

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DRAMA

- FUNCION DEL DIRECTOR

A- Historia

Surge formalmente en 1874 con la compañía del Duque de Saixehinigen. Influencia en Antoine, Stanislavski.

B- Cualidades del Director

- 1- Habilidad para organizar y administrar
- 2- Habilidad para inspirar, guiar, colaborar
- 3- Sentido dramático
- 4- Habilidad para sentir el impacto emocional e intelectual de la obra
- 5- Habilidad para sentir el efecto de cada escena
- 6- Habilidad para sentir la clase, cantidad, tempo, motivación y momento del movimiento
- 7- Habilidad para y oír el dialogo
- 8- Habilidad para identificarse con el personaje y sentir su efecto en público
- 9- Sensibilidad a forma, masa, línea, color
- 10- Habilidad para sentir el movimiento de la estructura de la obra
- 11- Habilidad para sentir el ritmo dramático de la obra
- 12- Habilidad para sentir y guiar la reacción del público

C- Clase de Director

- 1- actor- director
- 2- escritor- director
- 3- diseñador- director

D- Método de Dirección

- 1- imitación
- 2- dirección por improvisación
- 3- creación de imágenes mentales
- 4- demostración como estímulo, no como ejemplo.

E- Director como artista interpretativo

- 1- Mezcla de creador e interprete. Trabaja, crea, teniendo como base una creación artística.
- 2- Versatilidad como director.
- 3- Conocimiento de los fundamentos de la dirección.

F- Fundamento de la Dirección

- 1- composición
- 2- pictorialización
- 3- movimiento
- 4- ritmo
- 5- dramatización pantomímica

II- EL DIRECTOR Y SU "MEDIO"

A-El Actor

Posición del cuerpo tiene valor: puede ser débil o fuerte.

Posiciones: (A mayor contacto con el público, más fuerte el contacto emocional)

- 1- full front - de frente
- 2- un cuarto
- 3- perfil
- 4- tres cuarto
- 5- full back

B-El Escenario

1- Áreas

- a-) Centro - más fuerte
- b-) Derecha - fuerte
- c-) Izquierda - menos fuerte

UR : UC : UL

DR : DC : DL

DC- más fuerte

DL - menos fuerte

UC) - fuertes

UR(- débiles

DR(

UR)

2- Planos

- a) "downstage
- b) " up stage"- fondo

A mayor cercanía del público, más importancia y fuerza.

3- Niveles

Altura del actor sobre el piso. A mayor altura más fuerte la posición.

III- Composición

Arreglo racional de gente en un grupo escénico a través del uso de énfasis, estabilidad, secuencia y balance para lograr claridad y belleza. Es la estructura, forma o diseño del grupo.

A- Énfasis- director determinará que figura debe tener énfasis en la obra.

B- Métodos para conseguir énfasis

- 1- posiciones
- 2- áreas
- 3- planos
- 4- niveles
- 5- contraste

C-Variedad en énfasis- uso de los diferentes elementos para conseguir variedad en la composición.

1. posición- actores asumirán tantas como sea posible.
2. área - uso de diferentes áreas.
3. planos- grupos irregulares, posiciones que permitan cubrir la escena con actores.
4. niveles- ofrece grandes posibilidades
5. combinación de posición, áreas, plano, nivel para mayores posibilidades

D- Otros métodos para obtener énfasis.

- 1- Espacio- separa a la figura del resto.
- 2- Repetición- repetición de figuras a los lados o detrás.
Ej. cortejo de un rey
- 3- Foco

- a) director- uso del triángulo donde el "apex" es la figura enfatizada
- b) contrafoco- contraste con línea en posiciones

E- Clases de énfasis

- 1- Directo- arreglo de figura de modo que la atención va directa y fácilmente a una figura.
- 2- Doble- arreglo de las figuras de modo que la atención vaya a dos de igual importancia
- 3- Variado - arreglo de modo que la atención pase de una a otra figura, posiciones buenas para todos.
- 4- Secundario- énfasis de objetos o figuras que en algún momento serán importantes, pero no se destacan antes.

F- Énfasis fuera de escena

G- Énfasis en estradas de personajes importantes:

Todo personaje debe ser visto al entrar: énfasis en las entradas.

H- Problemas especiales

- 1- Mesa- actores sentados a su alrededor no debe dar espalda al público. Mesa redonda es ideal. Mesa rectangular debe ir un poco inclinada.

Colocación de personajes- de modo que queden más altos que están al fondo. Se puede abrir un poco las sillas de los lados.

Comida - "buffet" más fácil y preferible mientras sea posible.

a- Multitudes-

Problemas de énfasis, visibilidad. Debe haber variedad en la colocación de las figuras, posiciones y niveles. Impresión de cantidad a base del espacio entre las figuras.

b- Problemas especiales-

- 1- salón del trono- colocación dependerá de la importancia de los personajes que rodeen el trono
- 2- corte de justicia- adaptar el plan de una corte verdadera

teniendo en cuenta los elementos más importantes para la colocación.

I- Estabilidad

Factores que ata o une el cuadro escénico. Define y determina el espacio. Es el factor que satisface el sentido innato del ser humano por la coordinación entre lo que le rodea y la fuerza de gravedad.

K- Secuencia

Unión de diferentes unidades en escena por medio de espacio. Relación de espacio. Repetición del espacio entre las figuras, las une, le da secuencia a la escena.

L- Balance

Igualdad en peso entre los lados de la escena que produce un efecto de placer y satisfacción - propósito de la composición. Necesaria cuando hay más de dos figuras en escena. Debe existir balance entre las figuras, el decoro, el vestuario. Debe existir balance entre las figuras, en escena. Debe existir balance entre las figuras, el decorado, el vestuario en escena. El escenario como una gran escala que lo divide en dos partes iguales.

- a- simétrico- escenario dividido en dos partes exactamente iguales. Agrupación igual y equidistante.
- b- Asimétrico- Figura en escena están colocadas en la misma relación de espacio, aunque no en mismo lugar a ambos lados.
- c- Balance estético- el más corriente y común. Entran en juego diferentes factores. Balance a través énfasis. Elemento de composición pictórica.

H- Composición y Atmósfera (mood)

Atmósfera -

Efecto emocional que produce en el espectador la combinación de línea, masa y forma.

1- Línea-

efecto producido por la posición del cuerpo.
Distintos valores:

- a) horizontal- impresión de descanso, calma, languidez. Expresa estabilidad, pesadez, monotonía, descanso.

- b) perpendicular- expresa altura, grandeza, dignidad, realiza, cualidades espirituales o etereas, frialdad.
- c) diagonal- en las pocas ocasiones en que se usan , expresan un sentido de movimiento, de irregularidad, cualidad de artificio, vitalidad, bizarria.
- d) recto- fuerza, formalidad, severidad, sencillez, regularidad, rectitud.
- e) curva- naturalidad, intimidad, libertad, gracia, flexibilidad.
- f) partida (broken)- informalidad, humildad, pequeñez, independencia.

Estas clases pueden cambiarse y producirán diferentes efectos.

2- Masa- grupo de figuras opuestas al individuo. Factor importante en el balance; impresión de masa sobre el público; efecto de algo liviano o pesado según número y agrupación de figuras.

3- Forma- expresa a través de arreglo de composición el efecto del tema en la atmósfera. A través de la variedad en forma se obtiene variedad en la obra.

Diferentes arreglos:

- a) simétrica- expresa formalidad, artificialidad, frialdad, dureza.
- b) irregular- expresa cualidad casual, impersonal, realista, de libertad.
- c) profunda) diferentes planos)- expresa calor, riqueza, sinceridad, realismo.
- d) plano) un solo plano)- expresa artificialidad, excepción, actitud de alerta.
- e) compacta- expresa, calor, fuerza, horror, poder
- f) difusa- expresa indiferencia, frialdad, individualismo, reto

Importancia del efecto y creación de la atmósfera que llegue al público. A través de línea, masa y forma, se creará el efecto deseado en el público.

IV- PICTORIZIALIZACION

Interpretación visual de cada momento en la obra. Es la colocación de los personajes de modo que sugiera sus actitudes mentales y emocionales para que lleguen al público sin necesidad de diálogo o movimiento. Tan importante como la palabra. Da sentido, significado a la ordenación racional que es la composición.

A- Expresión del cuerpo y la relación con otros personajes- valor narrativo de la posición y la relación entre los personajes.

Ej. Confesión, regaño, chisme, amor.

B- Clase de escena.

- 1- acción incidental- escena de expresión, atmósfera, presentación de personajes.
- 2- de fondo- para establecer local, hora, sitio, ambiente,
- 3- acción principal- escena mas importante.
- 4- Relación emocional- actitudes mentales o emocionales de los personajes.

C- Valor para atmósfera de escena;

1- Áreas

calidad

- a) DC- dureza, intensidad, fuerza, formalidad
- b) UC- realeza, noble, superioridad, estabilidad
- c) DR- calor, informal, intimidad
- d) DL- intimidad distante, formalidad
- e) UR- suavidad, irrealidad
- f) UL- casi nunca se usa solo. sensación de infinito,

escenas

- peleas, discusiones, crisis, puntos culminantes
- amor formal, realiza, escenas de naturaleza judicial o formal
- amor íntimo, visitas informales, confesiones, chismes, narraciones largas, persona espiando
- conspiraciones, soliloquios, asuntos de negocio, visitas formales
- romance
- escenas sobrenaturales y de fondo de fantasmagoría

2-Planos- Mayor importancia y fuerza de la escena, más cercanía al público. Fondo para escena de conjunto y de violencia.

3-Niveles - expresan el estado del personaje (humildad, dignidad)

D- Creación del cuadro escénico

Puede hacerse luego de haber dado título a las diferentes escenas, clasificadas y saber cual ha de ser su valor emocional.

Pasos en su creación:

- 1- analizar y dar título a cada escena.
- 2- determinar las cualidades de atmósfera inherente al título
- 3- expresar la naturaleza de la atmósfera en términos del valor de línea, masa y forma y expresarlo en términos de composición.
- 4- Visualizar el fondo de la situación, personaje y decorado
- 5- Colocar los personajes en escena de modo que expresen su actitud emocional y relación en términos de su cultural y de ambiente.
- 6- Aplicar los factores de composición que enfatizen los personajes y objetos
- 7- Determinar la actitud del actor individual

V- MOVIMIENTO

El cuadro escénico en acción. Comprende los momentos pictóricos en sus aspectos cambiantes. Valor de pictorialización del movimiento. Movimiento tiene valor técnico y de atmósfera, igual que las áreas, planos y niveles.

- 1- Fuertes- adelantarse, enderezarse, levantarse, levantar un brazo, etc.
- 2- Débil- moverse hacia atrás, dejarse caer, sentarse, bajar un brazo retirarse de un objeto o persona.

Pueden combinarse movimientos fuertes y débiles. En tal caso dominara el movimiento final.

A- Movimiento en escena

- 1- Fuerza relativo- pasar de un ares a otro cambia el movimiento dependiendo de las áreas envueltas. Lo debilitará o hará más fuerte, dependiendo de la fuerza de éstos.
- 2- Débiles- moverse hacia atrás, dejarse caer, sentarse, bajar un brazo o, retirarse de un objeto o persona.

Pueden combinarse movimientos fuertes y débiles. En tal caso donará el movimiento final.

A- Movimiento en escena

- 1- Fuerza relativa- pasar de un área a otra cambia el movimiento dependiente de las áreas envueltas. Lo debilitara o hará más fuertes, dependiendo de la fuerza de éstas.
- 2- Movimiento y nivel- a nivel mas alto mas fuerte ha de ser el movimiento y viceversa
- 3- Duración del movimiento- un trecho largo debilita un movimiento. Debe cortarse de modo que no pierda fuerza, o reforzarse como en el caso de salidas.
- 4- Movimiento y plan de escena- debe tenerse en cuanto el valor del movimiento al marcar las estradas y salidas de moda que no se pierda su efecto.

E- Movimiento y dialogo

Movimiento depende del libreto- La motivación ha de surgir de líneas, del "mood" de las escena.

- 3- Valor de las líneas- puedes ser fuerte o débil y en este sentido relacionada con el movimiento. Hay un movimiento inherente a cada línea.
- 4- Movimiento y línea-
 - a) mientras sea posible debe ser durante la línea, de modo que la aclare o ilustre.
 - b) movimiento antes para atraer la atención y enfatizar la línea como la más importante.
 - c) movimiento después de la línea dará énfasis al movimiento, no a la línea.

5- Movimiento y énfasis

Movimiento atrae más la atención del público, por tanto hay que cuidarlo mientras se dicen las líneas de modo que nos distraiga. Muy importante en escenas de multitudes y mientras los demás actores hablan. El actor debe moverse durante su línea, sin echar a perder la de los otros. Deben cuidarse especialmente las entradas y salidas, paseos, y los cruces en relación con el dialogo y su importancia.

6- Movimiento y pictorialización

Valor dramático y narrativo del movimiento.
acercarse indica amor, afecto
alejarse indica odio, tensión

Debe aprovecharse el valor de las áreas para despertar a través de ellas y de movimiento de emoción necesaria en el público.

Variedad en el movimiento y las posiciones ayudara a llevar claramente el cuadro pictórico al público.

7- Clase de movimiento

- a) Trama- para narrar la obra: entradas y salidas, cruces, etc. Son los movimientos obvios para el progreso a la trama.
- b) De fondo- para establecer local y atmósfera. Puede darlos el autor, pero casi siempre son ideas del director para crear el ambiente.
- c) Carácter- para demostrar crear el tipo de persona o el estado de ánimo del personaje.
- d) Técnico- movimientos para crear el cuadro escénico, dar variedad, énfasis, secuencia, conseguir la atención del público.

8- Movimiento y Mood

Movimiento contribuye a la expresión del mood. Hay que visualizar los elementos de línea, masa y forma en acción. En ocasiones vemos la composición en movimiento. Generalmente van a estar en vigor las mismas leyes que afectan la creación de la atmósfera. Lo mismo rige en cuanto a

la duración y cantidad del movimiento que dependerá de la situación y del estado emocional de los personajes.

VI- RITMO

Orden acompañado en la sucesión o acontecimientos de las cosas. Es el factor principal que da vida a la obra, que une las distintas partes del todo, coordina la acción, los actores, el diálogo. Se determina por:

- 1- Ritmo de las líneas en sí- determinante fundamental. Líneas deben tener el ritmo de la situación, los personajes, el local.
- 2- Ritmo del local y atmósfera- cada localidad y país tiene un ritmo que lo distingue, que indica raza, nacionalidad.
- 3- Ritmo de los personajes- según su modo de ser cada uno establece un ritmo especial.

A- Funciones del ritmo

- 1- establecer la atmósfera- a través del patrón rítmico mismo
- 2- impresión de local
- 3- establecer caracterización
- 4- representar cambio de escena o local a través de cambio en ritmo.
- 5- unir los actores en un grupo coordinado
- 6- unir y mezclar las diferentes partes de una obra
 - a. escena de estrategia y comedia
 - b. escena de transición
 - c. entradas y salidas, pausas
 - d. elementos que parecen no tener relación- Ej. Grupos aislado en una obra de tipo naturalista.

A- Aplicación del ritmo

Es preferible que surja de las reacciones de los actores al ritmo de las líneas, el local, la acción, el personaje. Si no ocurre así, el director puede imponerlo. El ritmo de la obra debe restablecerse al comenzar cada escena, al entrar cada nuevo personaje.

Después de establecer el ritmo fundamental de la obra, pueden introducirse variaciones. El ritmo de una obra cambiará de acuerdo con la clase de escena. A mayor intensidad de la escena, aumento de ritmo. Las escenas

climáticas se irán trabajando a través de la obra aumentando el ritmo hasta un punto culminante.

VII Dramatización Pantomímica

Importancia de lo visual. Elemento importante para dar color, riqueza, vitalidad. Uso de pantomima para crear local, situación, personaje, atmósfera.

Pantomima- acción sin palabras.

A través de una secuencia de expresiones faciales, gestos, movimientos de las manos y del cuerpo se dramatizará ante el público la acción y emoción de la obra. Tan importante como la palabra. El director ha de cuidar específicamente de los detalles de movimiento y gesto que lleven el mensaje de la obra al público.