

PLAN DE TRABAJO ACTUACIÓN 2
SEMESTRE 2025-2
PROFESOR: MARIO BALANDRA OLIVER
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

ACTUACIÓN 2

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. Crear y expresar un personaje complejo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Cómo establecer el encuentro con un texto dramático desde la visión de la actriz y del actor.
2. Relación del intérprete con el texto desde el pensamiento y la práctica de Grotowski, Peter Brook y otras técnicas de teatro.
3. Mejorar su entrenamiento en el proceso creativo, acción e interpretación.
4. Definir su técnica personal de interpretación al establecer el trabajo de interrelación y puesta en escena en el proceso de creación del personaje.

PLAN DE TRABAJO

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

Este programa está elaborado para realizarse de manera presencial. Con el fin de fortalecer la metodología de trabajo se hará uso de **CLASSROOM**, de esta manera los alumnos tendrán conocimiento de ***los temas, los materiales y las tareas establecidas*** así como el registro del cumplimiento y evaluación de sus actividades.

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

TEMA 1

EL ENCUENTRO

Unidad 1: EL ACTOR, EL TEXTO Y LA ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA COMPLEJA.

Tiempo destinado: 10 clases de 2 horas

1. La Dramaturgia y la actuación.
2. Componentes de una ficción compleja.
3. El discurso teatral: mimesis, texto, representación.
4. El lenguaje teatral- escénico: el actor, el personaje
5. Lo verdadero, lo verosímil.

TEMA 2

TEXTO

1. La estructura dramática.
2. El signo, la palabra, el diálogo, conflicto, acción, situación, personaje.
3. Análisis textual desde la visión del actor.

TEMA 3

EL PERSONAJE COMPLEJO

Unidad 2: CREACIÓN DEL PERSONAJE COMPLEJO.

Tiempo destinado: 10 clases de 2 horas

1. Ubicación del texto en el universo dramático.
2. Definición y función del personaje
3. Concepción y especificidad del personaje.
4. Lugar y acción dentro del conflicto dramático.
5. Estímulos, impulsos, acciones realistas y no realistas.
6. Metáfora.
7. Relación con el espacio de la acción.
8. Estímulos, impulsos, movimiento, desplazamientos.
9. Relación con otros personajes y consigo mismo.
10. Carácter, estructura física y presencia.
11. Idiosincrasia. Cuerpo, pensamiento, emoción.

TEMA 4

LA TÉCNICA PERSONAL

Unidad 3: INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE COMPLEJO EN ESCENA.

Tiempo determinado: 10 clases de 2 horas.

1. Interrelación de los participantes del hecho escénico.
2. Interrelación con el director y su concepción de la puesta en escena.
3. Definición y acuerdo de la concepción de actuación necesaria.
Interrelación con los actores y sus personajes.
4. Trabajo de exploración y definición.
5. Interrelación con el espacio escénico y los objetos que lo conforman.
6. Trabajo de improvisación y definición.

TEMA 5

PRODUCTOS - EVALUACIÓN

Tiempo determinado: número de funciones.

1. Ensayos generales.
2. Interrelación con el público.
3. Definir la relación propuesta y acordada.
4. El actor y la evaluación de sus procesos: técnico, intelectual, psicomotriz y emocional.
5. Evaluación integral del personaje interpretado (autoevaluación y retroalimentación).

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 algunas de 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 y a las prácticas fuera de ella. Al final del semestre deberá presentarse un trabajo escénico creada por cada alumno que será realizado y representado con apoyo de otros alumnos que determine el examinado, con esta práctica se evaluarán los contenidos vistos en el semestre mediante 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.

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.

Ciudad de México, octubre de 2024.