

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA
PROGRAMA**

ART-107-T

Llanto y Risa en el Teatro

T	P	C
1	2	2

Prerrequisito: Ninguno

Correquisito: Ninguno

I. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura de carácter electivo pertenece al Área de Arte del Ciclo de Estudios Generales y consiste en conocer la tragicomedia. No pertenece a ninguna secuencia, pero se relaciona con el Área de Literatura y con la Psicología.

Dada la intención de los Estudios Generales de apoyar el desarrollo integral del estudiante, Arte constituye un área independiente. El Arte forma la sensibilidad y es una expresión de la trascendencia humana que persigue la belleza.

La tragicomedia es un género teatral que refleja la contradictoria naturaleza humana. Concilia tragedia y la comedia. La tragedia es el género teatral cuyos personajes de rango elevado (aristócratas, nobles, héroes) sólo hablan pasiones elevadas (muerte, destino, amor ideal). La comedia es el género cuyos personajes, de rango humilde (siervos, artesanos, comerciantes, criados), viven situaciones únicamente cómicas (enredos, confusiones, engaños triviales, burlas), en un lenguaje chispeante y sencillo. Pues bien, tanto una como la otra reflejan parcelas indisociables de la *psique* del hombre. La tragicomedia, en cambio, las une para hablar de que en la vida no hay dolor sin alegrías ni regocijos sin pesadumbres. Aunque parte de la Grecia clásica, es Lope de Vega, en el Siglo de Oro español, quien fija el género.

II. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

Pensamiento creativo	
Nivel de dominio 1:	Percibir la información de forma abierta, desde distintas perspectivas utilizándola para generar nuevas ideas y enfoques.
Creatividad	
Nivel de dominio 1:	Generar y transmitir nuevas ideas o generar alternativas innovadoras a los problemas o situaciones conocidos que se plantean.

Sentido de trascendencia	
Nivel de dominio 1:	El sujeto toma conciencia de su yo inmerso en una realidad que le interpela y le convoca a ir más allá de ella misma.
Sensibilidad estética	
Nivel de dominio 1:	Reconocer y disfrutar los componentes esenciales de un hecho estético en contextos artísticos y no artísticos.

Competencias específicas de la asignatura

1. Apreciar la importancia de la tragicomedia y su estética como género teatral que nos motive como ciudadanos sensibles al Arte a través de reseñas críticas de obras específicas.
2. Producir y disfrutar los diferentes procesos del teatro y el actor en la tragicomedia en aras a desarrollar una más amplia capacidad psico-emocional que le permita interactuar en disímiles medios y contextos sociales de manera interactiva, segura y confiada a partir de un adecuado desenvolvimiento y correcta proyección escénica.
3. Desarrollar los recursos técnicos y herramientas tales como la construcción del personaje y la preparación del actor para una correcta y adecuada comprensión e interpretación dramática-escénica dirigida a una caracterización y diseño psicológico del personaje.
4. Percibir la información de forma abierta, mediante ejercicios y actividades psico-físicas, utilizándolos para generar nuevas ideas y enfoques sobre propuestas escénicas.
5. Comprender la relación teatro, vida y sociedad a través de la interpretación del personaje y la propia historia teatral dentro del contexto y las circunstancias dadas dentro de cada vivencia personal.
6. Crear puestas en escenas que generen y transmitan de manera novedosa propuestas teatrales propensas a generar cuestionamientos vinculados al entorno inmediato de la comunidad.

III. CONTENIDO

UNIDAD I. Presentación

- Teatro y sociedad: origen, surgimiento, géneros, evolución y desarrollo.
- Del mito al rito: hacia lo místico.
- La tragicomedia: el actor y la producción artístico teatral.
- La mezcla psicológica del dolor y la felicidad.

Unidad II. Tragedia y Comedia

- Surgimiento, desarrollo y decadencia.
- Creadores y principales autores. De Sófocles a Freud (De Edipo rey al complejo de Edipo, y de Electra al complejo de Electra).

Unidad III. Tragicomedia: de la risa al llanto

- Su origen, presencia y trascendencia en la humanidad.
- Referencias artísticas, culturales y psicológicas.
- La política, el sarcasmo y lo trivial.
- La tragicomedia como dramaturgia: de la literatura al guión teatral.

Unidad IV. El actor en la tragicomedia

- La actuación: recurso expresivo y de comunicación. Los sentimientos y la fantasía creadora.
- Bipolaridad, ansiedad y obsesión compulsiva.
- Preparación del actor: técnicas y herramientas en función de la interpretación y creación teatral.
- Lo tragicómico en el actor: comprensión y capacidad de transitar del dolor a la felicidad, de la risa al llanto.

Unidad V. Producción Escénica

- Montaje, presentación y puesta en escena.

IV. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en preguntas mediante la modalidad de clases teóricas dialogadas. En las lecciones, el docente realizará las explicaciones o aclaraciones de los conceptos o los procesos necesarios. En esta modalidad mayéutica se fomentará la interacción argumental entre el profesor y los estudiantes.

Estudio de casos concretos de tragicomedias, a través de la lectura de obras en particular (de cualquier época o lengua); y mediante la modalidad de las prácticas externas: asistencia a actividades artístico-culturales, teatrales, cinematográficas, literarias y de artes visuales. A partir de estas actividades, se pedirán reportes escritos en forma de reseñas críticas.

Aprendizaje orientado a proyectos, mediante las modalidades de trabajo en grupo y tutorías. Se asignará el proyecto de un montaje y puesta en escena, utilizando los recursos de la analogía a partir de la intemporalidad que los empuja y obliga a buscar en contextos ajenos y antiguos referencias de su realidad inmediata en relación con los valores sociales y humanos de los personajes a representar dentro de la tragicomedia y su yo propio. Esto se logrará mediante ejercicios psico-físicos, recursos para la construcción del personaje y preparación del actor. Una vez que se asume el universo psico-emocional, sociocultural, político, económico y hasta sexual de los personajes todo proceso de trabajo e interpretación actoral nos conduce a un despertar y desarrollo de la conciencia crítica.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación de esta asignatura combina diversos recursos y técnicas: lectura, interpretación, conversación y acción de representación escénica teatral individuales (monólogos) y colectivas. El 60% corresponderá a la evaluación de estas actividades. El 40% restante pertenece a una evaluación final consistente en el montaje, presentación y puesta en escena.

Actividad	Valoración
2 reseñas críticas	20%
2 monólogos teatrales	20%
Trabajos grupales en clase para preparación de interpretaciones	20%
Puesta en escena	40%

VI. BIBLIOGRAFÍA

Lesky, A. (2001). *La tragedia griega*. Barcelona: El Acantilado.

Melero, A (2014). Formas y temas de la comedia griega: Aristófanes. Extraído de <http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/culc/aut/1053.asp>

Moussinac, L. (1965). *El teatro desde sus orígenes hasta nuestros días*. La Habana: Editorial Nacional de Cuba.

Morenilla Talens, C. (2012). Menandro: la comedia nueva. Recuperado de <http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/culc/aut/1060.asp>

Nietzche, F. (1871). *Die, Geburt der Tragodie*, Leipzig. Trad. Esp. De A. Izquierdo (1998): *El nacimiento de la tragedia*. Barcelona: Edaf.

Rojas, F. (1993). *La celestina*. Barcelona: Espasa Calpe.

Ruiz, M. y Villa, J. (2001). *A cada uno le llega su hora, tragicomedia social de jóvenes y adultos*, Centro Editorial Javeriano, Bogotá, Colombia.

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