

TALLER DE TEATRO Y ACTUACIÓN Talleres Extracurriculares FCPyS-UNAM

Imparte: Lic. Mauricio García Carmona.

Modalidad: presencial.

Descripción:

El teatro tiene como objeto de mimesis la vida evolutiva o involutiva del ser y su conducta; es un espejo de la realidad, profesión, oficio y territorio de ficción que traduce la realidad humana en acción dramática. Revela un mundo donde la individualidad se transforma en colectividad y en consciencia del ser. La actuación es el resultado y el reconocimiento del ser en la vida envuelta en una aventura confrontada con la muerte-vida (eros y thanatos): el ser histriónico da cuenta de que está en el lugar sacro donde nace la tragedia [griega] de la humanidad, donde responde la gran pregunta de la existencia, contenida en todos los géneros dramáticos, encargados estos de exorcizar las pasiones y virtudes humanas mediante la catarsis purificadora de emociones. El límite del drama siempre serán las palabras, sus silencios, la musicalidad y su ritmo, resultado consecuente de causa y efecto; estímulo-reacción, choque de impulsos culturales, biológicos, psicofísicos, anatómicos, sociológicos, políticos, éticos, estéticos, etc., detonantes todos estos de la acción. Para quienes experimentan este montaje de atracción - sus hacedores y público-, es fundamental tomar actitud ante todo lo ya dicho anteriormente en la teoría, porque determinará su crecimiento en la práctica, al lado del tiempo que nos toca vivir, mediante el dominio de una técnica propia, a través del estudio del ser en una dinámica de experimentación y aprendizaje.

Objetivos generales:

- Transmitir a las y los participantes de este taller las nociones de ética, disciplina y corresponsabilidad, a través de dinámicas propias de la cultura teatral, para contribuir a su desarrollo profesional y humano.

Proyecto realizado por Mauricio García Carmona

- Reflexionar sobre la práctica actoral, como parte de un proceso lúdico y creativo de “ensayo y error”, para ejercerlo como herramienta complementaria y actividad extracurricular.
- Asumir que ser artista implica reconocer la existencia humana como la medida de todas las cosas y como parte de un proceso constante de aprendizaje, uno práctico, otro de investigación y uno más de autoevaluación.

Objetivos específicos:

- Explorar y poner en práctica los métodos más representativos de la actuación, para verificar su eficacia en el hecho escénico, como proceso de autoconocimiento.
- Representar públicamente una puesta en escena de teatro clásico, contemporáneo o de creación colectiva, como resultado del taller.
- Motivar el impulso de investigación de las y los participantes sobre las tendencias y vertientes teatrales contemporáneas en el país y el extranjero, para enriquecer su conocimiento cultural y artístico.

Contenidos, ejes temáticos y actividades:

1. Genealogía del teatro y la actuación (desde Tespis hasta nuestros días): “La era de Pericles en la Grecia antigua, el Renacimiento en Italia, España y la Inglaterra Isabelina, el Barroco en Francia, y la gran revolución industrial en toda Europa, [la posguerra], han sido también los periodos del teatro verdaderamente grandioso. (Kenneth Macgowan, William Melnitz).
2. Despersonalización y libertad creativa: “La relación que el filósofo mantiene con la realidad de la existencia es la que el hombre sensible al arte mantiene con la realidad del sueño; la contempla con minuciosidad y con gusto: pues de esas imágenes saca él su interpretación de la vida, mediante esos sucesos se ejercita para la vida.” (Friedrich Nietzsche).

Proyecto realizado por Mauricio García Carmona

3. Cuerpo, voz y movimiento: "El cuerpo conoce cosas que la mente ignora". (Jacques Lecoq).
4. Las emociones, fuente de energía consciente e inconsciente: "El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana." (Federico García Lorca).
5. El concepto de creación artística es un espejo de libertad creativa: "La obra no está en las palabras, ¡está en ti!" (Stella Adler).
6. Teatro y actuación: "actuar verdaderamente significa ser lógico, coherente, pensar, esforzarse, sentir y obrar de acuerdo con su papel." (Constantin Stanislavski).

Metodología teórico-práctica:

Esta metodología es diseñada, partiendo de mi experiencia anterior como profesor en los Talleres Extracurriculares de la FCPyS-UNAM (2003-2015). Las 16 sesiones que abarcan un semestre, conforman cuatro módulos de cuatro sesiones cada uno; se trabajará paralelamente en estos módulos, el proyecto de un montaje, muestra final de cada semestre, conforme al calendario escolar UNAM. Las primeras cuatro sesiones (primer módulo) serán introductorias, y se expondrá la genealogía del teatro y la actuación, partiendo de su origen en la Grecia antigua. Durante el siguiente módulo se dotará al alumnado de referencias filosóficas, dramaturgicas, literarias y metodológicas, dando lugar también a la práctica actoral naturalista del sistema Stanislavski: *Concentración, Sentido de verdad, Circunstancias dadas, Relajación, Trabajar con los sentidos, Comunicación y contacto, Unidades y objetivos, Estado mental creativo, Trabajar con el texto del libreto, Lógica y credibilidad*.* Tal proceso actoral será verificable en cada muestra final de semestre del taller de **Teatro y actuación**. Para ello, el tercer módulo reforzará los aprendizajes del sistema actoral stanislavskiano mediante su práctica; mientras que el cuarto módulo culminará en ensayos, realización y diseño escénico del ya mencionado montaje, que será programado en el **Festival de clausura** de los Talleres Extracurriculares de la FCPyS-UNAM.

*Stanislavski, Konstantin 2003 *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona: Alba Editorial.

Proyecto realizado por Mauricio García Carmona

Llevar un orden del día en cada una de estas sesiones será de suma importancia para que el estudiantado cuente con una bitácora de su praxis y la de sus pares durante 16 sesiones. El ejercicio de técnicas lúdicas de cuerpo y movimiento, músico-vocales e improvisaciones actorales, desinhibirán las cualidades y capacidades de las y los participantes del taller, donde se dejará de lado la idea, muchas veces infundada, de lo que se conoce como “pánico escénico”, partiendo de la propuesta del teórico y director teatral Augusto Boal: ***cualquiera puede actuar, incluso los actores.***** Alternadamente al proceso, mediante el uso de tecnologías sociales, se motivará al alumnado a generar una identidad grupal, como parte del ejercicio de otredad, con el fin de activar la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo. Consecuentemente a lo anterior, el estudiantado asumirá responsabilidades y tareas autogestivas, por equipos y grupales, que consistirán en lecturas y análisis del drama, a partir de obras de dramaturgos internacionales como: Sófocles, Jean Anouilh, Henrik Ibsen, Rodolfo Usigli, Sergio Magaña, Arthur Miller, Clifford Odets, Anton Chejov, William Shakespeare, Lope de Vega, John M. Synge, Alfred Jarry, Jean Genet, Jean Paul Sartre, August Strindberg, Ingmar Berman, Edward Albee, Sam Shepard, Bernard-Marie Koltés, Bertold Brecht, Wajdi Mouawad, Alejandro Román, Alejandro Ricaño y Tennessee Williams.

Especificaciones:

- a) Perfil de participantes: universitarios, jóvenes, adultos y público en general con o sin experiencia.
- b) Número de sesiones: 16 (dos horas por sesión).
- c) Total de horas de trabajo: 32 horas.
- d) Número de participantes: máximo 30, mínimo 10 participantes.
- e) Requerimientos para las y los participantes: disposición para ejercitarse en expresión físico-vocal, ropa deportiva color negro preferentemente, agua para beber, lunch, cuaderno y pluma.
- f) Requerimientos para la FCPyS-UNAM: auditorio RFM, sala audiovisual o salón amplio con capacidad para 30 personas sobre el

**Boal, Augusto. 1980 Teatro del oprimido, ejercicios para actores y no actores. Editorial Nueva Imagen.

Proyecto realizado por Mauricio García Carmona

escenario, apto para realizar actividades físicas en grupo (de ser posible con espejos y piso de madera o duela).

Propuesta de actividad (Festival de apertura): unipersonal *Tiradero a cielo abierto*, dramaturgia de Alejandro Román. Dirige y actúa Mauricio García Carmona.

Propuesta de actividad (Festival de clausura): montaje teatral de un drama de autor o de creación colectiva como muestra del taller, fin de semestre.

CRONOGRAMA

MÓDULO 1 <u>Ago-Sep.</u> Introducción	SESIÓN 1 Genealogía del teatro.	SESIÓN 2 Genealogía del actor.	SESIÓN 3 Despersonalización.	SESIÓN 4 Libertad creativa.
MÓDULO 2 <u>Sep-oct</u> Metodologías	SESIÓN 5 Voz, cuerpo, movimiento.	SESIÓN 6 Exploración de emociones.	SESIÓN 7 Producción-postproducción.	SESIÓN 8 Escenotecnia.
MÓDULO 3 <u>Oct-nov</u> Montaje	SESIÓN 9 Puesta en escena.	SESIÓN 10 Aristóteles Vs naturalismo.	SESIÓN 11 Actuación.	SESIÓN 12 Creación de personaje.
MÓDULO 4 <u>Nov-dic</u> Teatro y actuación	SESIÓN 13 Diseño escénico	SESIÓN 14 Ensayo y error/ ética y disciplina.	SESIÓN 15 Ensayo técnico.	SESIÓN 16 Ensayo general.

Bibliografía:

A la Torre, Claudia Cecilia. 1999. Análisis del drama. Editorial Escenología.
Adler, Stella. 2022. El arte de actuar. Alba Editorial.
Aristóteles. 1974. Arte poética. Editorial Gredos
Artaud, Antonin. 2001. El teatro y su doble. Edhasa.
Boal, Augusto. 1980. Teatro del oprimido, ejercicios para actores y no actores. Editorial Nueva Imagen .
Campbell, Joseph. 2014. El héroe de las mil caras Editorial FCE.
De León, Marissa. 2005. Espectáculos Escénicos, Producción y Difusión. Editorial FCE.
Dubatti, Jorge. 2003. El convivio teatral: Teoría y práctica del teatro comparado. Textos Básicos Qatuel.
K. Macgowan y W. Melnitz. 1997. Las edades de oro del teatro. Editorial FCE.

Nietzsche, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial.
Oida, Yoshi. 1997. El actor invisible. Ediciones El Milagro.
Roth, Gabrielle. 2019. Mapas para el éxtasis. Editorial Urano.
Stanislavski, Konstantin 2003 *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia.* Barcelona: Alba Editorial.
Stanislavski, Konstantin. Ética y disciplina, Método de acciones físicas, Propedéutica del actor, selección y notas de Edgar Ceballos. Edición Escenología.
Strasberg, Lee. 1997. Un sueño de pasión, La elaboración del Método, Emecé Editores