de los ejercicios se podrán guardar hasta la segunda convocatoria. Además, deberá presentar obligatoriamente como ejercicio práctico la escenificación de una escena o fragmento, realizando labores de director (10%). En cualquier caso, el alumno siempre podrá optar al examen final, ya sea para subir la calificación obtenida en los ejercicios, o para recuperar alguno que no haya superado. A todos estos alumnos se les 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, según el siguiente calendario provisional.

REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS	
Fechas	Según calendario escolar para el curso 2018-2019
Lugar	Aula 3.16
Duración de la prueba	3 horas
Horario	A establecer por el grupo de coordinación y la Jefatura de estudios

- Segunda convocatoria: se registrá por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final.
- A los alumnos que hayan asistido a clase de forma continua 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.

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.

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.