

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 V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Clave: 1576	Semestre: 5°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico		Teoría:	Práctica:	10
		4	6	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

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

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro

Presentación:

Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés es una asignatura teórico-práctica, ubicada dentro del Campo de Actuación. En el desarrollo curricular de la Licenciatura, es la primera parte de la aproximación al objeto de estudio elegido, que es la interpretación actoral del Siglo de Oro en el aquí y el ahora.

El marco general de estudio para este semestre será el periodo conocido como "El Siglo de Oro Español". El material específico a trabajar pertenece a lo que se conoce como "el Género Chico", que comprende obras festivas de pequeño formato con entramados sencillos y caracteres simples. Esto con el objeto de

que el alumno pueda introducirse en este universo de manera lúdica a partir de las convenciones escénicas y actorales inherentes a la época y de este modo pueda valorar y comprender que dicho universo teatral aporta elementos significativos a su formación y sigue resonando en la actualidad.

El lenguaje dramático y poético del material de trabajo demanda del alumno una forma de estructurar sus ideas y su expresividad de manera extracotidiana en una relación ya directa con el espectador.

Esta asignatura se concibe como un espacio formativo en el cual el alumno además de incorporar nuevas herramientas para su formación actoral, pueda recapitular, reflexionar, reestructurar, verificar y consolidar lo que ha aprendido en las asignaturas de Actuación de los semestres anteriores.

Para lograr eso se insistirá en el desarrollo integral vinculando la asignatura de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés con las otras asignaturas del semestre que atienden el complejo formativo del alumno: Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento, Expresión Verbal III: Introducción al verso español, Música y Canto V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco) y aquellas que corresponden a los campos de Cultura Teatral y Formación Humanística.

Con un propósito comparativo que le permita al alumno establecer semejanzas y diferencias en el abordaje actoral, analítico e interpretativo, se pretende trabajar también con otros estilos semejantes y contemporáneos al Siglo de Oro, como el Teatro Neoclásico Francés, entre otros. (En este programa se retoman las Obras Cortas del Neoclásico francés de Molière como ejemplo del desarrollo comparativo, el autor o las obras pueden cambiar, pero los elementos a trabajar serán los mismos.)

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Llevar a cabo un ejercicio escénico interpretativo acorde con el Teatro del Siglo de Oro Español y otros universos teatrales afines, desarrollando sus habilidades personales, artísticas y discursivas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII	16	24
2	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO	16	24
3	LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS	16	24
4	CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO	16	24
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer e iniciarse en una forma de trabajo lúdica, clara y precisa. b) Experimentar escénicamente ejercicios que le permitan explorar sus diferentes posibilidades creativas y discursivas para este tipo de Teatro. c) Ejercer su potencial actoral con plena libertad y cabal respeto para consigo mismo y para con los otros. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El problema de la interpretación actoral escénica dentro del Género Chico y de las Obras Cortas del Siglo XVII. 1.2 La importancia del juego, la claridad, la precisión y la verosimilitud en la aproximación actoral a este universo.
UNIDAD 2	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del texto como del lenguaje escénico, para integrarlos en su desempeño actoral. b) Analizar las biografías y el contexto específico de los autores

	<p>elegidos.</p> <p>c) Comprender los textos clásicos del Siglo de Oro elegidos en el contexto en el que fueron escritos.</p> <p>d) Desarrollar procesos de trabajo actoral acotados, integrales, orgánicos y consistentes en su aproximación al estudio del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 El Género Chico: características generales y convenciones.</p> <p>2.2 Pasos, Entremeses, Mojigangas y Jácaras: características, semejanzas y diferencias. Contextualización del texto.</p> <p>2.3 Versificación: Métrica, Rima, Formas de versificación y Figuras retóricas.</p> <p>2.4 Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Pedro Calderón de la Barca: semblanza de los autores y su desarrollo dramático en el Género Chico.</p> <p>2.5 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del lenguaje dramático como escénico, para integrarlos en su desempeño actoral.</p> <p>b) Analizar las biografías y el contexto específico del autor elegido.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Las obras cortas: características generales y convenciones.</p> <p>3.2 Molière: contexto, semblanza del autor y su desarrollo dramático en las obras cortas.</p> <p>3.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Profundizar y verificar en su interpretación sobre la escena la aplicación de los elementos aprehendidos durante el semestre.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La Obra del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>4.2 La Obra Corta del Teatro Neoclásico Francés.</p>

	4.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.
--	--

Metodología de trabajo:

En este semestre se procurará el apego a las convecciones escénicas y a las herramientas utilizadas por los actores de la época, con el objeto de llevar a cabo un ejercicio escénico-actoral acorde con el Siglo de Oro y el Neoclásico Francés.

Se proponen seis niveles de trabajo para el desarrollo del proceso actoral de los alumnos: lúdico, perceptivo, imaginativo, intelectual, creativo y discursivo. Se atenderá puntualmente el trabajo del alumno en lo individual y lo colectivo para dar seguimiento al desarrollo de sus capacidades personales y a la articulación del trabajo con el otro y los otros.

Se plantea también la necesidad de una comunicación constante con los maestros de las otras materias para cuidar el seguimiento de todos y cada uno de los alumnos y para propiciar un trabajo conjunto y articulado.

El trabajo se desarrollará en dos sesiones de tres horas y una de cuatro horas a la semana. Se programa para cada sesión un primer momento de calentamiento con ejercicios de diferente índole que dispongan la mente y el cuerpo, un segundo momento de trabajo específico sobre la escena y un tercer momento de intercambio reflexivo entre el maestro y el alumno, en ocasiones estos dos momentos se intercalan. Cada clase concluirá con una reflexión sobre el trabajo del actor y/o el teatro y cada semana se leerá la bitácora de trabajo de alguno de los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos.
- d) Participación analítica y reflexiva en clase.
- e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal.
- f) Bitácora de trabajo.
- g) Acreditación de las evaluaciones parciales.

2. Forma de acreditación:

- a) Al terminar cada unidad se harán evaluaciones parciales individuales y colectivas a partir de ejercicios escénicos que articulen la capacidad crítica y analítica del alumno con su capacidad creativa e interpretativa.

Al finalizar el semestre se hará un ejercicio escénico progresivo y consecuente con las evaluaciones parciales que implique la presentación ante la comunidad del CUT; en éste se podrá verificar ante el público la integración de lo aprendido en el semestre y el desarrollo del trabajo actoral del alumno en lo individual y lo colectivo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
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:

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII

- 1) Aparicio Maydeu, Javier. *El teatro barroco*. Madrid, Montesinos, 1999. (Biblioteca de Divulgación Temática, No. 70).
- 2) Huerta Calvo, Javier. *El nuevo mundo de la risa*. (Colección: Oro viejo. Material en fotocopia, sin más datos bibliográficos).
- 3) Rodríguez Cuadros, Evangelina. *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documento*. Madrid, Castalia, 1998. (Colección Literatura y Sociedad, No. 62).

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO

- 1) Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Madrid, Gredos, 2000. (Tomos I y II).
- 2) T. Navarro, Tomás. *Arte del verso*. México, Málaga, 1975.
- 3) Vega y Carpio, Lope de. "El arte nuevo de hacer comedias." Dirigido a la Academia de Madrid. En *Obras Selectas*. México, Aguilar, 1991. P.p. 1001-1011. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos).

LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS

LA OBRA: de la bibliografía propuesta se elegirá la obra de acuerdo con las características y necesidades formativas del grupo.

- 1) Molière. *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. 1405 p. (Colección Grandes Clásicos). pp. 327-416; 663-685 y 1171-1192.

TEXTOS PARA EL ANÁLISIS:

- 1) Baty, G. y Chavance, R. *El arte teatral*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983. pp. 137-198. (Colección Breviarios, No. 45).
- 2) Molière. "La improvisación de Versalles", en *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. pp. 357-379. (Colección Grandes Clásicos).
- 3) Beristáin, Helena. *Diccionario de Retórica y Poética*. 8ª ed. México, Porrúa, 2000. pp.5-20.
- 4) Grimal, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Tr. Francisco Payarols. Barcelona, Paidós, 1994.

CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO

LAS OBRAS: se trabajará con las obras que se hayan elegido de acuerdo con las características del grupo en las unidades 2 y 3.

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria y otros. *Términos literarios*. 2ª ed. Ed. Akal, Madrid, 1997.
- 2) Dib, Emma y Galicia, Rocío. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 3) Fo, Dario. *Manual mínimo del actor*. Tr. Carla Matteini. Ed. Argitaletxe, HIRU, Guipúzcoa, 1998.
- 4) Paz, Octavio. *La llama doble*. Ed. Seix Barral, México, 1994. (Colección Biblioteca Breve).
- 5) Quilis, Antonio. *Métrica española*. Ed. Ariel, Barcelona, 1984. (Colección Letras e Ideas).
- 6) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de Oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

Perfil profesiográfico:

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