

PROGRAMA DE TRABAJO.

Lic. Margarita González Ortiz.

Teatro y Prosa.

32 sesiones presenciales (de dos horas).

Objetivo:

Consolidar los conocimientos teóricos y prácticos de la interpretación verbal a partir de textos en prosa.¹

En la primera sesión se lee el plan de estudio de la asignatura y el programa de trabajo. Se elige un texto clásico en prosa y en español, y se programan las lecturas en voz alta. El texto o textos seleccionados se exploran y estudian para la práctica escénica, es decir, para sonar y funcionar en el espacio teatral. Los estudiantes elegirán para su interpretación parlamentos de algún personaje de uno de los siguientes textos: *La Celestina* de Fernando de Rojas, o *La Dorotea* de Lope de Vega, o fragmentos de obras como: *El coloquio de los perros*, o de *Don Quijote de la Mancha* del mismo Miguel de Cervantes².

Para el cumplimiento de la lectura completa de la obra o de alguna de sus partes, se programará semanalmente los actos, escenas, o fragmentos del texto que habrán de leerse en las prácticas presenciales, así como las tareas de lectura en casa. La trayectoria del personaje está determinada por la primera línea y la última del personaje, por lo que una lectura cuidadosa y completa del texto es necesaria. En las sesiones se destinan 40 minutos para lectura en voz alta y en el resto de la sesión se atienden asuntos para la investigación y las dudas o dificultades que aparecen durante la lectura. Para enfrentar estos obstáculos se usarán, como herramientas, ejercicios prácticos que nos confronten físicamente con la dificultad.

Las sesiones comenzarán siempre con un breve calentamiento físico y vocal. Sin embargo, en un principio será indispensable diagnosticar y **evaluar las habilidades y destrezas vocales y corporales³** de los integrantes del grupo para orientar y atender sus necesidades dentro del programa de trabajo. La asignatura trata del **perfeccionamiento de los mecanismos de producción y emisión de la voz⁴** para su aplicación práctica

¹ Programa de la asignatura Teatro y Verso del Plan de estudio 2009 de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro. www.filos.unam.mx El ajuste que propongo para plantear el objetivo de este programa es enunciarlo desde los logros que debe alcanzar el estudiante, así como especificar el material de estudio. Mi propuesta es: “El alumno afirmará los conocimientos teóricos y prácticos de la interpretación verbal a partir de textos clásicos en prosa y en español”.

² Todos estos textos pueden consultarse y leerse en la página en línea <https://www.cervantesvirtual.com>

³ En la Unidad 1: PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE LA VOZ. 1.1 Evaluación de las habilidades y destrezas vocales de los integrantes del grupo. 1.2 Perfeccionamiento de las habilidades y destrezas vocales. 1.3 Consolidación de las mismas.

⁴ Es la Unidad 1 del plan de estudios.

interpretativa, no así, para el descubrimiento de la propia voz y su relación con el cuerpo en escena, que son contenidos y habilidades que se desarrollan en Expresión Verbal 1 y 2.⁵ La asignatura propone un **análisis de textos** a interpretar que le permita al estudiante-actor perfeccionar su destreza vocal enfrentando las dificultades y exigencias de la lengua educada y o poética. ¿Cómo suena el español en mi boca y en mi oído? ¿Cómo se respiran estas largas tiradas de lenguaje? ¿Cómo se puede actualizar el sonido del lenguaje para nuestros oídos del siglo XXI? Son preguntas que orientarán al estudiante-actor hacia una experiencia sensible con la lengua, de manera que su trabajo creativo no dependerá sólo del entendimiento del texto sino de la asimilación de su sonido y de los impulsos creativos que las imágenes provocan en su imaginación.

Las lecturas en la sesión serán en voz alta.⁶ Con estas prácticas se revelará el nivel de conocimiento y la propia relación que el estudiante tiene con la lengua escrita. Estas prácticas también permitirán la exploración de la energía del texto desde el cuerpo sonoro.⁷ Paulatinamente las lecturas en voz alta encontrarán su relación con el espacio ficcional y las energías del cuerpo. Llegará un momento en que el texto pueda afianzarse en la memoria y será cuando se apliquen herramientas o ejercicios prácticos que ayuden específicamente en la **construcción verbal y corporal del personaje o voz narrativa**.⁸

Esta experiencia nos acercará al reconocimiento físico de nuestra lengua, para lo cual, se vuelve necesario también atender su historia, el desarrollo de su retórica y su morfosintaxis. El actor aprende a sonar su lengua cuando la escucha, la reconoce y la asimila; saber leer como actor es indispensable, pues su propósito es levantar el texto escrito del papel para volverlo oral. Los textos clásicos que se proponen tienen la ventaja de ser “acción en prosa” o de ser susceptibles de transformarse en acción, propician un acercamiento a las formas y energías de la lengua que no son las ordinarias. Estos textos nos permitirán acercarnos a la retórica y reconocer en la sintaxis posibilidades expresivas, energéticas y sonoras. Además las historias que cuentan son muy atractivas para todos pues nos conectan con problemáticas contemporáneas del ser humano frente a su propia percepción del mundo y de la vida.

Los contenidos de la Unidad 2 proponen un **análisis del texto a interpretar**⁹. Estos contenidos se revisarán en las sesiones partiendo de la ejecución del texto, es decir, de la lectura en voz alta. En las prácticas se cuestiona el funcionamiento de la lengua en el escenario o para la expresión teatral, es decir, para funcionar dialógicamente con el escucha

⁵ Consultar www.filos.unam.mx Objetivo Expresión Verbal 1: Revisar, evaluar y reorientar los procesos técnicos para la utilización adecuada de la voz en la interpretación actoral. Objetivo Expresión Verbal 2: Explorar las relaciones factibles entre las posibilidades de expresión (verbales-corporales-faciales) para su aplicación en la interpretación actoral.

⁶ De acto en acto, de escena a escena, de parlamento a parlamento, de punto a punto, de signo a signo, de palabra a palabra.

⁷ He considerado integrar los siguientes contenidos a la Unidad 1: 1.4 Cualidades fónicas del español. 1.2 Exploración de la energía del texto en el cuerpo. 1.3 La Retórica. La sintaxis.

⁸ Unidad 2: 2.4 Aplicación práctica de la construcción verbal (propongo agregar “y corporal”) del personaje o voz narrativa.

⁹ Unidad 2: ANÁLISIS DE (LOS) TEXTO(S) A INTERPRETAR. 2.1 Texto. 2.2 Contexto. 2.3 Subtexto. 2.4 Aplicación práctica en la construcción verbal (y corporal) del personaje o voz narrativa.

o espectador. Estas condiciones de estudio del texto propician la conexión con el material teórico que es el que orientará nuestras finalidades y alimentará nuestra imaginación. Las fuentes teóricas que aparecen en la bibliografía básica del programa son fundamentales, sin embargo es deseable agregar fuentes que nos conecten con la historia de la lengua¹⁰ y su apreciación literaria.

Para la evaluación final se pedirá un informe (cinco cuartillas interlineado 1.5, letra 12 puntos, tipo Times New Roman). Este informe académico dará cuenta del proceso personal en el curso y relacionará el material teórico con los avances prácticos como actor, director, dramaturgo, investigador y diseñador, es decir, desde el enfoque de estudio de cada estudiante.

El examen práctico consistirá en la presentación escénica del fragmento que se eligió para interpretar. Antes de esta exposición, los estudiantes habrán tenido la oportunidad de explorar, asimilar y ensayar su fragmento o escena, por lo menos en tres ocasiones de las sesiones del curso. Esto permitirá que cada estudiante enfrente sus dificultades y reciba herramientas particulares que le ayuden a confiar en el lenguaje verbal. Las prácticas tienen como finalidad el tener distintas percepciones del texto y del carácter del personaje antes de empezar a actuar. Las herramientas que se proponen le ayudarán a descubrir otras formas de memorización que lo encaminen a conectar el cuerpo con la voz, asumiendo las trayectorias del pensamiento del personaje y su unidad de acción. De manera que la presentación de su trabajo estará asimilada en su memoria y buscará un funcionamiento escénico, tomando en cuenta los elementos básicos para la interpretación.

Para la evaluación se tomará en cuenta el informe final (50%), la presentación final (30%), cumplimiento de tareas y disposición al trabajo (20%). La asistencia mínima para tener derecho a calificación es del 80%.

BIBLIOGRAFÍA

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

BARBA, Eugenio y Nicola Savarese. *El arte secreto del actor*. 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.

¹⁰ Antonio Alatorre, *Los 1001 años de la Lengua Española*. Margit Frenk, *Entre la voz y el silencio*. Walter J. Ong, *Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra*. Además se propondrán consultas de artículos académicos relacionados con el texto que se elija para la práctica escénica. Los diccionarios de consulta básicos para atender la literatura de los Siglos de Oro son el *Diccionario de la Real Academia Española*, y dentro de sus recursos en línea el *Diccionario de Autoridades*, ambos pueden consultarse en línea: <https://dle.rae.es/diccionario>. También puede consultarse el *Tesoro de la Lengua Española* de Sebastián de Covarrubias: <http://www.cervantesvirtual.com/buscador/q=Tesoro+de+la+lengua+castellana+o+espa%C3%B1ola+covarrubias>.

_____. *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.

ELLIOT, John H. *La España Imperial (1464-1716)*. España, VICENS-VIVES. Versión en línea, 2018. https://kupdf.net/download/la-espana-imperial-1469-1716-j-h-elliott_5c0335a9e2b6f56f7e07ca1f_pdf

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

MONROY, Bautista Fidel. *Voz para la escena*. Entrenamiento y conceptos fundamentales. 1 México, Col. Escenología- CEUVOZ, 2011.

MÜLLER, Carol. Coord. *El training del acto*. Trad. María Dolores Ponce. G. México, UNAM-INBA, 2007.

OCAMPO, Guzmán Antonio. *La libertad de la voz natural. El método Linklater*. 1ª ed. México, UNAM, 2010.

SCHECHNER, Richard. *Estudios de la representación*. Trad. Rafael Segovia Albán. México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

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.