

Fundamentos de Actuación I.

Programa de trabajo, 2025_1.

Maestro Omar García Sandoval.

Siguiendo el objetivo del plan de estudios vigente para la asignatura de Fundamentos de Actuación I, que enuncia:

OBJETIVO

Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos elementales para desarrollar las capacidades expresivas necesarias para la profesión de actor.¹

El plan de trabajo que pretendo emprender para el primer semestre del año escolar 2024, siguiendo también la sugerencia temática del plan de estudios vigente, es el siguiente:

- Unidad 1. Actuación.
  - 1.1 Definición del fenómeno artístico de la actuación.
  - 1.2 La actuación como profesión: cualidades de un actor.
  - 1.3 Panorama histórico de las técnicas de actuación.
  - 1.4 La función social del teatro como fenómeno colectivo.

Se abordará la noción de especificidad del lenguaje actoral, misma que establece criterios epistemológicos para la concepción del arte actoral a partir de la construcción del conflicto escénico como estructurador de la acción dramática.

El conflicto y la acción dramática.

---

¹ <http://teatro.filos.unam.mx/acerca-de-la-licenciatura/plan-de-estudios/>

- Unidad 2. El cuerpo del actor como medio de expresión e instrumento de trabajo.

2.1 Conocimiento de la unidad orgánica del actor.

2.2 Autosensibilización psicofísica.

2.3 Los estímulos reales.

2.4 Los estímulos ficticios.

2.5 La imaginación.

Se abordará la Técnica de respiración relacional para la resensibilización corporal, en tanto que unidad integral, que permite la toma de contacto sensible con el compañero y/o compañera de juego escénico.

Uso técnico de la respiración para resensibilizar el cuerpo del actor.

El contacto y el conflicto.

- Unidad 3. Autodescubrimiento y apropiación de las capacidades expresivas de la actriz y el actor.

3.1 Capacidades psicomotrices.

3.2 Capacidades intelectuales.

3.3 Capacidades emotivas.

3.4 Reglas de improvisación.

3.5 Componentes de la ficción.

3.5.1 Ámbito, acción y conflicto.

Se presentará una introducción al Método Experiencial, mismo que propicia el juego consciente escénico de la actriz y el actor, a partir del contacto con el compañero y/o compañera de juego y con el espectador, así como también de la construcción del conflicto como estructurador del lenguaje actoral y la teatralidad.

El actor es una presencia presente en y de la situación teatral.

La expresión, contacto con el espectador.

Todas las clases serán prácticas y fomentarán la reflexión sensible y cognitiva, es decir, no se hará una separación teórica y práctica, sino que, la praxis será teorizada con las dudas, objeciones y reflexiones que constantemente se solicitarán a los alumnos, y que a su vez posibilitará fomentar la participación y/o resolución práctica de los planteamientos teóricos.

Todas las clases comenzarán con el entrenamiento técnico sobre la respiración relacional, así como con la ejecución de ejercicios escénicos que permitan la conectividad entre el entrenamiento y la ejecución actoral.

Se mantendrá abierta la plataforma de classroom (siempre que la UNAM permita y extienda su uso) para solventar y coadyuvar a la consolidación de conocimientos a través de los temas expuestos en línea y del foro de dudas al que accederá el alumnado.

Criterios de evaluación.

Los rubros a considerar para la evaluación serán los siguientes:

- Asistencia (25%).
- Participación (25%).
- Aprehensión de conocimiento (25%).
- Entrega de tareas de classroom (25%).

Cada estudiante hará una autoevaluación sobre su propio trabajo frente al grupo al final del semestre. Se autoasignará un porcentaje a cada rubro mencionado para obtener un promedio, aún no final. Después el grupo retroalimentará esa autoevaluación. Finalmente, con estos dos parámetros, el profesor titular del grupo realizará una evaluación para cada alumno de manera

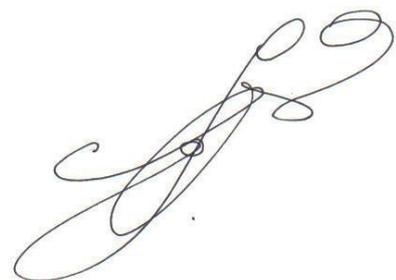
particular, que establecerá un número final, para cada alumno, como calificación final semestral.

Es importante señalar que previo a esta calificación particular, hay una evaluación del grupo por el grupo, en la que cada alumno reconoce los aciertos y deficiencias del grupo, para coadyuvar hacia la evaluación final particular.

Actividades complementarias.

Tareas de classroom (de mantenerse habilitada y en uso la plataforma, si se deshabilita será retirado este criterio).

Sobre otras las posibles actividades complementarias, todas serán sugeridas constantemente a los alumnos: lecturas sobre teoría dramática, lecturas sobre filosofía, asistencia a museos, asistencia a sitios arqueológicos, asistencia a conciertos, en fin, acudir a todo aquello que contribuya y enriquezca su apreciación estética y artística universal y coadyuve a la generación de criterios sólidos desde los cuales ejercer la crítica y el análisis. Todas estas actividades, repito, serán sugeridas, llevarlas a cabo correrá completamente por la voluntad, deseo y gusto personal de cada uno de los y las estudiantes, y nunca por mandato.

Maestro Omar García Sandoval.

Bibliografía sugerida.

- Boleslaski, Richard, et. al. (1998), *Constantin Stanislavski. El arte del actor. (Principios técnicos para su formación.)* Comp. Edgar Ceballos. México: Escenología.
- Carvajal Montoya, Marleny. (2015), *El entrenamiento del actor en el siglo XX: fundamentos etimológicos, ontológicos, científicos y pedagógicos.* Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Cieslak, Richard. (1994), *Testimonios, El Príncipe Constante, La última entrevista.* En *Máscara. N° 16, enero.* Gaceta. México.
- García Sandoval, Omar. (2009), *Proceso actoral en el montaje de Las criadas de Jean Genet en el personaje de Clara. Tesis de licenciatura.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- García Sandoval, Omar. (2014), *La Gestalt en el proceso creativo del Actor. Tesis para optar por el grado de Maestría en Gestalt.* México: Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.
- Grotowski, Jerzy. (1993), *En Máscara. N° 11 y 12, número especial de homenaje.* México: Col. Escenología. Grupo Editorial Gaceta.
- Grotowski, Jerzy. (1993), *Los ejercicios. Máscara. No. 11 y 12, número especial de homenaje.* México: Col. Escenología. Grupo Editorial Gaceta.
- Grotowski, Jerzy. (1993), *De la compañía a El arte como vehículo. Máscara No. 11 y 12.* México: Gaceta.
- Grotowski, Jerzy. (1978), *Hacia un teatro pobre.* Margo Glantz. México: S. XXI Editores.
- Herrera, Iván. (2006), *Rodolfo Valencia en el teatro. Su trabajo y su método. Tesis de licenciatura.* UNAM. México.

- Jiménez, Sergio. (1990), *El evangelio de Stanislavski según sus apóstoles, los apócrifos, la reforma, los falsos profetas y Judas Iscariote*. México: Gaceta.
- Stanislavski, Constantin. (1953), *Un actor se prepara*. Dagoberto Cervantes. México: Diana.
- Stanislavski, Constantin. (1994), *Ética y disciplina, método de las acciones físicas, propedéutica del actor*. Margherita Pavía. Gaceta. México: Gaceta. fideicomiso para la cultura México/USA.
- Stanislavski, Constantin. (1998), *El arte secreto del actor. Por Richard Boleslavski y Michael Chejov*. México: Escenología.
- Stanislavski, Constantin. (1968), *El arte escénico*. Trad. Dagoberto Cervantes. México: S. XXI.
- Stanislavski, Constantin. (1977), *El trabajo del actor, sobre sí mismo: el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Trad. Salomón Merender. Argentina: Quetzal.
- Stanislavski, Constantin. (1986), *Trabajos teatrales: correspondencia. Proizvie Dienia Teatralnie*. Argentina: Quetzal.
- Stanislavski, Constantin. (1979), *El trabajo del actor sobre sí mismo: el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Salomón Merender. Argentina: Quetzal.
- Stanislavski, Constantin. (1987), *Mi vida en el arte*. Salomón Merender. Argentina: Quetzal.
- Stanislavski, Constantin. (1994), *Creación de un personaje*. Francisco J. Perea. México: Diana.
- Stanislavski, Constantin. (1998), *El proceso de dirección escénica. Nicolai M. Gorchakov y Vladimir O. Toporkov*. México: Escenología.