

Margarita González Ortiz.
2024-2

Expresión Verbal 2

32 sesiones (de dos horas).

Objetivo:

Explorar las relaciones factibles entre las posibilidades de expresión (verbales-corporales-faciales) para su aplicación en la interpretación actoral.¹

Las posibilidades de expresión y sus relaciones (verbales-corporales-faciales) están determinadas por el material dramático con el que se trabaja y por el espacio en donde se realiza su escenificación; el espacio y el estilo del lenguaje determinan el uso de la voz, su corporalidad y sus posibilidades expresivas. La interpretación actoral presupone el uso de una técnica que propicie una destreza oral capaz de transformar el texto escrito en una voz viva; voz que nace del cuerpo del actor, situado en el espacio de la ficción, pero siempre frente al otro, el escucha. Para la interpretación de un texto dramático se vuelve indispensable que el actor distinga el funcionamiento de la lengua implicado en el lenguaje escénico.² Además, cuando el sentido del trabajo es la construcción de carácter del personaje es deseable que se comprenda la importancia de atender su trayectoria en la unidad dramática del texto. El texto de estudio para su aplicación práctica se selecciona, a más tardar, después de las dos primeras semanas del semestre.

En la primera sesión se lee en voz alta el plan de estudios de la asignatura y el programa de trabajo que propongo. En este, se contempla siempre un entrenamiento que involucre el cuerpo y la voz, enfocándose en la exploración del aspecto **kinésico para la emisión de la voz.**³ Estas prácticas y entrenamiento físico se efectuarán en la primera hora de las sesiones. La segunda hora será para el estudio del texto, plantear dudas y para comentar o revisar las tareas e investigaciones programadas.

En las prácticas se empieza por distinguir las estructuras versificadas de la lengua frente a las estructuras en prosa; se revisan aspectos fundamentales como son la sintaxis, la retórica y se experimentan los fenómenos prosódicos relevantes de la lengua española: **acentuación y entonación**, patrones que caracterizan su **ritmo.**⁴ En el caso de lo versificado, el ritmo definido por la relación que existe entre las estructuras sintácticas y las acentuales de la métrica; en la prosa, por el uso retórico y el propio estilo del autor. El ritmo, conformado por los enlaces entre los significados y los significantes, se palpa en el cuerpo a partir de la enunciación y entonación, constituyéndose como la práctica continua de los estudiantes a lo

¹ Programa de la asignatura Expresión Verbal 2, del Plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. www.filos.unam.mx

² En la Unidad 1: HABLA, LENGUA, LENGUAJE E INTERPRETACIÓN.

³ En la misma Unidad 1: 1.1 Lo articulado, el habla, uso de la palabra. 1.2 Lo no articulado. **1.3 Aspecto kinésico en la emisión de la voz.** 1.4 Lengua. 1.5 Lenguaje e interpretación.

⁴ En la Unidad 2: **ENTONACIÓN Y FRASEO.** Propongo sumar el concepto de RITMO.

largo del curso. Los significantes del **componente prosódico en la prosa y en el verso** son diferentes⁵. Estos significantes, según Dámaso Alonso, son “el tono fundamental (grave o agudo), su variación a lo largo de la frase (entonación), velocidad (acelerada o retardada), los altibajos de la velocidad (ritardandos, pausas entre palabras o entre sílabas, etc.), la prolongación de una o varias sílabas, las alteraciones de cerrazón o abertura de las vocales, la intensidad media de la frase, los cambios de intensidad (tensión articuladora) de determinadas partes, etc.”⁶. Los ejercicios de las prácticas que se proponen buscan el descubrimiento de estos significantes en el texto, quieren llevarnos a descubrir las energías que corren en la frase a través de las palabras. Los **matices de significación**⁷ no pueden catalogarse premeditadamente, sino que se descubren en el texto a partir de prácticas que involucran imaginativamente el cuerpo y su voz dentro del espacio de la ficción. Los matices de significación se organizan a partir de una intención energética y expresiva del cuerpo del actor, pues le da voz y cuerpo al personaje en circunstancias específicas. Uno de los objetivos de estas prácticas es reconocer, mediante exploraciones del texto, los significantes del componente prosódico para la interpretación actoral. Los parlamentos se exploran en el cuerpo, pero, también en el espacio.

Para vincular el trabajo práctico con un enfoque teórico y crítico que nos oriente frente a los procedimientos y resultados del entrenamiento que realizamos, consultamos autores como Eugenio Barba, Ficher-Lichte, Richard Schechner, Jorge Dubatti, Peter Brook.⁸ Y se plantean preguntas de investigación que encontrarán su respuesta a lo largo del curso: ¿Cómo afecta el movimiento a la línea verbal y viceversa? ¿Cómo transita la voz de un medio a otro? ¿Cómo se modifica el movimiento corporal y la línea de pensamiento cuando se trabaja para un foco de atención? También aparecen preguntas que nos ayudan a encontrar el espacio físico y corporal en donde la palabra enunciada resuena y expande sus posibilidades expresivas de manera imaginativa: ¿En qué espacio se encuentra el personaje? ¿Exterior o interior? ¿A dónde se dirige? ¿Qué objetos aparecen en la escena? ¿Cuál es la apariencia del personaje?

En las prácticas de exploración del texto se quieren encontrar los elementos que impulsan a la acción y no sólo la acción verbal. Para esto se experimenta la relación entre el decir y el hacer, para así reconocer los impulsos auténticos que motivan el moverse y decir. Se trata de experimentar la relación dinámica que existe entre el movimiento corporal y verbal.⁹

La Unidad 4 de este programa¹⁰ se refiere a la integración de los componentes expresivos e imaginativos de la lengua en el cuerpo y voz del actor, es decir, a la integración

⁵ En la misma Unidad: 2.1 Aspectos musicales de la **prosodia española**. 2.2 Matices de significación: Afirmación, interrogación, dubitación, énfasis. 2.3 Subtexto.

⁶ Damaso Alonso. *Poesía Española*, p. 25.

⁷ En la Unidad 2: 2.2 Matices de significación: Afirmación, interrogación, dubitación, énfasis.

⁸ Los textos están indicados en la bibliografía.

⁹ En la Unidad 3: La voz y el desplazamiento del actor en el espacio.

¹⁰ Programa de la Asignatura Expresión Verbal 2. Unidad 4 del Temario: INTEGRACIÓN DE LAS RELACIONES PRE-VERBALES Y VERBALES EN LA EXPRESIÓN DE DIFERENTES MATICES

de los elementos de la expresión pre-verbal y verbal para implicarse en el espacio dramático. Dado que la función imaginativa de la lengua está en la base de la comunicación humana, he considerado integrar los siguientes contenidos a la Unidad 4: 4.1 Función imaginativa del lenguaje y la lengua. 4.2 Lenguaje y carácter del personaje. 4.3 Aplicación práctica con textos clásicos y contemporáneos.

Es fundamental que el actor sienta sus bases de desarrollo actoral, antes que nada, en el texto dramático. Su estudio siempre contemplará el reconocimiento del subtexto¹¹ dentro de un contexto específico para su particular reinterpretación. La selección del texto de estudio podría vincularse con las necesidades del programa y los materiales de estudio de la asignatura obligatoria Actuación 3,¹² la cual plantea en sus objetivos el estudio de los recursos estilísticos de género y tono.

En la segunda mitad del semestre se pide un informe del proceso personal dentro del curso enmarcado por los materiales teóricos que se proponen. El examen final consiste en la representación del parlamento (fragmento, estrofa, monólogo) del personaje que cada quien eligió. En la última sesión se comenta el resultado de su trabajo y el estudiante comparte su autoevaluación de forma oral exponiendo sus ganancias y deudas con respecto al curso y su propia experiencia.

La asistencia, para tener derecho a calificación, es del 80%, y es obligatoria para el ensayo general y la presentación teatral del examen final.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO, Dámaso. *Poesía Española. Ensayo de métodos y límites estilísticos*. Madrid, Gredos, 1993.
- BAEHR, Rudolf. *Métrica española*. Trad. y adaptación de K. Wagner y F. López Estrada. Ed. Gredos, Madrid, 1989.
- BARBA, Eugenio. *El arte secreto del Actor*. Diccionario de Antropología Teatral. Trad. Yalma-Hail Porras y Bruno Bert. México, Escenología, A. C., 1990.
- BERRY, Cicely. *El actor y el texto*. Trad. Juan Combariza y Martha Guerrero. México, CONACULTA. Paso de Gato, 2016.
- _____. *La voz y el actor*. Adaptación de Vicente Fuentes. Madrid, Alba Editorial, 2011.
- _____. *Texto en acción*. Ed. y trad. de Vicente Fuentes. Madrid, Editorial Fundamentos, 2014.
- BROOK, Peter. *La puerta abierta*. Trad. Gema Moral Bartolomé. España, Alba Editorial, 2010.

EMOTIVOS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN ACTORAL. 4.1 Gestualidad facial-corporal-verbal. www.filos.unam.mx

¹¹ En la Unidad 2: 2.3 Subtexto.

¹² Programa de la Asignatura Actuación 3.Unidad 2: LA CREACIÓN ACTORAL INVESTIGANDO RECURSOS ESTILÍSTICOS DE GÉNERO Y TONO, cuyo objetivo principal es: “Aplicar en la creación actoral la interrelación de los recursos estilísticos de género y tono.”

- DUBATTI, Jorge. *Introducción a los estudios teatrales*. México, Libros de Godot. 2011.
- FISCHER-LICHTE, Erika. *Estética de lo performativo*. Trad. Diana González Martín y David Martínez Perucha. 2ª edición. Madrid, Abada editores, 2014.
- SCHECHNER, Richard. *Estudios de la Representación*. Trad. Rafael Segovia Albán. 1ª ed. en español. México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- MONROY, Bautista Fidel. *Voz para la escena*. Entrenamiento y conceptos fundamentales. 1ª ed. México, Col. Escenología- CEUVOZ, 2011.
- OCAMPO, Guzmán Antonio. *La libertad de la voz natural, El método Linklater*. 1ª ed. México, UNAM, 2010.
- ONG, Walter J. *Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra*. Trad, de Angélica Scherp. Prefacio y posfacio de John Hartley. Trad. Alejandra Ortiz Hernández. 2ª edición en español. México, Fondo de Cultura Económica, 2016.
- PAZ, Octavio. *El arco y la Lira*. México. Fondo de Cultura Económica, 2010.