

Dirección Teatral III

023128

Dirección y Puesta en Escena
de un texto de Shakespeare

Profesor:

Laura Silva

Asistente Académico:

Florencia Piturro

FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Importancia de la asignatura

- ❑ Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera **Lic. Dirección Teatral** y se cursa en el primer cuatrimestre del segundo año. Tiene como correlativa Dirección Teatral I (23122).
- ❑ Se ubica dentro del primer eje llamado **Dirección Escénica** que continúa con la asignatura Dirección Teatral IV (023131) centrada en la experimentación de la puesta en escena de dramaturgias contemporáneas, especialmente latinoamericanas. Dirección Teatral V (023133) se focaliza en la puesta en escena de un espectáculo lírico o musical y Dirección Teatral VI (023136) experimenta la dirección de actores en el medio audiovisual.
- ❑ Simultáneamente a esta asignatura, los alumnos que respetan la organización del Plan de Estudios cursan Taller de Dirección III (023129) donde investigan y perfeccionan sus conocimientos sobre el diseño de vestuario y escenográfico, Teatro III (023130), introduce al estudiante en la historia y sus estilos teatrales desde el teatro Isabelino, la Comedia del Arte y el Siglo de Oro Español, y por último, Estética y Técnica del Sonido I (23105) donde reconocen la importancia del sonido, su concepción y su aplicación técnica y estética.
- ❑ La asignatura Dirección Teatral III (023128), participa de la Muestra **Fragmentos en Escena**, donde los estudiantes realizan una presentación de los trabajos que investigaron a lo largo de un cuatrimestre.
- ❑ Esta materia resulta útil y provechosa como complemento para los estudiantes de las carreras **Lic. Diseño de Espectáculos (Escenografía y/o Vestuario)** y **Dirección de Actores de Cine y TV**. Esta última integra junto a otras, el ciclo **Licenciatura en Dirección Cinematográfica**.

Asignatura: Dirección Teatral III | **Profesor:** Laura Silva

Objetivos generales

Listado de los objetivos de la asignatura

- ❑ Explorar el teatro de William Shakespeare, su dramaturgia, su estética y su especificidad.
- ❑ Comprender e investigar sobre las principales estéticas de los directores del siglo XX y XXI.
- ❑ Incorporar y articular el lenguaje escénico de una obra clásica

Objetivos específicos

- ❑ Adaptar un texto de William Shakespeare para ser representado, partiendo del análisis del material original conforme a los estadios del Camino del Héroe según Joseph Campbell.
- ❑ Introducir al alumno en el conocimiento de diversas estéticas y escuelas estilísticas.
- ❑ Individualizar los principales recursos espaciales, temporales, actorales, visuales y sonoros utilizados por los realizadores teatrales del siglo XX.
- ❑ Utilizar recursos estilísticos con el fin de iniciar un proceso de construcción de una estética propia.
- ❑ Utilizar los distintos signos en una escena.
- ❑ Reconocer la potencialidad expresiva de la voz, el texto hablado, el verso, su musicalidad.
- ❑ Incorporar el lenguaje del movimiento, las acciones, la inacción y el silencio.
- ❑ Comprender el rol del director y ejercitarlo en práctica escénica.
- ❑ Desarrollar un Libro de Puesta.

Índice de contenidos [módulos]

▣ **Modulo 1: El texto**

- ▣ William Shakespeare como dramaturgo y actor en su época (contexto histórico y social, influencias, fuentes de referencias, formación recibida, conocimiento básico de su obra completa y sus diferentes períodos) – Abordaje del texto de la obra Otelo de William Shakespeare – El doble reloj shakespeareano – El personaje siniestro – Sistema de espejos – Personaje trágico – Los tres puntos de vista – La relación con el espectador y la naturaleza – Análisis del material conforme a la conceptualización del camino del héroe según Joseph Campbell.

Modulo 2: El director de escena

El rol del director de escena en la era isabelina – Orígenes de la dirección escénico teatral – Conocimiento e investigación sobre directores escénicos del s.XX que han tenido una fuerte relación con William Shakespeare – Shakespeare en la escena actual – Los nuevos directores – La posmodernidad en Shakespeare – El rol del director actual – Su relación con el material, el actor y el equipo creativo – Qué implicancias tiene en la actualidad la elección de una obra de Shakespeare para un director

Índice de contenidos [módulos]

□ **Módulo 3: El espacio escénico**

- El espacio escénico del Globe Theatre
  - Sus características y funcionalidad
  - Los espacios escénicos tradicionales y no tradicionales
  - Los puntos fundamentales del espacio escénico
  - El uso de líneas y diagonales, su importancia y traducción visual por parte del espectador
  - Conceptualización del espacio conforme a la lectura y toma de partido personal sobre el material elegido
  - Introducción al teatro visual y sus herramientas para su utilización en práctica escénica.

□ **Modulo 4: La estética**

- La toma de partido conceptual y estilística
  - Referentes y modelos para definir el estilo visual y sonoro
  - Búsqueda de fuentes de inspiración
  - Los modelos pictóricos
  - Investigación sobre las diversas escuelas plásticas
  - Estética de la imagen
  - Interacción entre concepto e imagen
  - El pensamiento visual
  - Dramaturgia de la imagen
  - La influencia del cine en la escena teatral actual
  - La importancia de un collage conceptual

Índice de contenidos [módulos]

□ **Módulo 5: El actor**

- El cuerpo del actor – La relación entre la emoción y la fisicalidad – El actor emocional y el actor físico – Métodos de actuación – La relación del actor con el director de escena – Construcción del personaje – La creatividad del actor con relación al concepto de dirección – La importancia del actor dentro del sistema de puesta en escena

□ **Modulo 6: La puesta en escena**

- El story-board, su utilidad – El propio racconto en imagen – El diseño visual (vestuario, escenografía e iluminación) y sonoro adecuado para la puesta conceptualizada – La importancia de la música como ordenador escénico – El Libro de Puesta como bitácora del director – Armado del Libro de Puesta. Modos de realizarlo, ejemplos prácticos, opciones – Práctica escénica y corrección – Montaje final de una escena elegida por cada alumno de la obra Otelo de William Shakespeare.

Trabajos Prácticos Obligatorios

- **TP I**

- El texto

- Análisis del texto completo y original de la obra Otelo de William Shakespeare
- Método a utilizar: El camino del héroe.
- Presentación oral y por escrito de los seis estadios, sus fases e interfases.

- **TP II**

- La estética

- Presentación de la conceptualización de la obra elegida.
- Formato: semi rígido.
- Debe incluir la idea general, el uso del espacio, la estilística y concepto estético elegido.
- Exposición oral y justificación de las tomas de partido empleadas.

- **TP III**

- El actor

- Dirección de actores.
- Presentación de un pequeño fragmento de la obra Otelo de William Shakespeare.
- Este TP tendrá desarrollo en clases.
- Formato: Work in Progress.
- En la primera, el alumno trabajará por primera vez con el actor y luego de recibir devolución del docente, hará una segunda presentación.

- **TP IV**

- La puesta en escena

- Presentación del libro de puesta conforme a la elección de formato realizada en clase.
- Formato: Físico con posibilidad de soporte tecnológico.
- Se completará con el trabajo de dirección de actores de la escena elegida para el TP FINAL.

Asignatura: Dirección Teatral III | **Profesor: Laura Silva**

Trabajo Práctico Final

Consigna y objetivos

▣ **TP FINAL: Proyecto de puesta: El estilo propio**

▣ Presentación de la puesta en escena del TP IV, donde se manifieste la búsqueda de un estilo propio en la combinación de los signos escénicos.

▣ El alumno presentará el Libro de Puesta en Escena con todos los bocetos finales.

Asignatura: Dirección Teatral III | **Profesor:** Laura Silva

Bibliografía Obligatoria

- ❑ Auden, W.H. (1999) – El mundo de Shakespeare – Adriana Fidalgo Editora S.A. – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Barba, Eugenio (1988) – Anatomía del actor – Editorial Gaceta – Universidad Veracruzana Editorial – Veracruz, México
- ❑ Bloom, Harold (2001) – Shakespeare, la invención de lo humano – Editorial Norma S.A.- Bogotá, Colombia.
- ❑ Brook, Peter (2000) – El espacio vacío – Ediciones Península – Barcelona, España
- ❑ Brook, Peter (2001) – Más allá del espacio vacío – Alba Editorial S.L. – Barcelona, España
- ❑ Campbell, Joseph (1991) – El poder del mito – Emecé Editores – Barcelona, España
- ❑ Dover Wilson, John (1968) – El verdadero Shakespeare – Editorial Universitaria de Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Gielgud, John (1999) – Interpretar a Shakespeare – Alba Editorial S.L. – Barcelona, España
- ❑ Kott, Ian (1969) – Shakespeare, nuestro contemporáneo – Editorial Seix Barral S.A. – Barcelona, España
- ❑ Roca, Cora (1998) – Hedy Crilla, La palabra en acción – Instituto Nacional del Teatro – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Ure, Alberto (2007) – Sacáte la careta – Grupo Editorial Norma – Buenos Aires, Argentina

Asignatura: Dirección Teatral III | **Profesor:** Laura Silva

Bibliografía Recomendada

- ❑ Artaud, Antonin (1997) – The theatre and its double – Grove Press – New York, United States
- ❑ Barba, Eugenio (2010) – Quemar la casa, orígenes de un director – Editorial Catálogos S.R.L. – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Brook, Peter (2007) – La puerta abierta – Alba Editorial S.L. – Barcelona, España
- ❑ Holderness, Graham (2003) – Textual Shakespeare – University of Hertfordshire Press – Hertfordshire, UK
- ❑ Holderness, Graham (2002) – Visual Shakespeare – University of Hertfordshire Press – Hertfordshire, UK
- ❑ Oida, Yoshi (2002) – Un actor a la deriva – Ñaque Editora y Editorial La Avispa S.L. – Guadalajara, España
- ❑ Pavis, Patrice (2007) – Diccionario del teatro – Editorial Paidós (Comunicación) – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Pollock, Johnatan (2003) – Qué es el humor – Editorial Paidós (Diagonales) – Buenos Aires, Argentina
- ❑ Ridley, Jasper (2002) – A brief history of the Tudor Age – Constable & Robinson Ltd – London, UK
- ❑ Southworth, John (2002) – Shakespeare, the player – Sutton Publishing Limited – Gloucestershire, UK
- ❑ Yates, Francis (2000) – La filosofía oculta en la época isabelina – Fondo de Cultura Económica Argentina S.A. – Buenos Aires, Argentina

Asignatura: Dirección Teatral III | **Profesor:** Laura Silva