

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO**

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

Programa de la asignatura

Denominación: **PUESTA EN ESCENA I: El artista frente al texto**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 20
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	16	256
	4	12		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro

Asignatura con seriación subsecuente: Puesta en Escena II: El artista escénico

Presentación:

Puesta en Escena I: El artista frente al texto es una asignatura del Campo de Actuación, en la cual confluyen y se articulan en un montaje escénico de formato profesional, a presentarse en una temporada con público, todos los conocimientos adquiridos en los distintos campos de la licenciatura. Dado que el actor genera universos imaginarios dentro de la escena en un colectivo y frente al público, en este semestre el alumno abordará su trabajo de creación en una puesta en escena basada en un texto previamente escrito, conducido por un director profesional y su equipo creativo: diseñadores de iluminación, vestuario, escenografía, música, etc.

El alumno enfrenta su universo creador como artista al del director, para que al descifrarlo sea capaz de habitar una ficción desde un punto de vista personal. El director plantea un discurso escénico y dentro de éste un devenir para los alumnos. A partir de ahí, cada uno de ellos generará sus propuestas para finalmente presentarlas al público en una temporada, con el resultado escénico de dicho proceso, sosteniendo las funciones con un alto rango de calidad.

Este curso, al igual que el del siguiente semestre, es encomendado a un director artístico y académico invitado, quien dirige la puesta en escena con una obra previamente seleccionada.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Interpretar un personaje.
- b) Hacer uso de las habilidades y conocimientos aprendidos, trabajando sobre sí mismo, con su grupo y un equipo profesional, en la creación de una puesta en escena basada en un texto, que se verificará en una temporada frente a público.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO	16	48
2	EXPLORACIÓN	16	48
3	ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA	16	48
4	SEGUIMIENTO DE LA TEMPORADA	16	48
Total de horas:		64	192
Suma total de horas:		256	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD	DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO
1	<p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Atender las propuestas discursivas del director invitado. b) Analizar la obra propuesta para su montaje. c) Elaborar un plan de trabajo basado en la propuesta del director escénico. d) Formular y construir una propuesta estética de la obra con base en las primeras impresiones del o los papeles que se le asignen. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Los distintos creadores y sus relaciones. 1.2 La obra escrita. 1.3 El discurso escénico. 1.4 Plan de trabajo.

<p>UNIDAD 2</p>	<p>EXPLORACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar la naturaleza del texto dramático propuesto. b) Realizar una investigación del contexto ficticio en la obra propuesta. c) Conocer el contexto histórico-social de la obra propuesta. d) Colaborar en la propuesta del director a partir del material investigado. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 El texto dramático. 2.2 El contexto ficticio. 2.3 El impulso creador. 2.4 El horizonte del actor.
<p>UNIDAD 3</p>	<p>ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proponer las acciones que proyecten los signos encontrados en la exploración del texto. b) Sustentar la ficción a la que pertenece el personaje, bajo una propuesta estética. c) Crear una propuesta corporal para la realización de las acciones en escena. d) Incorporar a su trabajo creativo los diseños de vestuario, escenografía, música, maquillaje e iluminación. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Dibujo de personaje. 3.2 Encarnación. 3.3 Acción dramática. 3.4 Ensayos técnicos.
<p>UNIDAD 4</p>	<p>SEGUIMIENTO DE LA TEMPORADA</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar los elementos apreñados durante el semestre en cuanto a la interpretación sobre la escena. b) Desenvolverse frente al público con el resultado escénico de su proceso. c) Llevar un registro de sus funciones. d) Poner en práctica las observaciones de su director durante la temporada. e) Sostener la calidad de su trabajo durante la temporada. f) Realizar un informe final de actividades y exponer una reflexión

	<p>artística sobre su proceso.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Realización de la temporada teatral.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

El proceso parte de un reconocimiento del equipo creativo. Después contempla el estudio de la obra y su autor para generar un discurso estético, proceso que desemboca en la escena y la incorporación de los elementos de escenografía, vestuario, música, iluminación y maquillaje, según el caso.

Finalmente se presenta la obra al público y se le da seguimiento escrito de todas las funciones y en video de la primera y última presentación, para establecer una evaluación final del proceso creativo en su conjunto.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% 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 el proceso de la puesta en escena.
- e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal
- f) Bitácora de trabajo.

2. Forma de acreditación:

Es la puesta en escena presentada a público, que consiste en una temporada regular, así como la evaluación sobre su desempeño analítico, propositivo, creativo, estético y ético durante el proceso de construcción de la puesta.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	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	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO

- 1) Grotowsky, Jerzy. "La técnica del actor" en *Hacia un teatro pobre*. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1970.
- 2) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

EXPLORACIÓN

- 1) La Obra propuesta.
- 2) Bentley, Eric. "Trama" en *La vida del drama*. Editorial Paidós. México, 1992.
- 3) Stanislavsky, Constantin. "Unidades y objetivos" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Editorial Quetzal, Buenos Aires, 1986.
- 4) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA

- 1) La Obra propuesta.
- 2) Craig, Edward Gordon, "La escena y el movimiento" en *El arte del teatro*, Ed. Escenología. México, 1999.
- 3) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aslan, Odette. *El actor en el siglo XX*, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1979.
- 2) Bujvald, Naftole, *Teatro*, Editorial Escenología. México, 2011.
- 3) Brook, Peter. *La puerta abierta*, Editorial El Milagro, México, 1998.
- 4) Brook, Peter. *El espacio vacío*, Ediciones Península. Barcelona, 1990.
- 5) Craig, Edward Gordon. *El arte del teatro*, Ed. Escenología. México, 1999.
- 6) Crestani, Antonio. *José Luis Ibáñez*, Ediciones El Milagro/CONACULTA. México, 2008.
- 7) Cruciani, Fabrizio. *Arquitectura teatral*, Colección Escenología. Ed. Grupo Editorial Gaceta. México, 2005.
- 8) Chejov, Michael. *Sobre la técnica de la actuación*, Ediciones Alba. Barcelona, 2002
- 9) Eines, Jorge. *La formación del actor*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007.
- 10) Jiménez, Sergio. *Técnicas y teorías de la dirección escénica. Vol. 1*, Ed. Grupo Editorial Gaceta/UNAM. México, 1985.
- 11) Meyerhold, V. E. *El actor sobre la escena*, Ediciones de la UAM, México, 1986.
- 12) Obregón, Rodolfo. *Utopías aplazadas*, Ediciones CONACULTA/Centro Nacional de las Artes/Dirección General de Publicaciones. México, 2003.
- 13) Müller, Carol (coordinador) *El training del actor*, Ed. UNAM. México, 2007.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la dirección escénica, con capacidades pedagógicas y una trayectoria artística importante, así como experiencia docente.