

Margarita González Ortiz
2025-2

Teatro y Verso

32 sesiones (de dos horas)

Objetivo:

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

En la primera sesión se lee en voz alta el plan de estudio de la materia y se confrontan los objetivos del programa de trabajo con los deseos y necesidades de los estudiantes. Además, se propone el uso del classroom para disponer del material de trabajo, entregar las tareas y el informe final, y atender los avisos y recordatorios de las actividades del curso.

El material que propongo para el trabajo práctico pertenece a diversos textos del siglo XVI y XVII de los Siglos de Oro de la lengua española. Antes de elegir el texto específico con el que se va a trabajar se atiende nuestra particular forma de relacionarnos con la lengua escrita y con el material versificado. El resultado del diagnóstico siempre vuelve indispensable hacer un recuento de la historia del español, no sólo para saber dónde y cuándo nació y a qué condiciones históricas obedeció su desarrollo, sino para reconocer las potencias expresivas del lenguaje poético y las formas versificadas.²

En todas las sesiones se empieza con un breve calentamiento físico y vocal que dispone el cuerpo para la atención necesaria en el trabajo, además, nos permite afianzar los conocimientos y habilidades adquiridas en las asignaturas precedentes que atienden la expresión verbal y corporal.

A manera de introducción se proponen ejercicios que nos acercan físicamente a las formas sonoras del lenguaje versificado y al conocimiento de sus estructuras³. Se practican ejercicios exploratorios con las estrofas de un soneto, con décimas, octavas, liras, y con poemas no estróficos como el romance.⁴

Distinguimos y confrontamos las características y cualidades de las estructuras en prosa frente a las versificadas. ¿Cuáles son los elementos que comparten? ¿Cómo se conforma el ritmo en estas estructuras sonoras?

Las dos primeras semanas se disponen para dar una introducción al lenguaje versificado y se exploran versos de distintos textos con los que se podrá trabajar. Para la

¹ Programa de la Asignatura Teatro y Verso del Plan de estudios 2009 de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro: www.filos.unam.mx

² Los libros de consulta están en la bibliografía.

³ Los ejercicios que aplico al trabajo tienen su antecedente en los ejemplos, estudios y reflexiones que Cicely Berry comparte en sus libros. Citados en la bibliografía.

⁴ Unidad 2. CLASIFICACIÓN DE VERSOS. 2.1 Arte mayor-arte menor. 2.2 Clasificación de estrofas. 2.3 Composiciones métricas estróficas y no estróficas. 2.4 Figuras y tropos en la retórica española.

tercera semana ya se eligió el texto que se va a explorar para su **aplicación práctica en la construcción del personaje**.⁵

La forma de trabajo para esta asignatura es muy parecida a la de Teatro y Prosa, las lecturas y exploraciones se hacen en voz alta, por lo que siempre será necesario un libreto o texto unificado.

El reconocimiento de las **estructuras versificadas**⁶ está sustentado en la experiencia que cada quien gana con la exploración de los textos seleccionados, de manera que el estudiante primero descubre y palpa la forma y estructura de lo que suena y después hace la consulta y reconoce su clasificación⁷. En las prácticas el estudiante capta primero la energía de las palabras y después topa con las reglas de acentuación. Primero escucha y recibe y después cuestiona el funcionamiento de la sintaxis. Descubrir las rimas en el oído puede ser un ejercicio que nos devuelva una salud oral, es decir, una confianza en el sonido de las palabras. De manera que el reconocimiento de **la clasificación de los versos**⁸ de la obra va apareciendo conforme se explora el texto en cada sesión.

Es importante para mí, que el estudiante entienda que no existe una regla o una forma correcta para abordar el lenguaje versificado. Cada verso tiene una regularidad métrica que se vincula con la sintaxis, sus concordancias o discordancias determinan los cambios rítmicos, por ejemplo, los encabalgamientos que implican el esencial desajuste o conflicto entre la pausa versal y la pausa morfosintáctica. Sin embargo no existe una forma correcta de encabalgar, en la interpretación actoral no puede haber un encabalgamiento igual porque depende de la destreza del actor, del personaje que habla, de su circunstancia dramática, etc. Cada línea del pensamiento del personaje tiene tantas correspondencias hacia adentro del drama como hacia adentro del actor. La forma de interpretación actoral en la estructura versificada no está determinada solamente por su carácter rítmico y poético sino por su funcionamiento dentro de la unidad dramática.

La desmesurada producción literaria de los Siglos de Oro vuelve deseable reconocer las diversas formas dramáticas que la componen. Los personajes alegóricos de un auto Sacramental no pueden abordarse de la misma manera que los personajes de la comedia, de la tragicomedia⁹, o los de un entremés, una jácara o una mojiganga.

Un procedimiento que nos permite descubrir al personaje es el de cuestionar el funcionamiento de sus palabras dentro de la unidad dramática, por ejemplo, para abarcar al personaje en un primer momento, se tocan o se captan los dos extremos de su trayectoria

⁵ Unidad 3. ANÁLISIS DEL TEXTO A INTERPRETAR. 3.1 Texto. 3.2 Contexto. 3.3 Subtexto. 3.4 **Aplicación práctica en la construcción del personaje** o voz épico-lírica.

⁶ En la Unidad 1. LA INTERPRETACIÓN VERBAL Y EL VERSO. 1.1 La música y el verso. 1.2 Ritmo, pulso, acentos: rítmicos, secundarios. 1.3 Sistema “silábico” de versificación: cláusulas, periodos, acentos, metro, monorritmia, polirritmia. 1.4 Rima: asonante, consonante.

⁷ Para las consultas de la métrica española se atienden diferentes autores. Todos citados en la bibliografía.

⁸ En la Unidad 2 CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS. 2.1 Arte mayor- arte menor. 2.2 Clasificación de estrofas. 2.3 Composiciones métricas estróficas y no estróficas. 2.4 Figuras y tropos en la retórica española.

⁹ Específicamente en la dramaturgia española de los Siglos de Oro. Para estudios teatrales sobre el género en este periodo histórico pueden consultarse los estudios citados en la bibliografía de: Juan Oleza, José María Díez Borque, Teresa Ferrer Valls.

(primera línea del personaje - última línea del personaje), en la obra, en cada acto, en las escenas donde participa, en su mismo parlamento, y finalmente en cada enunciado.

Al igual que en la asignatura de Teatro y Prosa, pido un informe personal del proceso de trabajo y asimilación del texto para la segunda mitad del semestre, momento en el que se programa el trabajo de ensayos y la fecha para el ensayo general y el examen final.

En los ensayos se comparten herramientas que ayudarán al actor a experimentar todos los posibles contactos con el texto, de manera que lo pueda asimilar en una memoria más profunda que le permita recorrer con su cuerpo y de forma sonora el camino del pensamiento del personaje.

El examen final consiste en una representación de la escena o fragmento que se eligió. Este examen da muestra de los avances técnicos y del punto de llegada en su proceso artístico que implica la interpretación actoral de textos versificados. En la última sesión se propone una autoevaluación de manera oral, donde se exponen las ganancias y las “deudas” con respecto al curso.

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

- ALATORRE, Antonio. *Los 1001 años de la Lengua Española*. Cuarta impresión. México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- 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. Madrid, ed. Gredos, 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.
- NAVARRO, Tomás. *El arte del verso*. México, Col. Málaga S.A., 1968.
- . *Métrica española*. Madrid, Ediciones Guadarrama, 1972.
- . *Manual de entonación española*. 28ª edición. Madrid, CSIC, 2004.
- PFEIFFER, Johannes. *La poesía. Hacia la comprensión de lo poético*. México, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, décima reimpresión, 2018.
- QUILIS, Antonio. *Métrica española*, España, Ariel, 1983.
- SEGOVIA, Tomás. *Hamlet*. Prólogo y notas a la edición en español del mismo autor. Universidad Autónoma Metropolitana. Ediciones Sin Nombre. Reimpresión 2011.

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.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- Juan Oleza. *Teatro y prácticas escénicas*. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/teatro-y-prcticas-escnicas-0/html/ff852bd0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_93.html#I_4
- José María Díez Borque. *Liturgia-fiesta-teatro: órbitas concéntricas de teatralidad en el siglo XVI*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2015. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsj3g1>
- Teresa Ferrer Valls, *La representación y la interpretación en el siglo XVI*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8p7v3>