

Margarita González Ortiz.
2024-2

Introducción a la Expresión Verbal y Corporal 2

32 sesiones (de dos horas).

Objetivo:

Ejercitar y desarrollar los elementos fundamentales para la expresión verbal y corporal en el escenario.¹

En la primera sesión se lee en voz alta el plan de estudio y el programa de la asignatura, y se confronta con los deseos y necesidades de cada estudiante. Esta asignatura es subsecuente del primer curso de Introducción a la Expresión Verbal y Corporal 1, es decir, sus contenidos se disponen para que el estudiante experimente un proceso progresivo en el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la herramienta del actor que es su cuerpo y su voz. Este proceso toma en cuenta los logros del primer semestre para continuar en el esfuerzo, de manera que el entrenamiento físico no se suspende sino que se concentra y se intensifica.² El entrenamiento se hará la primera hora de la sesión y paralelamente se realizarán ejercicios y exploraciones de la voz. La segunda hora será para atender las prácticas escénicas encaminadas a nuestro examen final y para atender tareas, dudas, y las conexiones teóricas con nuestro trabajo.

Los textos que se eligen para la aplicación de los contenidos corresponden a textos medievales y renacentistas.³ Casi siempre se trabaja con el texto de *El diálogo entre el Amor y el Viejo* de Rodrigo de Cota, pero pueden ser otros textos medievales y anónimos como la *Danza de la Muerte*. Otras veces, se han recreado las alegorías de los siete pecados capitales y las figuras se entran en el discurso escénico que se quiere construir.

¹ Para consultar el programa de la asignatura Introducción a la Expresión Verbal y Corporal 2, del Plan de estudios 2009 de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro: www.filos.unam.mx

² En la única unidad del Temario: INTRODUCCIÓN AL USO INTEGRAL DEL CUERPO DEL ACTOR. Los 2 primeros contenidos: 1. Coordinación. 2. Equilibrio. 3. Sensibilidad propioceptiva; consciente e inconsciente.

³ Que corresponden a textos dramáticos que los estudiantes están conociendo en la asignatura de Historia del Arte Teatral 2, cuyo objetivo es: Distinguir y analizar los diversos elementos que constituyen el fenómeno teatral del periodo Medieval y del Renacimiento, a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios escritos. www.filos.unam.mx

Para el trabajo de exploración de los textos se incorporan algunas herramientas propuestas por Cicely Berry⁴. Aunque los ejercicios que ella propone son para textos en inglés, en las sesiones se adaptan para que funcionen en la exploración de las cualidades expresivas, rítmicas y sonoras de los textos en español. También aparece la necesidad de contextualizar el uso de la lengua y su historia; para esto atendemos el libro de *Los 1001 años de la Lengua Española* de Antonio Alatorre.⁵ Para confrontar teóricamente el trabajo, se cotejan términos como métrica, sintaxis, retórica, energía, ritmo. Para resolver dudas y abrir caminos de investigación, se consultan los libros señalados en la bibliografía propuesta en el plan de estudio, los que se proponen en la bibliografía de este programa de trabajo y diversos diccionarios⁶.

En las prácticas el trabajo de exploración del cuerpo y la voz del personaje⁷ es un esfuerzo que compromete la imaginación y la liberación del cuerpo y su respiración. Los ejercicios de exploración del texto que se proponen involucran todo el cuerpo en un espacio predeterminado por la ficción. En estas exploraciones se revelan las acciones físicas del personaje que se encuentran cifradas en su lenguaje. El uso orgánico de la voz y el cuerpo⁸ implica una comprensión física e intelectual del lenguaje del personaje, y una adecuación física e imaginativa para que funcione vívidamente dentro de la escritura escénica y desde el propio cuerpo sonoro.

En la segunda mitad del semestre se pide un informe del proceso personal dentro del curso y se programan los ensayos para construir y montar el examen final. Se trata de la representación grupal de una o varias estrofas de *El diálogo entre el Amor y el Viejo* o del texto que se eligió. Después de la presentación se hace una autoevaluación final, que es de manera oral frente al grupo.

⁴ Este texto nos muestra una forma de entrenamiento verbal a partir de textos poéticos en inglés, que se adaptan para explorar las cualidades expresivas del español. En la bibliografía aparecen los libros de consulta.

⁵ Antonio Alatorre, *Los 1001 años de la Lengua Española*. Cuarta impresión. México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

⁶ *Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Diccionario de Autoridades, Diccionario el Tesoro de la Lengua Española* de Covarrubias, *Diccionario de retórica y poética* de Helena Beristáin, Gramáticas y Métricas españolas. Diccionario de prácticas teatrales. Meyerhold. *El actor sobre la escena*, 5ª edición, introducción y notas de Edgar Ceballos. México, Col. Escenología, 2005.

⁷ Corresponde con los contenidos del mismo temario 4. Memoria y creatividad corporal. 5. Atención y energía del actor, actitud. 6. Emisión de la voz. 6.1 Dicción. 6.2 Entonación. 6.3 Fraseo. 6.4 Conducción de la voz.

⁸ En la Unidad 1: **7. El uso orgánico de la voz y el cuerpo**. Último contenido del programa.

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

Por tratarse de un grupo de primer año que siempre es muy numeroso, agradezco el apoyo o la ayudantía de algún estudiante egresado o de grado avanzado en la carrera. Él se encarga de la lista de asistencia, pero también funciona como un apoyo en el momento de vigilar que las instrucciones físicas que se dan al grupo se cumplan con corrección técnica, cuidando las posturas de los estudiantes para prevenir cualquier riesgo de lesión. Es deseable que su experiencia y disposición para el trabajo generen aportaciones o ejemplos prácticos del trabajo como actor, director, dramaturgo o estudioso del teatro. El ayudante no sólo se entrena físicamente con el grupo sino que se capacita finalmente como un instructor del entrenamiento físico y verbal del actor.

BIBLIOGRAFÍA

ALATORRE, Antonio. *Los 1001 años de la lengua Española*. Cuarta reimpresión. México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

BAEHR, Rudolf. *Métrica española*. Trad. y adaptación de K. Wagner y F. López Estrada. Ed. Gredos, Madrid, 1989.

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.

FRENK, Margit. *Entre la voz y el silencio*. Primera edición. México, Fondo de Cultura Económica, 2005.