

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 IV: Formulación del carácter en acción**

Clave:	Semestre: 4°	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 III: Los elementos de la situación escénica

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Presentación:

Actuación IV: Formulación del carácter en acción pertenece al Campo de Actuación y se vincula directamente con las asignaturas Expresión Corporal II: El cuerpo en acción y Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor. En este cuarto semestre se aborda el trabajo con textos dramáticos, ya que el alumno conoce su propio instrumento con mayor detalle y cuenta con cierta capacidad para desarrollar un conflicto escénico de manera voluntaria y verosímil.

Se integran los conocimientos generales y herramientas de trabajo del actor en un conflicto definido en la escena. Se hace una lectura analítica de distintas corrientes de actuación para que el alumno comience a formarse un criterio sobre los diversos puntos de vista en la interpretación de un personaje.

En este semestre el alumno reafirma las bases de la ficción para construir diferentes formas de estar en escena. Se profundiza en el tema de la

progresión dramática y las habilidades del pensamiento y de la percepción, incorporando las nociones de transición, cambio y ruptura.

A través de la representación de un texto dramático completo, los alumnos analizan y verifican en escena las diferentes trayectorias de los personajes.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Crear circunstancias distintas a las de él mismo y sustentarlas en escena de manera verosímil.
- b) Adaptar sus herramientas actorales, conforme los elementos de la estructura dramática, a diferentes convenciones teatrales expresando su propia posición ética y estética en lo que representa.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CARÁCTER Y PERSONALIDAD	14	20
2	TEXTO ISABELINO	10	18
3	PARADIGMA ACTORAL	14	20
4	LECTURA INTERPRETATIVA DE UN TEXTO DRAMÁTICO	14	20
5	CONSTRUCCIÓN Y EXPRESIÓN DEL CARÁCTER	12	18
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CARÁCTER Y PERSONALIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollar de manera intuitiva y analítica un mapa de su propio carácter, como punto de partida para la ficción. <p>Contenidos específicos: 1.1 Relación entre el carácter y la acción.</p>

	<p>1.2 Diferencia entre carácter y personalidad. 1.3 Persona. 1.4 Análisis del carácter. 1.5 Hábito.</p>
UNIDAD 2	<p>TEXTO ISABELINO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Aplicar lo aprendido en el semestre anterior en una escena, a través de la creación de un personaje basado en un fragmento de texto dramático del periodo isabelino.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Circunstancias dadas. 2.2 Contextualización del texto. 2.3 La construcción del universo renacentista isabelino. 2.4 Graduación en el manejo de la energía. 2.5 Personaje y expresividad extracotidiana.</p>
UNIDAD 3	<p>PARADIGMA ACTORAL</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Identificar diferentes paradigmas actorales, reconociendo las diferencias en el punto de vista de la interpretación actoral y su relación con la audiencia.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Corrientes teatrales. 3.2 Análisis y necesidades de los diferentes paradigmas actorales.</p>
UNIDAD 4	<p>LECTURA INTERPRETATIVA DE UN TEXTO DRAMÁTICO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Integrar los elementos de un texto dramático en la construcción de un personaje.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 El argumento y la síntesis. 4.2 El tono de un texto dramático. 4.3 El tono de una puesta en escena. 4.4 El tono del actor en la puesta en escena.</p>
UNIDAD 5	<p>CONSTRUCCIÓN Y EXPRESIÓN DEL CARÁCTER</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Construir un personaje dentro de una ficción determinada de manera veraz y comprometida y representarlo públicamente.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Contextualización.</p> <p>5.2 Circunstancias inmediatas, mediatas y remotas.</p> <p>5.3 Situación dramática.</p>
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Las sesiones son teóricas y prácticas, se desarrollan de manera grupal y con actividades por equipos. Se realiza una bitácora grupal escrita por un alumno diferente cada semana, buscando la integración y el conocimiento de los elementos adquiridos en clase y observando los distintos puntos de vista de cada uno.</p> <p>En la primera parte del semestre, se realiza el análisis de un monólogo isabelino con el objetivo de que el alumno trabaje individualmente en la construcción de la situación y conexión emotiva sobre un texto dramático fuera de su cotidianidad inmediata. El resultado de este trabajo se verifica ante el público en una única presentación.</p> <p>En la segunda parte del semestre se trabaja en el montaje de al menos una obra completa de corte realista, es decir, obra cuyo universo poético en su análisis e interpretación se acerque a un contexto de progresión dramática similar a los de la vida cotidiana. Se realiza un trabajo de mesa, y se reparte el trabajo de escenas entre los alumnos proponiéndoles personajes alejados a su carácter natural.</p> <p>Se ensaya y se profundiza en el análisis y la comprensión del alumno verificando el resultado ante un público.</p>	
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.</p> <p>b) Participación en clase.</p> <p>c) Entrega de bitácora de trabajo al final del semestre.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>a) Un examen abierto a público donde se presenta una obra completa, mostrando por escenas, el trabajo de cada uno de los integrantes.</p>	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral ( )</p> <p>Exposición audiovisual ( )</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ( )</p>

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

Bibliografía básica:

CARÁCTER Y PERSONALIDAD

- 1) Alschitz, Jurij. *The vertical role, a method for the actor's self-preparation*, 1st. ed. Berlín, 2003, Ars Incognita, pp. 28-37.
- 2) Baars, Bernard J. *In the theater of consciousness: the workspace of the mind*, 1st Ed. New York, 1997, Oxford University Press, pp. 95-129.
- 3) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, Editorial Atuel, pp.249-259.

TEXTO ISABELINO

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*, London, 2000, Virgin Books, pp.32-50.
- 2) Shakespeare, William. *Obras completas*, 10ª edición, Madrid, 1960, Editorial Aguilar, pp. 311-843.
- 3) Stanislavski, Constantin. *La construcción del personaje*, 3ª edición, Madrid, 2011, Alianza editorial, pp.119-132, 222-253.

PARADIGMA ACTORAL

- 1) De Tavira, Luis. *El espectáculo invisible*, 2^a ed. México, 2003, Ediciones El Milagro, pp.179-199.
- 2) Gerould, Daniel (Ed.). *Theater/Theory/Theater: the major critical text From Aristotel to Zeami To Soyinka and Havel*, 1st ed., New York, 2000 Ed. Applausse Theater & Cinema Books, pp. 25-492.
- 3) Roach, Joseph R. *The players passion: studies in the science of acting*, 1st ed. Michigan, 1993, The University of Michigan Press, 195-217.

LECTURA INTERPRETATIVA DE UN TEXTO DRAMÁTICO

- 1) Alschitz, Jurij. *The vertical role, a method for the actor's self-preparation*. 1st. ed. Berlín 2003, Ars Incognita, pp. 38-59.
- 2) Ceballos, Edgar (selección). *Principios de dirección escénica*, México, 1992, Col. Escenología, pp. 377-400.
- 3) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una*

teoría pedagógica, Editorial Atuel, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pp. 181-200, 217-222.

CONSTRUCCIÓN Y EXPRESIÓN DEL CARÁCTER

- 1) Ceballos, Edgar (selección). *Principios de dirección escénica*, México, 1992, Col. Escenología, pp. 169-178.
- 2) Mendoza, Héctor. *Obras completas Vol. 3*, México, 2011, Ediciones El Milagro, pp.120-350.

Bibliografía complementaria:

- 1) Crystal, David y Crystal Ben. *Shakespeare's words; a glossary & Language Companion*, London 2002, Penguin Books.
- 2) Jiménez, Sergio/ Ceballos, Edgar. *Teoría y praxis del teatro en México Especulaciones en busca de escuela*, 1ª edición, México, 1982, Grupo Editorial Gaceta.
- 3) Johnstone, Keith. *Impro for Storytellers*, 1st Ed., London, 1999 Ed. Faber and Faber.
- 4) Knébel Maria Ósipovna. *La palabra en la creación actoral*, Colección Arte, Madrid, 1998, Editorial Fundamentos.
- 5) Mendoza, Héctor. *Creator principium*, Bitácoras de Teatro, México, 1996, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 4 -71.
- 6) Richards, Thomas. *At work with Grotowski on Physical Actions*, 1st Ed., New York, 1995, Ed. Routhlege.
- 7) Ruiz, Borja. *El arte del actor en el siglo XX*, 1ª edición, Bilbao, 2008, Editorial Artezblai.
- 8) Savariego, Morris. *La indeterminación*, México, 2002, Editorial Cuadernos de Pedagogía Actoral de la Casa del Teatro.
- 9) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, 1ª ed. Buenos Aires, 2004, Editorial Atuel.
- 10) Stanislavski, Konstantin. *El arte escénico*, 7ª edición, México, 1980, Editorial Siglo XXI.
- 11) Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, 1ª ed. Barcelona, 2009, Alba Editorial.
- 12) 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.