

Área Académica

ARTES

Programa Educativo

TEATRO

Dependencia/Entidad Académica

FACULTAD DE TEATRO

Código	Nombre de la Experiencia Educativa	Área de Formación	
		Principal	Secundaria
TEAB 68001	NIVEL II Y III DE: ACTUACIÓN, CREACIÓN ESCÉNICA Y GESTIÓN TEATRAL E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA (PERFILES OPTATIVOS).	x	

Valores de la Experiencia Educativa según el perfil elegido

Créditos	Teoría	Práctica	Total de Horas	Equivalencia
20 a 24	3	12, a 17	225 a 300	

Modalidad

Oportunidades de Evaluación

Modalidad	Oportunidades de Evaluación	
	Cursativa	Todas
Curso-Taller	X	

Requisitos

Pre-requisitos	Co-requisitos
Taller de Iniciación y Práctica Escénica de Teatro en México y Fenomenología Teatral	

Características del proceso de Enseñanza Aprendizaje

Individual/Grupal	Máximo	Mínimo
Grupal	18	3

Agrupación natural de la Experiencia Educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos)

INTEGRACIONES OPCIONALES | FORMACIÓN DISCIPLINAR

Fecha

Elaboración	Modificación	Aprobación
Agosto de 2008		

Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación

Academias de Actuación, Creación Escénica y Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa.

Perfil del Docente

Profesional del teatro con grado de licenciatura y/o estudios de postgrado preferentemente o en un área afín a las humanidades y al arte, con experiencia profesional y pedagógica comprobada, acorde a las necesidades específicas que las

experiencias a impartir requieran, en alguna de las tres integraciones o perfiles opcionales que se oferten en sus respectivos niveles I, II y III de Actuación, Creación Escénica y Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa.

Espacio	Relación Disciplinaria
Interinstitucional	Interdisciplinaria

Descripción

Dentro de la carrera el alumno elige cursar una integración opcional en sus niveles II y III, de acuerdo al perfil que eligió desarrollar más ya sea de Actuación, Creación Escénica o Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa. Cada integración consta de una seriación y en cada una hay cuatro, cinco o seis experiencias educativas las cuales tendrá que cursar el alumno de manera obligatoria. Para cursar las integraciones II y III, el estudiante tuvo que haber cursado y aprobado, la integración I, del perfil que corresponda a su elección. Sólo podrá elegir un perfil para terminar la carrera. Las experiencias internas de las integraciones II y III, pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del Programa Educativo.

Justificación

Estas Integraciones en su nivel II y III de Actuación, Creación Escénica y Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa pertenecientes al Plan de Estudios 2008, de la "Segunda Generación del MEIF" son secuenciales y el estudiante tuvo que haber desarrollado las competencias establecidas en el programa, en su nivel inmediato anterior y son muy importantes ya que están constituidas por saberes fundamentales en la preparación de un teatrero integral. Se pretende con ella, que el estudiante transite las distintas experiencias educativas de manera interrelacionada, de acuerdo a su perfil, permitiendo así que él mismo construya su propia base de conocimientos teórico-prácticos.

Y desde la tarea docente, fortalecer y reivindicar el trabajo colegiado.

Con esta visión integradora se busca la formación de un teatrero comprometido consigo mismo, y con el conocimiento y su pertinencia social.

Unidad de Competencia

El alumno aprende a realizar, acorde al perfil elegido un trabajo creador actoral, ya sea a partir del realismo europeo (nivel de actuación II) o bien, a partir de las poéticas de las vanguardias (Históricas y de los cincuenta y/o de los autores de la postmodernidad) (nivel III), o bien un trabajo de dirección escénica, dramaturgia o gestión teatral e intervención socioeducativa. Integrando los conocimientos y experiencias que el perfil y nivel le requiera.

Articulación de los Ejes

Los ejes que propone el modelo -teórico, heurístico y axiológico- se articulan a través de la promoción y el desarrollo de los distintos saberes.

Los alumnos realizan un entrenamiento integral en diversas técnicas actorales, de dirección escénica, dramaturgia o gestión teatral e intervención socioeducativa, acorde a su perfil, además conocen, analizan y reflexionan, en un marco de orden, respeto mutuo, trabajo colaborativo, equidad, responsabilidad, ética y compromiso en su perfil correspondiente.

Saberes

Teóricos	Heurísticos	Axiológicos
Perfil de Actuación:	Actuación:	

<p>Técnicas de Actuación integrando (texto/cuerpo/voz/análisis de textos dramáticos/teorías de actuación). Escenas escogidas dentro del realismo en el Teatro Moderno. (Europeo, Norteamericano, etc.). Y escenas escogidas del Teatro de vanguardias: histórico. (Expresionismo, simbolismo) y vanguardia de los cincuentas y/o dramaturgia de la postmodernidad)</p> <p>Perfil de Creación Escénica: Dirección de Actores, Escritura de Textos Dramáticos, Creación y Producción en Medios Audiovisuales, Signo Teatral (nivel II). Dirección (Creación de Espectáculos), Dramaturgia texto/escena, Postproducción, Psicología del personaje y Escenotecnia (Nivel III).</p> <p>Perfil de Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa: Pedagogía Teatral II, Dirección, Técnicas de teatro en diversos contextos sociales (títeres), Gestión, Promoción y Públicos (nivel II). Asesoría a proyectos, Mercadotecnia del espectáculo, Producción y postproducción en medios audiovisuales, Prácticas profesionales</p>	<p>Reconocimiento y desarrollo del cuerpo escénico. Trabajo texto/cuerpo, de manera integrada. (Lenguaje verbal y no verbal) Entrenamiento psicofísico y energético: voz/cuerpo/mente/imagen/sensación/emoción / Estar en vida/ Trabajo expresivo y creativo sobre secuencia de acciones Trabajo con texto dramático del periodo teatral a estudiar (realismo o vanguardias).</p> <p>Creación Escénica: Análisis, reflexión y práctica acerca del concepto de la puesta en escena vista como la suma de diversas disciplinas y de cómo el estudio de cada una de dichas disciplinas se realiza con una visión integradora en sus respectivos niveles II y III.</p> <p>Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa: Análisis, reflexión y práctica acerca del concepto de la gestión y producción teatral y procesos pedagógicos para una intervención socioeducativa vistas como la suma de diversas disciplinas y de cómo el estudio de cada una de dichas disciplinas se realiza con una visión integradora. En sus respectivos niveles II y III.</p>	<p>Disposición, Interés y apertura hacia el trabajo en clase. Puntualidad. Disciplina y compromiso Creatividad e investigación escénica Colaboración Trabajo en grupo. Respeto y tolerancia. Equidad. Compromiso personal hacia su proceso. Autocrítica.</p>
--	---	--

de pedagogía teatral, Dirección.		
-------------------------------------	--	--

Estrategias Metodológicas

De aprendizaje	De enseñanza
<p>Asistencia participativa en clases (trabajos prácticos sobre herramientas y técnicas actorales, de dirección, dramaturgia, o de gestión y producción e intervención socioeducativa, su reflexión y análisis sobre los mismos)</p> <p>Preparación de trabajos extra clase</p> <p>Discusión y retroalimentación</p> <p>Investigar y Exposiciones teóricas.</p> <p>Presentación de trabajos prácticos.</p> <p>Investigar y expongan acerca de alguna escuela en particular</p> <p>Discusión abierta con el fin de interconectar los conocimientos</p> <p>Elaboración de ensayos.</p>	<p>Presentación del programa de la integración.</p> <p>Exposición teórica de conceptos. Debates y análisis.</p> <p>Ejemplificación de los conceptos expuestos a través de proyecciones de los distintos temas, utilizar videos de obras teatrales y películas.</p> <p>Selección y análisis en clase de los materiales bibliográficos.</p> <p>Asistencia a espectáculos escénicos de toda índole para análisis.</p> <p>Coordinación, asesoría y análisis de los ejercicios prácticos.</p> <p>Bitácora (personal) de proceso.</p> <p>Visitas guiadas a centro culturales.</p>

Apoyos Educativos

Recursos	Materiales
<p>Salón amplio con piso de madera o duela</p> <p>Salón de danza con duela y barras</p> <p>Pintarrón</p> <p>Cañón</p> <p>Lap Top o equipo de cómputo</p> <p>Equipo de sonido</p> <p>TV</p> <p>DVD</p> <p>Vídeo</p> <p>Piano o teclados</p> <p>Video proyector</p>	<p>Encuadre del curso y presentación del programa</p> <p>Exposición del docente</p> <p>Presentación de ejemplos</p> <p>Antologías</p> <p>Presentaciones en CD, DVD, Power Point</p> <p>Videoproyecciones</p> <p>Grabaciones en CD y DVD</p> <p>Karaoke</p> <p>Partituras</p>

Evaluación del desempeño

Evidencia(s) de desempeño	Criterios de desempeño	Ámbito(s) de aplicación	Porcentaje
Actuación II, III– Creación Escénica II, III – Gestión Teatral e Intervención Socioeducativa II, III:			
Asistencia participativa: análisis, reflexiones críticas, aportaciones y práctica escénica.	Puntualidad en asistencia. Disposición al trabajo individual y colectivo. Realización de lecturas, reportes tareas y notas extraclase. Interés y colaboración en los	Individual/grupal	30%

	trabajos teóricos y prácticos. Investigación escénica. Comentarios y aportaciones personales.		
Realización de trabajos prácticos en clase y actividades teóricas.	Comprensión e internalización de las herramientas, técnicas y lineamientos teórico-metodológicos dados durante el proceso. Grados de resolución escénica en el perfil correspondiente. Investigación, claridad y orden en el planteamiento de temas de estudio, organización y creatividad en la presentación.	Individual/grupal	30%
Trabajo final	Organicidad, comprensión, integración y resolución escénica, sobre trabajo actoral, dirección, dramaturgia o gestión y producción e intervención socioeducativa. En los aspectos teóricos: Investigación, redacción y presentación organizada sobre las temáticas o las obras tratadas en el curso.	Individual/grupal	30%
Autoevaluación	De acuerdo a la participación y compromiso asumido.	Individual/grupal	10%

Acreditación

La evaluación general será consensada por los Profesores que conformen cada una de las Integraciones en sus respectivos niveles II y III. Aclarando que, en el caso de que el alumno resultase no aprobado en alguno de los contenidos quedará automáticamente reprobado en la Integración. El alumno obtendrá una calificación máxima de 100% y una mínima aprobatoria de 60%. El cumplimiento en tiempo y forma de las evidencias descritas será el 80% de la evaluación final, la cual tendrá un

valor de 20% siempre y cuando hayan asistido al 80% de las horas programadas, como lo marca el Estatuto 2008 de los Alumnos. Como estas Integraciones son experiencias cursativas, las Formas de evaluación son: 1ª Inscripción: Ordinario y 2ª Inscripción: Ordinario.

Fuentes de Información

Básicas

- Barba, Eugenio (1992), *La canoa de papel, Tratado de Antropología Teatral*, Gaceta, México.
- Barba, Eugenio/ Saverese Nicola (1988), *Anatomía del Actor*, Gaceta/UV, México.
- Cole, Toby/Krich Chinoy Helen (edit.) (1970), *Actors on Acting. The Theories, Techniques, and Practices of the World's Great Actors, Told in Their own Words*, CROWN Publishers, INC., New York.
- Dubatti, Jorge (1995), *Teatro comparado. Problemas y conceptos*, Universidad Nacional de Lomas de Zamora
- Dubatti, Jorge (2000), "Hacia una periodización del teatro occidental desde la perspectiva del teatro comparado." *Escalera, Anuario de la E.S.T.*, Núm. 10, año 2000, Tandil, pp. 229-244.
- Duvignaud, Jean (1966a), *El actor. Bosquejo de una sociología del comediante*, Taurus, Madrid.
- Duvignaud, Jean (1966b), *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Grotowski, Jerzy (1977), *Hacia un teatro pobre, Siglo XXI*, México.
- Grotowski, Jerzy (1993b), "Respuesta a Stanislavski" en *Máscara*, Año 3, Nos.11-12, México, pp.18-26.
- Hetmon, Robert H.(1972), *El método del Actors Studio. Conversaciones con Lee Strasberg*, Fundamentos, Madrid.
- Hornby, Richard (1995), *The end of acting, a radical veiew*, Applause Book, New York.
- Osinski, Zbigniew (1993), "Grotowski traza los caminos: del drama objetivo (1983) a las artes rituales (1985)", *Máscara*, Año 3, Nos.11-12, México, D.F. pp.96-113.
- Savarese Nicola (2001) *Teatro Euroasiano*, Escenología, México.
- Stanislavski K.I (1953), *Un actor se prepara*, Diana, 1ª edición, México.
- Stanislavski, C. S. (1994), *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Obras completas, Quetzal, Buenos Aires.
- Strasberg, Lee (1990), *Un sueño de pasión. El desarrollo del método*, Icaria, Barcelona.
- Uribe, Ma. de la Luz (1983), *La comedia dell'arte*, Destino, Barcelona.
- Wagner, Fernando (1990), *Teoría y Técnica Teatral*, Editores Mexicanos Unidos, México.
- Ferrer Serra, Joan (2001), *Teoría y práctica del canto*, Herder, España.
- Tulón Arfelis, Carme,(2005) *Cantar y Hablar*, Paidotribo, Barcelona, España
- Tulón Arfelis, Carme,(2000) *La voz*, Paidotribo, Barcelona, España.
- Cornut, Guy (1985), *La voz*, Brevarios Fondo de cultura económica, México, D.F.
- Mansión, Madeleine (1988), *El estudio del canto*, Ricordi, México, D.F.
- Fucito, Salvatore y BEYER, Bernet (1995) *Caruso and the art of sining*, Dover publications, N.Y. EUA.
- Canfield, Curtis. *El arte de la dirección escénica*, México, Diana, 1970.
- Cárdenas, Giraldo M.. *Dirigir teatro*, Ciudad Real, 1999.
- Duvignaud, Jean. *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*, México, FCE, 1981.
- Jiménez, Sergio y Edgar Ceballos. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*, México, Col. Escenología, Grupo Gaceta, 1988.
- PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, 2000.

PACAEP (*PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA*)
Módulo Teatro. SEP, CONACULTA, Dirección General de Promoción Cultural, México, 1990.
PACAEP, *Lenguajes artísticos: Danza, Teatro, Literatura, Música y Artes Plásticas*, SEP, Dirección General de Culturas Populares, México, 1995.
READ, Herbert, *Educación por el arte*, Paidós, México, 1995.
SLADE, Peater, *Expresión dramática infantil*, Santillana, Madrid, 1978
TEJERINA, Isabel, *Dramatización y teatro infantil*, SIGLO XXI, Madrid, 1994.
VIGOTSKI, L.S., *La imaginación y el arte en la infancia*, Alkal, Madrid, 1982.
RUIZ, Iglesias, Magalys, *Enseñar en términos de competencias*, Trillas, México, 2008.
MORÍN, Edgar, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, Dower Arrendamiento S.A. de C.V. México, 2001.
GARCÍA, Martínez, Carlos, *Cómo elaborar un proyecto cultural*, CONACULTA, México, 2006.
El Guión. Robert McKee.
El Monje. Juan Tovar.
Ceballos, Edgar. *Principios de Dirección Escénica*. Escenología
Aristóteles. *La Poética*
Jiménez, Sergio. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*, México, Escenología, 1988.
Strasberg, Lee (1990), *Un sueño de pasión*. Icaria, Barcelona.
Brook, Peter, *El espacio vacío. Arte y Técnica del teatro*, Ediciones Península, Barcelona, 1986

Complementarias

Apple, Michael. W. (1986), *Ideología y currículo*, Akal/Universitaria, Madrid.
Berger, Peter / Thomas Luckmann (1989) *La construcción social de la realidad*. Amorrortu, Buenos Aires.
Bonfil Batalla, Guillermo (1991), *Pensar nuestra cultura*, Alianza, México.
Bourdieu, Pierre (1990), *Sociología y cultura*. Grijalbo/CNCA, México,
Deleuze, Gilles (1995) "Repetición y diferencia" en Michel Foucault *Theatrum Philosophicum*, Anagrama, Col. Argumentos, Barcelona.
Fediuk, Elka (2003), "Investigar la formación teatral: historia realidad y deseo", *Investigación Teatral*, Núm. 3, pp.109-143.
Fediuk, Elka (2002), "Teatro y conocimiento", *Investigación Teatral*, Núm. 2 pp.47-59, AMIT, Xalapa
Lecoq, Jacques. (1997) *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*. Alba editorial. España.
Luhmann, Niklas (1998), *Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia*, Trotta, Madrid
Oida, Yoshi, (1997) *L'acteur invisible*. Randon House London.
BROOK, Peter. *Hilos del tiempo*, Madrid, Siruela, 2000.
BROOK, Peter. *La puerta abierta. Reflexiones sobre el arte de la actuación*, México, El Milagro/CNCA, 1998.
TAVIRA, Luis de. *El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación*, México, El Milagro/CNCA, 1999.