

PROGRAMA DE ASIGNATURA
Año __2025__

ANTECEDENTES GENERALES*

CARRERA/PROGRAMA	ARTES ESCÉNICAS				
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	DIRECCIÓN TEATRAL I				
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	AECS57				
AÑO/SEMESTRE	2025/Quinto				
TIPO DE FORMACIÓN**	GENERAL (G)		BÁSICA (B)		PROFESIONAL (P) X
DURACIÓN	SEMESTRAL		ANUAL		OTRO (MODULAR)
FLEXIBILIDAD	OBLIGATORIO (O)		ELECTIVO (E)		
CARÁCTER	TEÓRICO-PRÁCTICO (TP)		TEÓRICO Y PRÁCTICO (T/P)		PRÁCTICA (P)
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL		MIXTA
CRÉDITOS SCT	3				
HORAS DE DEDICACIÓN	HORAS PRESENCIALES DIRECTAS	1,5hrs.	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	2hrs.	
APRENDIZAJES PREVIOS REQUERIDOS	Ninguno				

* Para el llenado de todos los elementos de esta dimensión, deberá considerar todo lo definido en el descriptor del plan de estudio decretado.

** En los puntos de Tipo de Formación deberá marcar con un X la opción referente a la asignatura.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura de naturaleza teórica-práctica, obligatoria y de formación profesional. Contribuye al desarrollo de las competencias específicas de interpretar una obra artística en el ámbito teatral y la competencia genérica de trabajo en equipo, ambas en tercer nivel.

Competencia Especifica y/o Genérica	Interpreta una obra artística en el ámbito teatral
Nivel de Desarrollo de la competencia	Tercer Nivel
Resultado/s de Aprendizaje	Utiliza herramientas de dirección escénica contemporánea.
Competencia Especifica y/o Genérica	Interpreta una obra artística en el ámbito teatral
Nivel de Desarrollo de la competencia	Tercer Nivel.
Resultado/s de Aprendizaje	Dirige escenas breves de textos dramáticos clásicos.

Unidad de Aprendizaje 1:

Unidad I: El Director Teatral (Teoría)

1. Reflexiones iniciales en torno al concepto de Director/directora Teatral
 - El director/directora teatral es quien asume la responsabilidad artística y organizativa de una producción teatral. Es un líder, coordinador y visionario que guía la puesta en escena desde la concepción hasta la realización final.
2. Orígenes de la Dirección Teatral (Meinenngen, Antonin, Stanislavsky)
 - El origen moderno del director/directora teatral se sitúa en el siglo XIX con el Duque de Meiningen, André Antoine y Konstantin Stanislavsky, quienes transformaron la práctica teatral introduciendo métodos organizados de trabajo, realismo escénico, y una dirección de actores más profunda y metódica.
3. Directores contemporáneos (Brecht, Kantor, Brook, Barba, Grotowski, Mnouchkine, y actuales)
 - Director/directora contemporáneos que han revolucionado el teatro con enfoques variados: Brecht y su distanciamiento crítico; Kantor con su teatro de la muerte; Brook y su espacio vacío; Barba y la antropología teatral; Grotowski con el teatro pobre; Mnouchkine y el teatro colectivo multicultural; Ostermaier con su teatro político y reflexivo; Infante con nuevas dramaturgias experimentales.
4. Principios y Funciones de la Dirección
 - La dirección teatral implica funciones claves como la interpretación del texto, organización creativa del equipo artístico, definición de conceptos visuales y sonoros, coordinación de ensayos y gestión integral de la producción escénica.
5. El problema de la Dirección Teatral (imaginación versus materialidad)
 - Uno de los problemas esenciales en dirección teatral es equilibrar la imaginación y visión artística con las limitaciones materiales y prácticas que impone cada producción, como presupuesto, espacio y recursos disponibles.
6. Lo escénico como sistema
 - Lo escénico se concibe como un sistema interrelacionado donde actores, escenografía, vestuario, iluminación, sonido y espacio trabajan conjuntamente para producir un sentido integrado y coherente para el espectador.
7. Dimensión expresiva, comunicativa y significativa
 - El teatro posee una triple dimensión: expresiva (capacidad de generar emociones), comunicativa (transmisión clara de mensajes) y significativa (construcción profunda de sentido artístico y cultural).
8. Dirección y percepción
 - La dirección teatral debe considerar cómo el espectador percibe y experimenta la puesta en escena. El uso consciente de principios perceptivos, visuales y auditivos ayuda a que el público reciba claramente los mensajes escénicos. Teoría de la Gestalt y Principios Formales del Arte.
9. Tipologías básicas de escenificación
 - Las tipologías básicas de escenificación son diferentes maneras de llevar un texto dramático a escena según estilos o enfoques específicos como el naturalismo, realismo, expresionismo, simbolismo, teatro épico, teatro pobre, teatro postdramático, entre otros.

10. La autoría escénica

- La autoría escénica reconoce al director/directora como creador original en la puesta en escena. Además de interpretar textos escritos, el director/directora genera discursos propios a través de decisiones artísticas únicas sobre el montaje teatral.

Unidad de Aprendizaje 2:

Unidad II: El trabajo de Dirección Teatral clásica (Teoría y Práctica)

1. Propuesta y anteproyecto de dirección teatral.

La propuesta inicial que desarrolla el director para organizar la puesta en escena, estableciendo bases conceptuales, estilísticas y metodológicas del proyecto teatral.

2. Impulso creativo y premisa teórica

El impulso creativo es la motivación original detrás de la elección del texto o concepto escénico, mientras que la premisa teórica define claramente la dirección conceptual que orientará la puesta en escena.

3. Estructuración del trabajo

Organización detallada del proceso de dirección teatral, incluyendo calendario de ensayos, distribución de tareas entre los miembros del equipo artístico y técnico, y gestión eficiente del tiempo y recursos.

4. Objetivos y discurso estético/ideológico

Establecimiento de los objetivos específicos que el director desea alcanzar con la producción, junto con la definición clara del discurso estético e ideológico que sustentará el montaje.

5. El imaginario propio y el prestado

Equilibrio entre las ideas creativas originales del director (imaginario propio) y las influencias externas provenientes de otros artistas o corrientes teatrales (imaginario prestado).

6. Creación de un anteproyecto personal

Realización práctica de una propuesta completa y detallada del proyecto de dirección teatral, abordando todos los aspectos esenciales desde la dramaturgia hasta la puesta en escena final.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
Utiliza herramientas de dirección escénica contemporánea	Lectura, Exposiciones del Profesor, Apreciación audiovisual.	- Prueba Escrita.
Dirige escenas de textos dramáticos clásicos	Ensayos, exposiciones, elaboración de anteproyectos.	- Exposición de Anteproyecto - Muestra Final Adelanto de Escena.

EXIGENCIAS DE LA ASIGNATURA

- **75% (setenta y cinco por ciento) de asistencia obligatoria.** Menos de ese porcentaje **(aunque se tenga justificación por enfermedad, visado por SEMDA y autorizado por la Dirección del Departamento de las Artes y el Diseño, se REPRUEBA la asignatura)**
- Las justificaciones solo serán válidas para las faltas a los controles, pruebas y muestras.
- Será responsabilidad del estudiante la convocatoria a intérpretes para sus ejercicios. Así como también la materialidad de ésta.
- Está permitido que un estudiante participe en la obra de su compañero de la cátedra de Dirección Teatral I, pero no se puede usar el trabajo interpretativo como excusa para no presentar el trabajo como director o directora.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ceballos, Édgar. Principios de dirección escénica. Escenología.
- Östermeier, Thomas. “¿Para qué sirve el teatro?”. Saquen una pluma.
- Patrice Pavis. El Análisis de los Espectáculos

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Iglesias Simón, Pablo. “Tentativas para una sistematización del uso de audiovisuales en la puesta en escena”. Acotaciones, N.º 20.
- Apuntes y presentaciones del profesor (incluyendo la clase sobre percepción visual y teoría Gestalt).
- Apreciación obras de teatro asignadas por el profesor.