

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **ACTUACIÓN III: Los elementos de la situación escénica**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN II: Conflicto, cambio y progresión

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN IV: Formulación del carácter en acción

Presentación:

Actuación III: Los elementos de la situación escénica pertenece al Campo de Actuación y se vincula directamente con Expresión Corporal I: El cuerpo neutro y Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación. En este tercer semestre, después de haber generado en el alumno una manera distinta de percibirse y entender sus propios procesos (con el yo, el otro y el entorno), se persigue sentar las bases de la ficción dramática teniendo como piedra angular el estudio de la situación.

Se vincula el trabajo de observación y reconocimiento de sí mismo con el análisis y comprensión de la tarea y la acción escénicas, el antecedente, el objetivo y el conflicto. Esto orienta el trabajo en dos vertientes. La primera, realizando un entrenamiento constante que le permite al alumno vincular su cuerpo, su voz y su pensamiento en la escena y dándole la capacidad de elegir los medios y los modos de su propio trabajo. La segunda, permite que el alumno se desarrolle no sólo como intérprete de una escena, sino que fortalezca su capacidad de formular una idea propia en escena, utilizando el bagaje aprendido hasta ahora para crear contextos en su propia persona y en

un planteamiento escénico determinado.

El estudio se concentra en la observación de sus propios impulsos y hábitos, los cuales determinan los signos que debe expresar en una ficción, así como en la capacidad natural que lo relaciona con el mundo externo y que lo compromete emocional, física e intelectualmente.

La clase de actuación se convierte en el espacio de integración de las demás asignaturas, busca orientar el trabajo del alumno en la disciplina y el desarrollo de la capacidad creativa en diversos enfoques, ya que éste observa el trabajo de sus compañeros y empieza a formarse una mirada precisa sobre el comportamiento humano y su expresión en escena.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar los elementos que conforman la estructura dramática de una escena a partir de la conciencia de sus propios impulsos y deseos, los cuales, podrá encarnar en una ficción determinada.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN	14	20
2	MEMORIA E IMAGINACIÓN	12	20
3	ACCIÓN	14	20
4	SITUACIÓN	12	18
5	DESEO Y CONFLICTO	12	18
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Dirigir su atención, de manera voluntaria y consciente, sobre un objetivo específico. b) Mantener su atención en tiempo presente “aquí y ahora” y en

	estado de alerta dentro del lugar y del momento de ficción. Contenidos específicos: 1.1 El cerebro y sus funciones: características de la atención. 1.2 La percepción y el funcionamiento de los sentidos. 1.3 Desarrollo de la capacidad de adaptación y cambio. 1.4 Desarrollo de la coordinación y la resistencia física. 1.5 Desarrollo de la relajación física y la mental.
UNIDAD 2	MEMORIA E IMAGINACIÓN Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Construir una situación ficticia en escena mediante la activación de su memoria y el desarrollo de su imaginación. b) Aplicar recursos de evocación como estímulos escénicos. Contenidos específicos: 2.1 Creación de un discurso personal. 2.2 Relación entre emoción y memoria. 2.3 La evocación como estímulo escénico.
UNIDAD 3	ACCIÓN Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Comprender el papel de la acción como fundamento del quehacer del actor en escena. b) Analizar una acción escénica y diferenciarla de una tarea escénica. Contenidos específicos: 3.1 Presencia escénica. 3.2 Impulso-motor. 3.3 Acciones físicas. 3.4 Tarea escénica. 3.5 Lo psico-físico. 3.6 Sentido de verdad. 3.7 Reacción- Inhibición.
UNIDAD 4	SITUACIÓN Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Estructurar, encarnar y dimensionar una situación ficticia en presente. b) Relacionarse con los distintos estímulos provenientes del medio o de sus compañeros.

	Contenidos específicos: 4.1 Circunstancia. 4.2 Antecedentes mediatos, inmediatos y remotos. 4.3 Construcción de un entorno ficticio.
UNIDAD 5	DESEO Y CONFLICTO Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Identificar, a través de la observación, los elementos de la estructura de los deseos. b) Relacionar los deseos con el conflicto de una escena. Contenidos específicos: 5.1 Categorías de deseo: pulsión, necesidad y proyecto. 5.2 La expresión del deseo en uno y en los demás. 5.3 La acción como resultado del deseo. 5.4 La pasión.

Metodología de trabajo:

Al inicio de cada sesión se realiza un calentamiento físico que permita generar un ambiente propicio para la desinhibición y la libertad creativa, disponiendo al alumno para los ejercicios escénicos que se trabajan posteriormente. Las sesiones son teóricas y prácticas, y se crean dinámicas tanto para el trabajo grupal como para el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Bajo esta lógica, se busca que los alumnos desarrollen una capacidad para observar, reflexionar y analizar los ejercicios escénicos de sus compañeros y los propios.

Se promueve una actitud de disciplina, incitando a que el alumno parta siempre de una hipótesis de trabajo que pueda probar en clase.

A través del estudio de diferentes teóricos teatrales se profundiza en los términos pensamiento, acción, situación, objetivos y antecedentes, haciendo énfasis en las diferencias del punto de vista en la interpretación de un papel.

Se realiza también una bitácora grupal que escribe un alumno diferente cada semana.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Entrega de bitácora de trabajo al final del semestre.

2. Forma de acreditación:

- a) Al final del semestre se seleccionan cuatro distintos tipos de ejercicios

desarrollados durante el semestre y se presentan, a manera de examen, ante la planta docente.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

- 1) Baars, Bernard J: *In the theater of consciousness: the workspace of the mind*, Oxford University Press 1st edición, New York 1997, pp. 41- 61.
- 2) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta 1ª edición, México, 1982, pp. 151-152.
- 3) Savariego, Morris: *La indeterminación*, Editorial Cuadernos de Pedagogía Actoral de la Casa del Teatro, México, 2002, pp. 43-48.
- 4) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*, Editorial Siglo XXI, 7ª edición, México, 1980, pp. 259-262.

MEMORIA E IMAGINACIÓN

- 1) Baars, Bernard J: *In the theater of consciousness: the workspace of the mind*, Oxford University Press 1st Ed. New York, 1997, pp. 62-94.
- 2) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta 1ª edición, México, 1982, pp. 143-145.
- 3) Marina, José Antonio: *El laberinto sentimental*, Editorial Anagrama, Col. Compactos, 1^a, Barcelona, 1999, pp. 131-151.
- 4) Ruiz, Borja: *El arte del actor en el siglo XX*, Editorial Artezblai, 1ª edición, Bilbao, 2008, pp. 71-74, 80-82, 161-164.

ACCIÓN

- 1) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta, México, 1982, pp.138-143.

- 2) Knébel Maria Ósipovna: *La palabra en la creación actoral*, Colección Arte, Editorial Fundamentos, Madrid, 1998, pp. 17-32, 59-70.
- 3) Richards, Thomas: *At work with Grotowski on Physical Actions*, Ed. Routhlege, Ist. New York 1995, pp.64-74,81.
- 4) Ruiz, Borja: *El arte del actor en el siglo XX*, Editorial Artezblai, 1ª edición, Bilbao, 2008, pp. 95-99.
- 5) Serrano, Raúl: *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pp.223-248.
- 6) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*, Editorial Siglo XXI 7ª edición, México 1980, pp.160-164.

SITUACIÓN

- 1) Mendoza, Héctor. *Creator principium*, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Bitácoras de Teatro, México, 1996, pp. 4-71.
- 2) Savariego, Morris. *La indeterminación*, Editorial Cuadernos de pedagogía actoral de la casa del teatro, México 2002, pp. 66-69, 71-95.
- 3) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición., Buenos Aires, 2004, pp. 181-200, 217-222.

DESEO Y CONFLICTO

- 1) Ceballos, Edgar (selección). *Principios de dirección escénica*, Col. Escenología, México, 1992, pp. 447-456.
- 2) Marina, José Antonio. *El laberinto sentimental*, Editorial Anagrama Col. Compactos, 1ª edición, Barcelona, 1999, pp. 101-130.
- 3) Marina, José Antonio. *Las arquitecturas del deseo, una investigación sobre los placeres del espíritu*, Editorial Anagrama, Col. compactos 1ª edición, Barcelona, 2007, pp. 83-126.
- 4) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pp. 202-216.

Bibliografía complementaria:

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*, London 2000, Virgin Books.
- 2) De Tavira, Luis. *El espectáculo invisible*, 2ª ed. Ediciones El Milagro, México, 2003.
- 3) Gerould, Daniel. (Ed.) *Theater/Theory/Theater: the major critical text from Aristotel to Zeami to Soyinka and Havel*, 1ª edición, New York, 2000, Ed. Applaus Theater & Cinema Books. ISBN 1-55783-527-6.
- 4) Johnstone, Keith. *Impro for Storytellers*, 1ª edición, London, 1999 Ed. Faber and Faber.
- 5) Müller, Carol. (coordinador) *El training del actor*, México, 2007, UNAM Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Colección: Teatro.
- 6) Roach, Joseph R. *The players passion: studies in the science of acting*, 1st ed. Michigan, 1993, The University of Michigan Press.
- 7) Stanislavski, Constantín. *La construcción del personaje*, 3ª edición,

Madrid, 2011 Alianza Editorial.

- 8) Stanislavski, Konstantín. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, 1ª edición, Barcelona, 2009, Alba Editorial.
- 9) Tarkovsky, Andrey. *Sculpting in time*, 9th Ed. Austin, 2005, University of Texas Press.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.