

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **PLÁSTICA TEATRAL**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Producción Teatral

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Esta asignatura se ubica en el Área de Cultura Teatral. A su vez, mantiene relación directa con las materias de Producción Teatral, Teoría y Análisis del Texto Dramático, Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica y Puesta en Escena I: El artista frente al texto.

La formación profesional del actor universitario requiere conocimiento histórico y teórico de los elementos visuales que por necesidad participan en el montaje teatral. Ello hace necesario un recorrido visual por las diferentes etapas del desarrollo del conjunto de elementos que configuran sus aspectos plásticos. Se busca que el alumno adquiera y asimile los diferentes planteamientos teóricos de

los movimientos y tendencias que han presidido los diferentes periodos del lenguaje teatral.

Por ello, durante el semestre se llevará a cabo una revisión de las corrientes plástico-teatrales a partir de los manifiestos y escritos de los grandes renovadores del teatro en el siglo XX, con los cuales el alumno adquirirá los conocimientos mencionados y las habilidades que incrementen sus capacidades creadoras, motivo por el cual la asignatura incluirá tanto procesos de asimilación teórica e histórica como actividades de entrenamiento y propuesta creativos.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar y analizar desde una perspectiva teórico-práctica los elementos y signos de las artes visuales que interactúan en el conjunto multidisciplinario del fenómeno teatral.
- b) Obtener una visión panorámica y crítica de las formas plástico-teatrales de la cultura occidental, particularmente de las vanguardias artísticas de los siglos XX y XXI.
- c) Plantear propuestas originales en materia de plástica escénica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONSIDERACIONES TEÓRICAS	8	6
2	EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS	16	12
3	PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO	8	14
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	CONSIDERACIONES TEÓRICAS Objetivo específico: El alumno será capaz de:

	<p>a) Conocer las diferentes definiciones y conceptos relativos al origen, desarrollo y fenomenología teatrales.</p> <p>Contenidos específicos: La disyuntiva histórica:</p> <p>1.1 Rito-mito-teatro. 1.2 Rito-mito-literatura. 1.3 La realidad espacio-temporal del teatro. 1.4 Evolución de la tipología arquitectónica teatral. 1.5 Los signos teatrales. 1.6 El problema del estilo.</p>
UNIDAD 2	<p>EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS</p> <p>Objetivo específico: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificará las características estilísticas de la plástica teatral en su desarrollo histórico.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Escena en la Antigüedad clásica. 2.2 Teatro y liturgia en la Edad Media. 2.3 Génesis del teatro moderno: El Renacimiento. 2.4 El Teatro en la era del Barroco. 2.5 El Teatro del período neoclásico. 2.6 El Teatro Romántico. 2.7 La gran disyuntiva de la modernidad, "Teatro vivo" o naturaleza muerta. 2.8 Teatro y vanguardias en el siglo XX.</p>
UNIDAD 3	<p>PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO</p> <p>Objetivo específico: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Distinguir los elementos formales de la composición escénica.</p> <p>Contenidos específicos: El proyecto plástico-escénico 3.1 De la forma en general. 3.2 Conceptos de proporción y armonía en el espectáculo. 3.3 La forma en las artes espectaculares. 3.4 Tema, visualización y proyecto. 3.5 La composición espectacular.</p>

Metodología de trabajo:

Exposición del profesor y observación crítica de diaporamas relativos a las unidades temáticas del programa. La observación por parte del alumno de las imágenes referentes a la evolución de las formas teatrales, será complementada grupalmente con lecturas analíticas de los textos claves, las cuales se realizarán con antelación de manera individual, particularmente las que correspondan a las grandes transformaciones de los siglos XIX y XX, como los de Richard Wagner, Adolph Appia, Gordon Craig, Svevold Meyerhold, Alfred Jarry, Filippo Tomasso Marinetti, Max Reinhard, Tristán Tzara, Oscar Shllemer, Jerzy Grotowsky, Tadeus Cantor, Eugenio Barba y otros.

Posteriormente a esta dinámica, se promoverá en los alumnos el debate y análisis en cada una de las unidades estudiadas en este programa, así como la articulación a través del semestre de un trabajo de investigación que concluya en una propuesta escénico-plástico individual.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso.
- b) Entrega de reportes de lecturas.
- c) Aprobación de dos evaluaciones intermedias.

2. Forma de acreditación:

- a) Presentación de un trabajo final, que consistirá en realizar una propuesta escénico-plástica en alguno de los siguientes soportes: video, diaporama, dibujo, maqueta, composición escénica.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía obligatoria:

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

- 1) Bettetini, Gianfranco: *Producción significativa y puesta en escena*. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona. 1997
- 2) Bosch Gimpera, Pedro: *El teatro y las representaciones teatrales en Grecia y Roma*. Cuadernos de Cultura Popular, S.E.P., México. 1969

EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS

- 1) Kowzan, Tadeuz: *Literatura y espectáculo*. Editorial Taurus, Madrid. 1992
- 2) Sánchez, José A: *La escena moderna. Manifiestos y textos de la época de las vanguardias*. Ediciones Akal, Madrid. 1999

PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO

Ghika, Matila: *La composición áurea en las artes plásticas*. Editorial Poseidón, Buenos Aires. 1977

Bibliografía complementaria:

- 1) Appia, Adolph: "Luz, espacio y tiempo". En: Jiménez, Sergio y Edgar, Ceballos (comp.) *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. Vol. 1, Textos de Humanidades. UNAM, México. 1985
- 2) Baty, Gastón y Chavance, R.: *El arte teatral*. Fondo de Cultura Económica, México. 1965
- 3) Castagnino, Raúl H.: *Teoría del teatro*. Compendios Nova de Iniciación Cultural, Buenos Aires. 1956
- 4) Cruciani, Fabrizio: *Arquitectura teatral*. Fideicomiso para la Cultura México / USA, México. 1994
- 5) Chancerel, León: *El teatro y los comediantes*. Editorial Eudeba, Buenos Aires. 1963
- 6) Doczi, Giorgio. *The Power of Limits*. Shambala, Boulder & London. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Aldeasa, Madrid. 1985
- 7) Hambridge, Jay: *The Elements of Dynamic Symmetry*. Dover Publications, Nueva York. 1967
- 8) Goldberg, Rose Lee: *Performance, Live Art 1909 to the Present*. Abrams, Nueva York. 1979
- 9) Jakobson, Roman: *Essays of Linguistic Generalization*. Ed. Minuit, París. 1963
- 10) ----- *Theorie de la littérature*. Ed. Seuil, París. 1966
- 11) Kostelanetz, Richard: *Dictionary of the Avant-Gardes*. Acapella Books, Chicago. 1993

- 12) Kowzan, Tadeuz: *Literatura y espectáculo*. Ed. Taurus, Madrid. 1992
- 13) Kruff, Hanno-Walter: *A History of Architectural Theory*. Princeton Architectura Press, New York. 1994
- 14) Macgowan, Kennet y William Melnitz: *Las edades de oro del teatro*. Fondo de Cultura Económica, México. 1964
- 15) Nicol, Alardyce: *Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale*. Bulzoni Editore, Roma. 1966
- 16) Oliva, César y Torres Monreal, Francisco: *Historia básica del arte escénico*. Ed. Cátedra, Madrid. 1997
- 17) Paccioli, Luca: *La divina proporción*. Ed. Losada, Buenos Aires. 1959
- 18) Reinhard, Max: "Cuaderno de trabajo para 'El Milagro'". En: Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar (comp.): *Técnicas y teorías de la Dirección Escénica*. Vol. 2. Textos de Humanidades, UNAM, México. 1985
- 19) Rischbieter, Henning y Storch, Wolfgang: *Art and the Stage in the 20th Century*. New York Graphic Society Ltd. Greenwich, Conecticut. 1985
- 20) Serrau, Geneviève: *Historie du Nouveau Théâtre Siglo XXI*. Ed. El Hombre y sus Obras, México. 1967
- 21) Sonrel, Pierre: *Traité de scénographie*. Librerie Theatral, París. 1944
- 22) Turner, Victor. *From Ritual to Theater*. Paj Publications, New York. 1982
- 23) Verkauf, Willy (ed.): *Dada, Monograph of a Movement*. Academy Editions, London / St. Martin's Press, Nueva York. 1975
- 24) Vila, Santiago: *La escenografía. Cine y Arquitectura*. Ed. Cátedra, Madrid. 1997
- 25) Villafañe, Justo: *Introducción a la teoría de la imagen*. Ed. Pirámide, Madrid. 1992
- 26) Ubersfeld, Anne: *Semiótica teatral*. Ed. Cátedra / Universidad de Murcia, Madrid. 1997
- 27) Vitrubio, Marco Lucio: *Los diez libros de Arquitectura*. Ed. Iberia, Barcelona. 1955

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en artes visuales o historiador del arte.