

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 VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro**

Clave:	Semestre: 6°	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 V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Asignatura con seriación subsecuente: PUESTA EN ESCENA I: El artista frente al texto

Presentación:

Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro es una asignatura teórico-práctica, ubicada en el Campo de Actuación. En el desarrollo curricular de la Licenciatura, es la segunda parte de la aproximación al objeto de estudio: la interpretación actoral del Siglo de Oro en el aquí y el ahora.

En este semestre se pretende profundizar en la interpretación actoral de una obra del "Siglo de Oro Español" seleccionada en relación con las características y las necesidades de formación del grupo.

Al ser el espacio formativo previo al año final de la Licenciatura (que comprende dos montajes) este semestre se concibe como un escenario en el cual el alumno pueda perfilar una forma de trabajo meticuloso y autónomo a partir de un texto dramático en su propia lengua, complejo y consistente, con el objeto de que asuma con mayor claridad y decisión la responsabilidad de su desarrollo como actor con franca libertad y autonomía.

Se profundizará en la integración cognoscitiva, creativa y expresiva del alumno llevando un seguimiento puntual del mismo en la asignatura de Actuación en franca interrelación con las otras asignaturas que atienden en el semestre de manera diferenciada el desarrollo del cuerpo y el movimiento en el espacio y en el tiempo; el desarrollo interpretativo de la voz; y, el universo referencial y las habilidades intelectuales.

La obra a trabajar podrá ser una comedia o una tragedia. Las escenas se abordarán de manera meticulosa, sin perder de vista que el trabajo actoral sobre cada una requiere del conocimiento profundo de toda la obra. Se acordará grupalmente una perspectiva estética y discursiva que resignifique en la actualidad el texto elegido. Las convenciones áureas se reelaborarán a la luz de una convención escénica que surja de los intereses y preocupaciones más genuinos de los alumnos en el aquí y el ahora, respetando en todo momento, la complejidad de los caracteres, las situaciones dramáticas y la riqueza del lenguaje. El alumno podrá desplegar todas sus capacidades, intelectuales, expresivas y discursivas en un ejercicio escénico de gran complejidad que requiere de un trabajo actoral profundo y consistente.

Paralelamente, se pretende a lo largo del curso establecer un proceso de diálogo y reflexión a partir de los planteamientos sobre el actor y la escena que han hecho diversos teóricos del teatro.

Tanto el estudio del contexto, el discurso, la poética y la estética de este material, como la interpretación escénica, creativa, crítica y lúdica que se desarrolle, permitirán al alumno consolidar las bases de su formación y dimensionar la importancia de la herencia teatral de este periodo para la escena nacional.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Interpretar un personaje desplegando todas sus capacidades intelectuales, expresivas y discursivas a partir de un texto dramático de gran formato del Siglo de Oro Español, y perfilando una forma de trabajo personal meticuloso, autónomo, profundo y consistente.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN	16	24
2	RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN	16	24
3	EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL	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>ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Profundizar en el estudio de la versificación. b) Llevar a cabo un análisis estructural de contenido y forma del texto elegido. c) Identificar el tema, el argumento y las distintas situaciones dramáticas. d) Reconocer los diferentes caracteres de los personajes. e) Elaborar de manera grupal el contexto que contiene a la obra elegida y al autor de la misma. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Versificación: Métrica, Rima, Formas de Versificación y Figuras Retóricas. 1.2 Tema, argumento y tonos del texto dramático. 1.3 Situaciones dramáticas y personajes. 1.4 Contenido y Forma: Correspondencia del lenguaje con la situación dramática y el carácter del personaje. 1.5 El autor y su obra: Semblanza y contexto.
UNIDAD 2	<p>RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interpretar y resignificar un texto a la luz de la realidad actual y de su propia concepción del mundo. 2) Aprender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del texto dramático como del lenguaje escénico, para integrarlos en su desempeño actoral. 3) Articular ejercicios preparatorios de cuerpo, voz y mente para el ejercicio actoral sobre la escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Contexto de la obra y contexto actual: comparación de ambos en lo tangible: lo político, lo económico, lo social y lo cultural. 2.2 Propuesta escénica: definición de las pautas generales de la propuesta escénica y el discurso. 2.3 Establecimiento de los lineamientos generales en concordancia y consecuencia con la propuesta escénica.

UNIDAD 3	EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Llevar a cabo procesos de trabajo actoral acotados, integrales, orgánicos y consistentes en su aproximación al texto del Siglo de Oro en cuestión. b) Explorar y profundizar en sus diferentes posibilidades creativas y discursivas, a partir de la experimentación en los ejercicios escénicos. c) Ejercer el desarrollo actoral con plena libertad y cabal respeto para consigo mismo y para con los otros. Contenidos específicos: 3.1 Lo intangible: el sustrato filosófico, religioso y/o mitológico así como el imaginario. 3.2 Elementos del contexto actual. 3.3 El sustrato ideológico y el imaginario del actor; la capacidad de ficción, el sentido de realidad y la verosimilitud; la expresividad: corporal y verbal.
UNIDAD 4	CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar los elementos aprendidos durante el semestre en cuanto a la interpretación sobre la escena. Contenidos específicos: 4.1 Lo tangible: contexto económico, político, social y cultural. 4.2 Las situaciones y la progresión dramáticas. 4.3 El sustrato ideológico y el imaginario del actor; la capacidad de ficción, el sentido de realidad y la verosimilitud; la expresividad corporal y verbal.

Metodología de trabajo:

Se proponen seis niveles de trabajo para el desarrollo del proceso actoral de los alumnos: lúdico, perceptivo, imaginativo, intelectual, creativo y discursivo. Se pone especial énfasis en la organicidad entendida como la consecuencia entre esos elementos y la acción. 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 asignaturas 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 programará para cada sesión un primer momento de calentamiento con ejercicios de diferente índole que dispongan la mente, el cuerpo y la voz; 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 intercalarán. 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.
- h) Acreditación de la evaluación final.

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 y el público en general; con éste se podrá verificar la integración de lo aprendido en 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:

ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN

LAS OBRAS: de la bibliografía propuesta se elegirá la obra de acuerdo con las características y necesidades formativas del grupo:

- 1) Calderón de la Barca, Pedro. *Obras completas*. 2ª ed. Ed. Aguilar. Madrid, 1960. Tomos I y II.
- 2) De la Cruz, Sor Juana. *Los empeños de una casa*. Ed. Fontamara, México, 2001. 203 p. (Fontamara Colección, Núm. 55).
- 3) De la Cruz, Sor Juana. *El Divino Narciso*. Ed. Fontamara, México, 1994. (Fontamara Colección, No. 118).
- 4) De Molina, Tirso. *Obras Dramáticas Completas*. 2ª y 3ª ed. Ed. Aguilar, Madrid, 1962 y 1989. Tomos II y III.
- 5) Lope de Vega y Carpio, Félix. *Obras escogidas*. Ed. Aguilar, México, 1991. (Colección Grandes Clásicos. Tomos I y III).
- 6) Ruiz De Alarcón, Juan. *La verdad sospechosa*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. (Colección Letras Mexicanas).

RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN

LA OBRA: de la bibliografía propuesta en la Unidad 1 se trabajará con el texto elegido.

- 1) Alatorre, Antonio. *1001 Años de la lengua Española*. 3ª ed. Ed. Fondo de Cultura Española, México, 2002, pp. 184-238.
- 2) Chejov, Michael. *Sobre la técnica de actuación*. Tr. Antonio Fernández, Lera. Ed. Alba, Barcelona, 1999, pp. 141-277.
- 3) De Tavira, Luis. *El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación*. Ed. El Milagro, México, 2003.
- 4) Hagen, Uta y Haskel, Frankel. "Parte tres: La obra y el papel". En *El arte de actuar*. Tr José Ignacio Rodríguez y Martínez. Ed. Árbol, México, 1990, pp. 129-177.
- 5) Lope de Vega, Félix. "El arte nuevo de hacer comedias". Dirigido a la Academia de Madrid. En *Obras Selectas*. Ed. Aguilar, México, 1991, pp. 1001-1011. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos).
- 6) MacGowan, K. y Melnitz, William. *Las edades de oro del teatro*. Tr. Carlos Villegas. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 87-120. (Colección Popular, No. 54).
- 7) Obregón, Rodolfo. *Ludwik Margules*. El Milagro/CONACULTA, México, 2004.
- 8) Shakespeare, William. "Hamlet", en *Obras completas*, Ed. Aguilar, México, 1996, pp. 219-289. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos.)
- 9) Villas Tinoco, Siro. "Cultura y ciencia en la época del Barroco". En Floristán, Alfredo (Coord.) *Historia Moderna Universal*. Ed. Ariel, Barcelona, 2001, pp. 337-335. (Colección Ariel Historia).
- 10) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de Oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL

LA OBRA: de la bibliografía propuesta en la Unidad 1 se trabajará con el texto elegido.

TEXTOS PARA EL ANÁLISIS:

- 1) Aparicio Maydeu, Javier. *El teatro barroco*. Ed. Montesinos, Madrid, 1999. (Biblioteca de Divulgación Temática, Núm. 70).
- 2) Brecht, Bertolt. "Sobre una dramaturgia no aristotélica y nueva técnica del arte interpretativo", en *Escritos sobre teatro*. Tr. Genoveva Dieterich. Ed. Artes Escénicas, Barcelona, 2004, pp.17-125 y 127-183, respectivamente.
- 3) Dib, Emma y Galicia, Galicia. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 4) López, Roberto J. "Iglesias y religiosidad en el siglo del Barroco". En *Historia Moderna Universal*. Ed. Ariel, Barcelona, 2002. pp. 291-316.
- 5) Ruiz Ramón, Francisco y Oliva, César (Coordinadores). *El mito en el Teatro Español*. Ed. Taurus, Madrid, 1988.
- 6) Stanislavski, Konstantin. *El arte escénico*. 18ª ed. Tr. Julieta Campos. Ed. Siglo XXI, México, 2003. pp. 99-288.
- 7) Zambrano, María. *El hombre y lo divino*. 2ª ed. Ed. FCE, México, 1973, 411 p. (Breviarios, Núm. 103).

CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO

- 1) Brecht, Bertolt. "Sobre la profesión del actor". En *Escritos sobre teatro*. Tr. Genoveva Dieterich. Ed. Artes Escénicas. Barcelona, 2004, pp. 261-311.
- 2) Hethmon, Robert H. "Problemas: Frenar la imaginación y Problemas: Expresión". En *El Método del Actors, Studio*. 11ª ed. Tr. Charo Álvarez y Ana María Gutiérrez Cabello. Ed. Fundamentos, Madrid, 2004, pp. 147-185 y 187-228 respectivamente. (Colección Arte, Núm. 36).
- 3) Ramos Smith, Maya. "El arte del actor". En *El actor en el siglo XVIII. Entre el Coliseo y el Principal*. Ed. Gaceta, México, 1994, pp. 25-43. (Colección Escenología, Núm. 26).
- 4) Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo. El Trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Tr.
- 5) Salomón Merener. Ed. Quetzal, Barcelona, 1986, pp. 276-368. (Colección La Farándula).

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria y otros. *Términos Literarios*. 2ª ed. Ed. Akal, Madrid, 1997.
- 2) Bartra, Roger. *Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro*. Ed. Anagrama, Barcelona, 2001.
- 3) Bloom, Harold. *Shakespeare, la invención de lo humano*. 3ª ed. Tr. Tomás Segovia. Ed. Anagrama, Barcelona, 2005. (Colección Argumentos, Núm. 275).
- 4) Crestani, Antonio. *José Luis Ibáñez*. Ed. El Milagro/CONACULTA,

México, 2008.

- 5) Girad, René. *Shakespeare, los fuegos de la envidia*. Tr. Joaúin Jordá. Ed. Anagrama, Barcelona, 1990.
- 6) Kott, Jan. *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. Tr. Katarzyna Olszewsca y Sergio Trigán. Ed. Alba, Barcelona, 2007.
- 7) Paz, Octavio. *La llama doble*. Ed. Seix Barral, México, 1994.
- 8) Dib, Emma y Galicia, Rocío. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. Ed. CONACULTA/ INBA/ CITRUJ/ Escenología, México, 2003.
- 9) Bentley, Eric. *La vida del drama*. Tr. Albert Vanasco. Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
- 10) Grimm, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Tr. Francisco Payarols. Ed. Paidós, Barcelona, 1994.
- 11) Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Ed. Gredos, Madrid, 2000. (Tomos I y II)
- 12) Rodríguez Cuadros, Evangelina. *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documento*. Ed. Castalia, Madrid, 1998. (Colección Literatura y Sociedad, Núm. 62).
- 13) Serrano, Raúl. "Elementos de la estructura dramática". En *Dialéctica del trabajo creador del actor*. Ed. Abse, México, 1994.
- 14) Quilis, Antonio. *Métrica Española*. Ed. Ariel, Barcelona, 1984. (Colección Letras e Ideas Núm.10)
- 15) Navarro, Tomás. *Arte del verso*. Ed. Málaga, México, 1975.
- 16) 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.