

Área Académica

ARTES

Programa Educativo

TEATRO

Dependencia/Entidad Académica

FACULTAD DE TEATRO

Código	Nombre de la Experiencia Educativa	Área de Formación	
		Principal	Secundaria
TEAB 68002	ACTUACIÓN II	X	

Valores de la Experiencia Educativa

Créditos	Teoría	Práctica	Total de Horas	Equivalencia
20	0	15	225	

Modalidad

Oportunidades de Evaluación

Modalidad	Oportunidades de Evaluación	
	Cursativa	Todas
Curso Taller	X	

Requisitos

Pre-requisitos	Co-requisitos
Actuación I	

Características del proceso de Enseñanza Aprendizaje

Individual/Grupal	Máximo	Mínimo
Individual/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 2009		

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

Academia de Actuación

Perfil del Docente

Lic. En Teatro y/o con estudios de posgrado preferentemente o en un área afín a las humanidades y al arte, con experiencia profesional y pedagógica comprobada, en la disciplina que dispone a impartir (actuación (texto/cuerpo), técnicas corporales, técnicas de baile y técnicas de voz)

Espacio

Interinstitucional

Relación Disciplinaria

Interdisciplinaria

Descripción

Esta Integración (Actuación II) pertenece a al Área Disciplinar. Constituida por los siguientes Contenidos: Técnicas de Actuación (texto-cuerpo); Técnicas Corporales y ; Técnicas de Voz. Con un total de 20 créditos.

Esta Integración de Actuación II, en su aspecto práctico, tiene como finalidad proporcionar al alumno las herramientas actorales necesarias, que le permitan trabajar en escena con relación a un texto dramático dado, así como, con el lenguaje corporal (no verbal). A su vez, esta integración incorpora los saberes relacionados con la voz cantada, y con las técnicas corporales vinculadas al trabajo expresivo del actor. Y en su aspecto de técnicas de baile le procura al alumno un acercamiento a los distintos bailes.

Justificación

Esta Integración (Actuación II) perteneciente al Plan de Estudios 2008, de la "Segunda Generación del MEIF" es muy importante ya que está constituida por saberes fundamentales en la preparación de un teatrista integral. Se pretende con ella, que el estudiante transite las distintas experiencias educativas de manera interrelacionada, 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 teatrista comprometido consigo mismo, con el conocimiento y su pertinencia social.

Unidad de Competencia

El alumno aprende a realizar, actoralmente, un trabajo creador con texto de autor y con el lenguaje corporal (no verbal), explorando las cualidades de su voz para transmitir en escena los distintos colores, matices y emociones que se requieran. Integrando, a sí mismo, técnicas corporales, acordes a las necesidades correspondientes a este segundo nivel de actuación.

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, vocales y corporales, además conocen, analizan y reflexionan, en un marco de orden y respeto mutuo, sobre las teorías de actuación más relevantes.

Saberes

Teóricos	Heurísticos	Axiológicos
Técnicas de Actuación (texto/cuerpo) (Realismo en el Teatro Moderno) Bases teórico-metodológicas correspondientes a: Stanislavski, Strasberg Serrano, Escenas escogidas dentro del realismo en el Teatro Moderno. (Europeo, Norteamericano, etc.)	Reconocimiento y desarrollo del cuerpo escénico: Entrenamiento psicofísico y energético. Preparación corporal y vocal analítica dirigida a la expresión. Desarrollo de la presencia o energía escénica. Relación del cuerpo con el otro y con el espacio: el cuerpo en movimiento dibuja en el espacio,	Disposición, Interés y apertura hacia el trabajo en clase Disciplina y compromiso Creatividad e investigación escénica

<p>Trabajo actoral textual y corporal de manera integrada.</p>	<p>plasticidad del movimiento composición. Estilización del cuerpo, especifica del periodo teatral a estudiar. Voz Expresiva, específica del periodo teatral a estudiar. Trabajo texto/cuerpo, de manera integrada (Lenguaje verbal y no verbal): Relación orgánica entre: voz/ cuerpo/ mente/ imagen/ sensación/ emoción. Gimnasia dramática: estudio practico de actitudes, gestos y movimientos acompañados por la voz y la justificación dramática inherente. Trabajo con texto dramático del periodo teatral a estudiar. Análisis de texto: de mesa, de acción. Relación actor/texto. Impulsos de acción. Improvisación/texto. Analogías, equivalencias o sustituciones. Análisis de acciones físicas, exploración de su contenido dramático. Construcción de la línea ininterrumpida de acciones físicas e interiores. Creación de personaje: Caracterización física, vestuario, etc. Exploración a partir de animales. Contención y control. Relaciones entre personajes. Conflicto. Montaje de escenas. Tempo-ritmo en el movimiento y el lenguaje.</p>	
<p>Técnicas Corporales Doris Humphrey *Motores de movimiento</p>	<p>Ejercicios de Respiración Colocación y alineación del cuerpo</p>	<p>Responsabilidad Compromiso. Ética. Honestidad.</p>

<p>*Calidad de movimiento *Manejo de la energía escénica Dinámica del espacio Autoexpresión corporal</p> <p>Comprensión corporal-teatral. Motivación y gesto</p> <p>Simetría y Asimetría.</p> <p>Sucesión y oposición.</p> <p>Composición de diseño escénico.</p> <p>Ritmo y dinámica Gesto social y gesto funcional.</p>	<p>Sentido de ocupación en el espacio personal y grupal</p> <p>Sentido de orientación en el espacio personal y grupal</p> <p>Conciencia y conocimiento de conceptos tales como: Ritmo, coordinación, retención, equilibrio, flexibilidad y elasticidad, agilidad y velocidad en los desplazamientos, fuerza; por medio de repeticiones de ejercicios durante el calentamiento, centro y diagonales de la clase.</p> <p>Aplicación de elementos fundamentales, corporales y teatrales en el espacio escénico</p>	<p>Respeto. Iniciativa. Empatía. Tolerancia. Perseverancia. Organización. Observación.</p>
<p>Técnicas de Voz Teoría de la Interpretación aplicadas a la emisión vocal: Se establece el fenómeno interpretativo como una multiplicidad de significados que de manera general se constituye por procesos objetivos y subjetivos, internos y externos, tanto en el espacio como en el tiempo y que debieran ser considerados de manera integral. Se observan de manera sucinta las diferencias de nominación entre ejecución e interpretación, en donde el primero es parte del proceso final del segundo. Se evalúan las partituras escritas, métodos, grabaciones y otros como variables objetivas y los procesos de la relación sujeto-objeto (interpretación), la transformación simbólica de sentimientos y otros más como variables subjetivas,</p>	<p>El estudiante analiza y compara el fenómeno interpretativo en sus diversos y múltiples esferas</p> <p>l) En sus contextos históricos, sociales, culturales, políticos y otros en donde las expresiones artísticas en México pudieron generarse en especial las canciones del s. XIX-XX, la Revolución mexicana y posterior a ella. Se registran los hechos específicos que pudieron generar el surgimiento de estos géneros estéticos en especial de la música. Mediante una actitud crítica explica, resume e identifica la relación entre los diversos elementos de la temporalidad. Confronta las</p>	<p>Apertura para el intercambio de información y de reaprendizaje al generar nuevas variables de interpretación.</p> <p>Responsabilidad personal y colaborativa en relación a su trabajo de investigación y práctica de ejecución-interpretación.</p> <p>Respeto y tolerancia hacia al propio trabajo procesal y al de sus compañeros.</p> <p>Compromiso personal hacia su proceso vocal; creativo y ascendente.</p> <p>Autocrítica sana y congruente.</p> <p>Disciplina y perseverancia.</p> <p>Disposición hacia el trabajo colaborativo.</p>

<p>basados en los modelos metodológicos de: Lawrence- Ferrara, Sánchez-Escuer, Uta Hagen y otros. Enmarcado en tres módulos o unidades de competencia se abordaran las interpretaciones de canciones mexicanas del siglo XVIII - XIX, Corridos y Boleros, bajo los módulos de:</p> <p>I.- Los Contextos histórico, social, cultural y otros. II.- Procesos de diferenciación entre ejecución e interpretación y III.- La interpretación como fenómeno integral en donde las variables objetivas y subjetivas deben interactuar de manera orgánica, es decir, en donde el intérprete conoce el paradigma que dio origen a la obra y su relación objetiva y subjetiva con ella.</p>	<p>formas de ejecución de estos diversos momentos históricos, los instrumentos, los lugares de ejecución y las posibles implicaciones estéticas y hasta políticas de su práctica. El estudiante valora y observa las variables objetivas de las partituras, grabaciones como un elementos de una posible Interpretación</p> <p>II) El estudiante verbaliza y ejecuta de manera previa las melodías de los diversos periodos observando sus distintas formas registrando sus diferencias y visualizando los procesos hacia y entorno de una interpretación holística.</p> <p>III) El estudiante compagina, organiza y relaciona las variables objetivas y subjetivas de la interpretación. Verifica la transformación simbólica de sentimientos humanos que el autor da a las melodías, mediante la investigación biográfica o de situación histórico temporal</p>	
<p>Técnicas de Corporales (entrenamiento físico)</p>		

<p>Un entrenamiento corporal con elementos de la Danza Contemporánea que se dirija mejor al trabajo actoral: dominio corporal, conciencia corporal, motores de movimiento, calidades, manejo de la energía, condición física, proyección, etc.</p>	<p>Colocación y alineación del cuerpo</p> <p>Técnica básica: posiciones y movimientos básicos de pies, piernas, brazos y tronco; Las pirouettes y los giros técnicos; Saltos básicos y grandes saltos; Stretching básico.</p> <p>Sentido de ocupación en el espacio personal y grupal</p> <p>Sentido de orientación en el espacio personal y grupal</p> <p>Conciencia y conocimiento de conceptos y movimientos coreográficos tales como: Elementos básicos de la Danza contemporánea, elementos básicos de la Danza Clásica, etc.</p>	<p>Responsabilidad Compromiso. Ética. Honestidad. Respeto. Iniciativa. Empatía. Tolerancia. Perseverancia. Organización. Observación. Comprensión</p>
--	--	---

Estrategias Metodológicas

De aprendizaje	De enseñanza
Técnicas de Actuación (texto- cuerpo)	
<p>Analiza y pone en práctica aquellas herramientas y técnicas actorales que tengan como bases teórico-metodológicas a: Stanislavski, Strasberg, Serrano.</p> <p>- Investiga escénicamente sobre texto dramático dentro del Realismo en el Teatro Moderno: construcción de personaje, análisis de situación, conflicto, aplicando las herramientas y técnicas actorales anteriormente señaladas, y propiciando en el alumno el trabajo de cuerpo-texto de una manera integrada.</p>	<p>Trabajos prácticos sobre: Reconocimiento y desarrollo de la voz y el cuerpo escénico. Trabajo texto/cuerpo, de manera integrada. Trabajo con texto dramático.</p> <p>Realizar trabajos prácticos y reflexionar sobre los mismos.</p> <p>Preparación de trabajos extra clase</p> <p>Discusión y retroalimentación</p> <p>Asistencia participativa en clases</p> <p>Bitácora (personal) de proceso</p>
Técnicas Corporales	
<p>Realización de ejercicios Repetición múltiple y acumulativa. Elaboración de bitácoras personales en donde se manifieste lo hecho, la forma y sentido de hacerlo. Discusiones del uso y valor del</p>	<p>Organización de grupos Vocabulario corporal Tarea para estudio independiente. Exposición con apoyo tecnológico. Discusión dirigida. Lluvia de ideas.</p>

conocimiento	
Técnicas de voz	
<p>a) Se exponen los tres módulos de Competencia.</p> <p>b) Se requerirá de asistencia propositiva y participativa a todos y cada uno de los módulos.</p> <p>c) Lectura, investigación y exposición-reporte de la teoría de la Interpretación y sus diversas etapas y variables.</p> <p>d) Asignación/elección de por lo menos tres canciones de los tres diferentes periodos. Prerrevolucionarias, revolucionarias y post-revolucionarias</p> <p>e) Revisión de los procesos de ejecución e interpretación de cada una de las canciones.</p> <p>f) Acercamiento al planteamiento situacional y de interpretación personaje en sus diversas etapas.</p>	<p>a) Exposición y Discusión dirigida, mediante apoyos y materiales educativos.</p> <p>b) Se apropián diferenciaciones y procesos de desempeño entre la ejecución y la multifactorial de interpretación.</p> <p>c) Mediante reporte de lecturas, de investigación y exposición se recorren las diversas temporalidades y posibles consecuencias de la diversidad de forma de las canciones.</p> <p>d) Evidenciar las diferencias de forma de cada una de las tres canciones y proveer sus contextualidades que factiblemente les dieron origen.</p> <p>e) Asistir con puntualidad, prestancia y previo aprendizaje de melodías, para su monitoreo retroalimentación y desarrollo en la incorporación de toda la diversidad de interpretativa.</p> <p>f) Aproximación en la búsqueda de personificación y caracterización de cada una de las canciones.</p> <p>g) Examen parcial y final.</p>
Técnicas corporales	
<p>Realización de ejercicios</p> <p>Repetición múltiple y acumulativa.</p> <p>Elaboración de bitácoras personales en donde se manifieste lo hecho, la forma y sentido de hacerlo.</p> <p>Discusiones del uso y valor del conocimiento</p>	<p>Organización de grupos</p> <p>Vocabulario corporal</p> <p>Tarea para estudio independiente.</p> <p>Exposición con apoyo tecnológico.</p> <p>Discusión dirigida.</p> <p>Lluvia de ideas.</p>

Apoyos Educativos

Recursos	Materiales
Salón amplio con piso de madera o duela	Bibliografía de la literatura dramática correspondiente a los contenidos temáticos.
<p>Proyector de acetatos y para diapositivas.</p> <p>Pizarrón, marcadores y borrador.</p> <p>Computadora.</p> <p>Cañón.</p> <p>Biblioteca.</p> <p>Internet.</p> <p>Salón de Voz amplio</p> <p>Pintarrón</p> <p>Cañón</p> <p>Lap Top o equipo de cómputo</p> <p>Equipo de sonido</p> <p>Piano o teclados</p> <p>Salón de danza con duela y barras</p>	<p>Acetatos.</p> <p>Diapositivas.</p> <p>Rota folios.</p> <p>CD con material gráfico.</p> <p>Fuentes de información.</p> <p>Antología</p> <p>Presentaciones en CD, DVD, Power Point</p> <p>Acetatos</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
Técnicas de Actuación (texto/cuerpo)			
Asistencia participativa	Actitud y disposición hacia el trabajo individual y colectivo, realización de tareas, Interés y colaboración en los trabajos prácticos, investigación escénica, comentarios y aportaciones personales, puntualidad.	Individual/grupal	30%
Realización de trabajos prácticos en clase	Comprensión e internalización de las herramientas, técnicas y lineamientos teórico-metodológicos dados durante el proceso. Grados de resolución escénica.	Individual/grupal	50%
Trabajo final	Organicidad, comprensión, integración y resolución escénica, sobre texto dramático.	Individual/grupal	20%
Técnicas Corporales			
Asistencia		Individual/grupal	20%
Elaboración y exposición de trabajos prácticos de la asignatura a nivel personal y grupal	Tema Coherencia Desarrollo Creatividad		10%
Reporte de actividades extra clase	Tema Coherencia Desarrollo Creatividad		10%
Participación en clase	Pertinencia. Coherencia. Cobertura Respeto Tolerancia		10%
	Tema Orden Coherencia		10%

Informe de trabajo individual por escrito	Limpieza Presentación		
Examen parcial			20%
Examen final			20%
Técnicas de Voz			
Asistencia participativa	Disposición para el trabajo de aprendizaje, ejecución e interpretación holística. Destreza en la ejecución en la diferenciación de las tres melodías asignadas/elegidas. Asimilación y apropiación de los procesos de incorporación de las diversas variables de una Interpretación Adecuaciones a distintas tesituras. Puntualidad en asistencia.	Individual/grupal	40%
Actividades prácticas	Investigación, reportes de investigación, exposición y retroalimentación de los tres géneros de canciones a tratar. Reporte de Trabajo de vocalización y rutina personal. Aprendizaje, dominio y creatividad en la ejecución de las piezas dadas.	Individual/Grupal	30%
Interpretación de tres canción	Manejo de la voz, como parámetro resolutivo de los distintos módulos en la Interpretación integral, articulación y manejo del espacio en las canciones	Individual	30%

	asignadas.		
Técnicas de Baile			
Asistencia		Individual/grupal	20%
Elaboración y exposición de trabajos prácticos de la asignatura a nivel personal y grupal	Tema Coherencia Desarrollo Creatividad		10%
Reporte de actividades extra clase	Tema Coherencia Desarrollo Creatividad		10%
Participación en clase	Pertinencia. Coherencia. Cobertura Respeto Tolerancia		10%
Informe de trabajo individual por escrito	Tema Orden Coherencia Limpieza Presentación		10%
Examen parcial			20%
Examen final			20%

Acreditación

La evaluación general será consensada por los Profesores que conformen la Integración. 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 esta Integración es una experiencia cursativa, 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.

Lecoq, Jacques. (1997) *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*. Alba editorial. España.

Oida, Yoshi, (1997) *L'acteur invisible*. Randon House London.

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.

MANSION, Madeleine (1988), El estudio del canto, Ricordi, México, D.F.

FUCITO, Salvatore y BEYER, Bernet (1995) Caruso and the art of singing, Dover publications, N.Y. EUA.

HISTORIA DE LA DANZA DESDE SUS ORÍGENES. (1995) Artemis Markessinis. Lib Deportivas Esteban Sanz.

DANZA (2006) Editorial Paidotribo Eric Franklin

HUMPHREY DORIS. La composición en la danza Ed. Difusión Cultural UNAM México 1981

ZAZUETA V. MARCO Y FERNANDEZ M. SONIA. Concientización corporal y anatomía del movimiento Ed. Danzaria Internacional Documenta Coreográfica. México 1985

MONTESINOS AYALA DIEGO (2004) La expresión corporal: su enseñanza por el método natural evolutivo. Barcelona: INDE.

BEGOÑA LEARRETA RAMOS, MIGUEL ÁNGEL SIERRA ZAMORANO, KIKI RUANO ARRIAGADA (2005) Los contenidos de expresión corporal. Barcelona: INDE.

HERMINIA MARÍA GARCÍA RUSO (1997) La Danza en la Escuela. Barcelona: INDE.

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

Luhmann, Niklas (1998), *Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia*, Trotta, Madrid

PAREJO, J. (1995). Comunicación no verbal y educación. Barcelona: Paidós.

KNAPP, M.L. (Ed.) (1992). La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Barcelona: Paidós.

PEASE, A. (1993). El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Paidós