

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Artes
 Maestría en Dramaturgia y Dirección
 Coordinadora Marleny Carvajal M.

La Maestría está estructurada en tres Áreas de estudio: Área de Dramaturgia, Área de Dirección, Área Complementaria de profundización en Dramaturgia y Dirección, Área complementaria de profundización al trabajo de grado y trabajo de grado propiamente. Para los cursos de cada una de estas Áreas, el programa cuenta con la participación de docentes de la Universidad y contempla la participación de docentes internacionales, nacionales. Algunos docentes, por su perfil, competencias y experiencia, pueden servir cursos en dos o tres áreas. En el cuadro siguiente están organizadas los cursos del Programa por semestres, así como algunas de las alternativas de docentes, entre muchas otras. Los docentes que se presentan a continuación nos acompañaron en las cohortes anteriores de la maestría y esperamos seguir contando con ellos, sin descartar la participación de otros docentes de acuerdo con las posibilidades y oportunidades que se presentan, entre otras, en el marco de convenios de cooperación.

Información cursos y docentes

Semestre	Curso	Profesor
I	Sistemas dramaturgicos I Se analizan y aplican los conceptos básicos que han dado lugar a diversos sistemas dramaturgicos a lo largo de la historia del teatro occidental, partiendo de la tradición aristotélica por vinculación o enfrentamiento: finalidades del teatro, acción, mimesis, personaje, espacio, tiempo, modos de comunicación entre personajes, modos de comunicación del autor con los actores, pasando por la ruptura medieval a la recuperación renacentista de la teorización aristotélica (s. XVI y XVII), la comedia dell'arte y el teatro isabelino	Ana Maria Vallejo. Dramaturga. Doctora en estudios teatrales
	Sistemas dramaturgicos II Se realiza la aplicación de los conceptos de análisis de sistemas dramaturgicos históricos, desde la aparición del drama (de Corneille a Chejov) a las rupturas del siglo XX (expresionismo, simbolismo, futurismo, surrealismo, teatro épico) y al regreso contemporáneo a la ortodoxia aristotélica con Beckett y Koltés	Sandra Camacho. Doctora en estudios teatrales
	Escenificación y puesta en espacio. En este curso se abordan dos aspectos de escena, por un lado, el estudio de las diversas metodologías de la puesta en escena, analizándolas críticamente y estudiando las fases del trabajo dentro del proceso de ensayos; así como paralelamente a éste (relaciones con el escenógrafo, el iluminador, el productor, etc.), para dar lugar a una forma concreta de cuaderno de dirección entendido como "cuaderno de creación". Y, por otro lado, se aborda de manera práctica, las	Pedro Miguel Rozo. Dramaturgo. Magister en Literatura Mauricio Celis Magister en estética.

	<p>cuestiones que suscita el paso de la lectura del texto (bidimensional) a su primera ubicación en un espacio tridimensional</p>	
	<p>Historia de la dirección y teorías del actor Se aborda en el curso dos campos de estudio que se interrelacionan por un lado, el estudio de la función y el trabajo del director de escena, desde el momento en que se plantea su autonomía frente al autor (s.XVIII), hasta la consecución de dicha autonomía (S. XIX y XX) y el establecimiento de nuevo, de los cambiantes equilibrios con los demás creadores teatrales (un recorrido histórico). Y por otro lado, la revisión de los diversos modelos actorales a lo largo de la historia del teatro: el actor bajo sospecha (de Platón a Craig), el actor predestinado y el actor generalista (de Sainte-Albine a Heywood), el actor como portador de las emociones del personaje (de Horacio al expresionismo), el actor como productor de los signos de las emociones del personaje (de Diderot a Stanislavski, Meyerhold y Brecht). Esta materia constituye el sustrato histórico de la Dirección de actores</p>	<p>Ana Milena Velasquez, doctora en Artes del Espectáculo</p> <p>Jorge Dubatti Doctor en teoría e historia de las Artes -Argentina-</p>
	<p>Dramaturgia I (del texto dramático y del texto narrativo)</p> <p>Todo texto dramático sustraído de su contexto originario, geográfico o histórico, ve modificada su significación y requiere para ser representado en unas nuevas circunstancias, de un tratamiento de sus convenciones, de sus estructuras o de su lenguaje. Para evitar que estas intervenciones textuales se rijan por criterios subjetivos y empíricos, esta asignatura propone un estudio riguroso de los procesos de producción y recepción de sentidos contenidos en el texto, buscando preservar los valores permanentes del mismo y su incidencia actualizada en el aquí y el ahora de la nueva propuesta representacional. Para el caso del texto narrativo, el objetivo es proporcionar una metodología para el análisis de textos narrativos con vista a su adaptación a las coordenadas de la teatralidad.</p>	<p>Víctor Viviescas Monsalve dramaturgo-director . Doctor en Artes del Espectáculo</p>
Semestre II	<p>Curso</p> <p>Escritura Dramática I (Son espacios de creación textual desarrollados mediante la realización de ejercicios de escritura que focalizan aspectos parciales de la dramaturgia y/o trabajos textuales extensos propuestos por los alumnos, asesorados por los maestros y debatidos colectivamente. El curso de Escritura I, aborda a partir de los ejes verbal, informativo y estructural los núcleos-problemas clásicos de la escritura para la escena (personaje, conflicto, acción, etc.) desde una perspectiva amplia no condicionada por un solo tipo de teatralidad. Esto permite al alumno pensar, asimismo, en dichos conceptos como posibilidades, en lugar de preceptos, disponibles para ser utilizados de acuerdo con la</p>	<p>Profesor</p> <p>Carlos Enrique Lozano. Dramaturgo– Magister en Escrituras creativas. Candidato a doctor</p>

	<p>intención del autor en función de la consonancia poética del texto</p>	
	<p>Dramaturgia II (Dramaturgia del acontecimiento y dramaturgias alternativas) Esta asignatura aborda el estudio de la dramaturgia desde dos amplios campos como son: el tratamiento dramático de circunstancias o acontecimientos de la realidad, para lo cual el curso ofrece una metodología, y por otro lado, ampliar el panorama a un concepto amplio y contemporáneo de la Dramaturgia. En el primer campo (dramaturgia del acontecimiento), se aborda el tratamiento dramático a partir de circunstancias o acontecimientos de la realidad, tanto macro histórica como micro histórica. Testimonios orales o escritos, noticias periodísticas, crónicas y reportajes de actualidad, documentos y fuentes bibliográficas históricas, biografías y relatos autobiográficos, informes judiciales y otros, son susceptibles de proporcionar un material de base a la investigación y creación dramática, que contribuya a vincular el hecho teatral con el desarrollo de una conciencia colectiva; diferenciándose de la dramaturgia de textos narrativos que toma como punto de partida textos ficcionales.</p> <p>En la segundo campo (dramaturgias alternativas), se aborda el conocimiento de “<i>otras</i>” tendencias escénicas que han privilegiado los lenguajes no verbales y han explorado las posibilidades de creación ofrecidas al teatro por soportes tecnológicos, tales como la radio y los lenguajes multimedia. Por otro lado, en la frontera del teatro y las artes plásticas se sitúa ese vago territorio de la «Performance», que plantea interesantes desafíos, no sólo a la dramaturgia, sino al concepto mismo de la ficción escénica. Sin embargo, muchas de estas propuestas innovadoras se han producido y valorado sin un planteamiento sistemático de sus implicaciones dramáticas, como si la exclusión del teatro literario permitiera dejar de lado los principios compositivos de todo fenómeno representacional. Se busca proporcionar una información crítica sobre las más significativas tendencias de este complejo panorama (teatro de muñecos y objetos, ficción radiofónica, códigos audiovisuales, dramaturgia gestual, happening, performance, instalaciones.), así como realizar experiencias prácticas de algunas de estas modalidades artísticas. Y ello sometiendo las diferentes propuestas a los conceptos dramáticos de complejidad, progresividad, generación de expectativas, etc., con vistas a trascender el empirismo y el efectivismo sensorial de muchas de estas manifestaciones estéticas que discurren en las fronteras de la teatralidad.</p>	<p>Jorge Iván Grisales Magister en Dramaturgia y Dirección</p> <p>Luz Dary Alzate Magister en Linguistica</p>

	Seminario Electivo I Los temas de los seminarios son, por su misma naturaleza, variables en cada cohorte, pero deben girar alrededor de un problema específico del teatro mundial, latinoamericano, o colombiano, o sobre la relación del teatro con otras disciplinas como la filosofía, la política, las artes plásticas, etc.	Los docentes varían de acuerdo con los temas del seminario
	Análisis dramático de los espectáculos y del lenguaje escénico. El curso se propone ofrecer una visión semiológica de los lenguajes actorales y espaciales de las artes del espectáculo y facilitar la iniciación a los procedimientos y a la concreción escénica de ideas dramáticas, propios de la puesta en escena contemporánea. Se examinarán además los métodos e instrumentos que, a la luz de las aportaciones de la semiología teatral y de la teoría de la recepción, permiten a su vez aprehender la organización de los elementos de un texto y/o de un espectáculo con vistas a la producción de un(os) sentido(s). Los procesos de producción textual o espectacular se complementan con los de recepción, atribuyéndose un destacado papel a la presencia del lector – espectador implícito en la propia génesis de la obra.	José Luis García Barrientos Doctor en Filosofía. -España- Christinne Sirejols . Doctor en teatro y Artes del espectáculo. -Francia-
	Investigación I (Proyecto trabajo de grado)	Marleny Carvajal M. Doctora en Artes escénicas

Semestre III	Curso	Profesor
	Escritura Dramática II	José Sánchis Sinisterra Director y Dramaturgo -España-
	Puesta en escena I Talleres destinados a la escenificación de escenas u obras cortas. El primer nivel desarrollará a partir de las propuestas de los directores, la puesta en espacio, el análisis activo del texto con los actores, las propuestas de movimiento escénico y concluirá en un ensayo general con público. El segundo nivel, además de los pasos anteriores, incluirá la elaboración y entrega de un cuaderno de dirección con los aspectos señalados en el primer nivel, la elaboración completa de todos los elementos; visuales, sonoros, de composición escénica.	Javier Gutierrez M. F. A. in Theatre Arts (Directing) Luigi Musati – Director y Dramaturgo –Italia-
	Dirección de actores En este curso se examinan los principales mecanismos que entran en juego cuando se establece la relación actor-director, a fin de detectar los problemas que presenta en cada momento el trabajo con cada uno de los intérpretes de un texto en concreto. Se proponen vías para superar o transformar productivamente estos problemas, desarrollando la capacidad de establecer una comunicación clara y efectiva con los intérpretes, a	Isabel Cristina Flores. Doctora en dirección. -Méjico- Jorge Eines. Director y pedagogo. Argentina, España

	<p>través de una cuidadosa utilización de la terminología, así como el entrenamiento en la capacidad de "leer" al actor, frente a la tentación de éste "escribir" la escena</p>	
	<p>Electiva I. Este curso busca que el estudiante escoja, de una oferta ofrecida, materias complementarias a la formación de director o dramaturgo, o de profundización en temas, técnicas o teorías necesarias para su trabajo de investigación-creación</p>	<p>Docentes varían de acuerdo con las temáticas.</p> <p>Daniel Ariza. Doctor en Diseño y creación</p> <p>Duvan Chavarria Magister en Dramaturgia y Dirección</p>
	<p>Investigación II El trabajo de investigación consistirá en alguna de las siguientes opciones: elaboración de un texto o elaboración de una propuesta de puesta en escena. En uno y otro caso, se debe presentar una Memoria donde queden reflejados los planteamientos metodológicos, es decir, el establecimiento de las hipótesis, el proceso de su comprobación y las conclusiones a que ha dado lugar la experiencia creadora.</p>	<p>Asesores individuales según proyectos de grado</p>

Semestre IV	Curso	Profesor
	Escritura Dramática III En este curso, los estudiantes completarán su formación en escritura de textos teatrales mediante la creación de un texto construido a partir de sus propios intereses temáticos y formales siendo capaz de desarrollar una autoría y resolver artísticamente su obra	Inés Stranger Directora Dramaturga. Doctora en Teatro y artes del espectáculo. –Chile-
	Semianrio Electivo I	Docentes varían de acuerdo con las temáticas.
	Trabajo de grado	Asesores individuales
	Electiva II Este curso busca que el estudiante escoja, de una oferta ofrecida, materias complementarias a la formación de director o dramaturgo, o de profundización en temas, técnicas o teorías necesarias para su trabajo de investigación-creación	Diana Gonzalez Marín. Doctora en Artes escénica- España-
	Puesta en escena II Talleres destinados a la escenificación de escenas u obras cortas. El primer nivel desarrollará a partir de las propuestas de los directores, la puesta en espacio, el análisis activo del texto con los actores, las propuestas de movimiento escénico y concluirá en un ensayo general con público. El segundo nivel, además de los pasos anteriores, incluirá la elaboración y entrega de un cuaderno de dirección con los aspectos señalados en el primer nivel, la elaboración completa de todos los elementos; visuales, sonoros, de composición escénica	Everett Dixon. Director teatral. Doctor en Teatro.