

**PLAN DE TRABAJO.
ACTUACIÓN 1
SEMESTRE 2025-1**

**PROFESOR: MARIO BALANDRA OLIVER
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO**

ACTUACIÓN 1

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Crear y expresar con los elementos característicos que configuran a un personaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. En el encuentro con el texto definir su lugar y postura de acuerdo con sus conocimientos y experiencia.
2. Reconocer y conocer visiones de teóricas (os) que tienen a la actuación en el núcleo de su estudio y experiencia.
3. Ampliar su entrenamiento en procesos de creación, acción e interpretación dramática.
4. Teniendo como base su técnica de actuación y la interrelación con otras técnicas, crear un personaje y representarlo.

PLAN DE TRABAJO

HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:00 A 20:00 HRS.

Este programa está elaborado pensando en la modalidad **presencial** y como apoyo para facilitar la metodología de trabajo se hará uso de **CLASSROOM** y de **ZOOM**.

El tiempo determinado para cada unidad, el temario, los contenidos y el trabajo de clase se distribuyen en 5 temas.

**UNIDAD 1. EL ACTOR, EL TEXTO Y LA ESTRUCTURA DE DRAMÁTICA.
*Tiempo destinado: 22 clases de 2 horas.***

TEMA 1

VISIÓN PANORÁMICA

1. El actor y el texto.
2. El actor y la ficción.

TEMA 2

ACTUACIÓN - TEXTO

La técnica de actuación y su relación con el texto.

1. Diversas estructuras del texto y necesidades específicas de actuación.
2. El texto y la ficción.

3. Componentes de la ficción.
4. Realidad-imaginación, lo **vívido** en la escena, la diferencia.
5. Lo verosímil, la distancia.
6. La creatividad-la autonomía
7. Poiesis.

TEMA 3

CAMINOS TÉCNICAS

1. Las escuelas y técnicas de actuación.
2. Creación de personaje.
3. Peter Brook.
4. Análisis actoral del personaje.
5. La crisis del personaje en el teatro moderno.
6. La interpretación, la acción y el conflicto.
7. Jerzy Grotowski.
8. Representación y presentación.
9. Movimiento, cuerpo, emoción.
10. Las acciones físicas.

TEMA 4

ENCUENTRO

UNIDAD 2. EL ACTOR, SU PERSONAJE Y LA INTERRELACIÓN CON LOS PARTICIPANTES DEL HECHO ESCÉNICO
Tiempo destinado: 10 clases de 2 horas.

1. Relaciones esenciales.
2. Vínculos entre el actor y su mundo interno.
3. Vínculos entre el actor y sus compañeros.
4. Vínculos entre el actor y el público.

TEMA 5

TÉCNICA PERSONAL - PRODUCTOS - EVALUACIÓN

1. Interrelación.
2. Interrelación con el director de escena.
3. Interrelación con los otros actores.
4. Interrelación con los espectadores.

Los criterios de evaluación serán, de 50 % por el desempeño durante el semestre y 50% por el resultado de su participación en la presentación a público al final del curso.

METODOLOGÍA

El temario descrito es la base teórica, que requiere por lo específico de la actuación, de un constante trabajo práctico que haga posible el conocimiento y desarrollo de esos contenidos.

La estrategia de enseñanza implementada contiene las siguientes actividades: ejercicios y juegos escénicos, prácticas de campo, ejercicios fuera del aula, trabajos de investigación, trabajo y entrenamiento físico, lecturas comentadas, instrucción programada, estudio de casos, discusión dirigida, experiencia estructurada, estudio de modelo y lecturas obligatorias.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Es indispensable para el desarrollo del trabajo en clase, permanente disposición física y mental, una actitud participativa-colaborativa, así como tolerancia y respeto para el trabajo en equipo. Serán instrumentos de evaluación: la participación en clase, la evolución en el entrenamiento, la realización de ejercicios de actuación, la entrega de trabajos escritos, la participación en los trabajos de investigación, la asistencia a clase. Al final del semestre deberá presentarse una práctica escénica creada por cada alumno y que será realizada y representada por los alumnos que determine el examinado, con esta práctica se evaluarán los contenidos vistos en el semestre, determinando lo evaluado por medio de una lista de cotejo o una rúbrica de evaluación.

Los trabajos efectuados durante todo el semestre permitirán obtener el 50 % de la calificación y la representación final el otro 50 %.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BROOK, Peter, La puerta abierta, Ediciones El milagro / CNCA, México, 1998.

_____, Más allá del espacio vacío, Alba Editorial, España, 2004.

_____, STEIN, Peter, Shakespeare/Mi Chéjov. Unam-Inba, México, 2009.

GROTOWSKI, Jerzy, Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, México, 1970.

H. HETHMON, Robert, El método del Actors Studio, Fundamentos, Madrid, 1972.

STRASBERG, Lee, Un sueño de pasión, Emecé, Argentina, 1993.

DONNELLAN, Declan, El actor y la Diana, Fundamentos, colección arte, Madrid, 2018.

MAMET, David, Verdadero y falso, Ediciones del bronce, Barcelona, 1999.

DE TAVIRA, Luis, Hacer teatro hoy, Ediciones el milagro, México, 2006.

ABIRACHED, Robert, La crisis del personaje en el teatro moderno, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, Madrid, 1994.

OIDA, Yoshi, El actor invisible, Ediciones El milagro, México, 2005.

MEYERHOLD, V, El actor sobre la escena, UAM, Gaceta, México, 1986.

BARBA, Eugenio, Más allá de las islas flotantes, Col. Escenología, México, 1986.

RUIZ, Borja, El arte del actor en el siglo XX, Editorial Artezblai, Bilbao, 2012.

SERRANO, Raúl, Tesis sobre Stanislavski, Col. Escenología, México, 1996.

DUBATTI, Jorge, Concepciones de teatro: Poéticas teatrales y bases epistemológicas, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2009.

Elaboró: Profesor Mario Balandra Oliver.
Cd. De México, abril 2024.