

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	ACTUACIÓN I	x	

Valores de la Experiencia Educativa

Créditos	Teoría	Práctica	Total de Horas	Equivalencia
20	3	12	225	

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 | INICIACIÓN A LA DISCIPLINA

Fecha

Elaboración	Modificación	Aprobación
Agosto de 2008		

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

Elaboró 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 voz y teorías de actuación).

Espacio

Interinstitucional

Relación Disciplinaria

Interdisciplinaria

Descripción

Esta Integración (Actuación I) pertenece a al Área Básica de la Iniciación a la Disciplina. Constituida por los siguientes Competencias: Técnicas de Actuación (texto-cuerpo); Técnicas Corporales; Técnicas de Voz y Teorías de Actuación. Con un total de 20 créditos.

Esta Integración de Actuación I, 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 teórico, le procura al alumno un acercamiento a las distintas y más relevantes teorías de actuación.

Justificación

Esta Integración (Actuación I) 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, y con el conocimiento y su pertinencia social.

Unidad de Competencia

El estudiante realiza, actoralmente, un trabajo creador a partir de textos de autores latinoamericanos, dentro del Realismo Psicológico y del Realismo Poético. Explorando las cualidades de su voz para transmitir en escena los distintos colores, matices y emociones que se requiere, integrando así mismo, técnicas corporales diversas, en función de las necesidades de los materiales dramáticos escogidos. De igual manera, tiene un acercamiento a las siguiente teorías de actuación: Stanislavsky, Strasberg, Brecht, Seki Sano, Serrano, Boal, Eines.

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): Análisis y puesta en práctica de aquellas herramientas y	Trabajo texto/cuerpo, de manera integrada (Lenguaje verbal y no verbal): Entrenamiento psicofísico y energético Relación orgánica entre:	Disposición, Interés y apertura hacia el trabajo en clase

<p>técnicas actorales que tengan como bases teórico-metodológicas a: Stanislavski, Strasberg, Serrano, Seki Sano- Jorge Eines. Investigación escénica sobre texto dramático (escenas escogidas de autores latinoamericanos aplicando las herramientas y técnicas actorales anteriormente señaladas, y propiciando en el alumno, el trabajo actoral textual y corporal de manera integrada.</p>	<p>voz/cuerpo/mente/imagen/sensación/emoción. “Estar en vida”: Relaciones con el yo propio/ con el otro- lo otro/ con el espectador. Presencia o energía escénica. Trabajo con texto dramático (Aproximación a Creación de personaje) Análisis de texto: de mesa , de acción Relación actor/texto. Constituyentes sub-textuales Analogías, equivalencias o sustituciones/ Correlato objetivo. Unidad improvisación/texto Relaciones dramáticas entre personajes Impulsos de acción. Línea ininterrumpida de acciones físicas e interiores. Justificación. Relación texto/ cuerpo Relación entre texto dramático y escritura escénica.</p>	<p>Disciplina y compromiso Creatividad e investigación escénica</p>
<p>Técnicas Corporales</p> <p>Investigación y Re-conocimiento del cuerpo en el escenario Conocimiento del espacio escénico-actoral</p> <p>Aplicación de los elementos corporales en el espacio.</p> <p>Aplicación de elementos básicos en el trabajo de improvisaciones</p>	<p>Relajación. Atención. Concentración Entrenamiento físico Análisis del cuerpo físico en la escena. Posiciones del actor. Movimientos del cuerpo: Acción, reacción, equilibrio, desequilibrio, oposición, alternancia, compensación. Trabajo de imagen, presencia escénica, proyección. Cuerpo y circunstancias dadas Cuerpo y personajes Sentido del espacio. Direcciones en el espacio. Ejercicios individuales y grupales Niveles de energía La columna como punto de partida de las energías Aplicación de ejercicios de ejercicios de improvisación, haciendo uso de elementos primordiales</p>	<p>Respeto Comprensión Libertad en la expresión corporal Atrevimiento creativo escénico</p> <p>Compromiso</p>
<p>Técnicas de Voz: Se establecen los tres elementos primordiales en la función de la voz cantada como tres</p>	<p>El estudiante incorpora una rutina de calentamiento personalizada (acorde a su tesitura y necesidades propias) que bajo la premisa de lo general a lo específico integra el cuerpo como un todo resonante. Además</p>	<p>Responsabilidad personal en relación a su trabajo de vocalización.</p>

<p>unidades o módulos de competencia: Aparato respiratorio: (el que circula y almacena el aire) el motor de la voz. Aparato de fonación: transformador del aire en sonido. Vibrador Aparato resonador: la expansión y ampliación del sonido. El resonador. (MANSION: 1988)</p>	<p>mediante la acción constante busca y decanta la postura atinente del actor-cantante: abierta, equilibrada y extendida, sin crispaciones, ni acartonamientos, que propicien la respiración diafragmática. Mediante la ejercitación constante y reforzada adquiere la relajación superior y el re-aprendizaje de la respiración completa o diafragmática, que representa el apoyo de la emisión. Asimismo el estudiante resuelve y clarifica la posición laríngea propicia para el canto, a saber aquella que sin golpear y sin forzar emite y fona un sonido libre y cómodo llamado <i>sulfiato</i> (que naturalmente se posa sobre el aire), por lo que el alumno apuntala una vocalización individualizada. Del mismo modo el estudiante explora y visualiza la teoría de la F resonancial de Pirello que indaga y explora las distintas zonas de la expansión y ampliación del sonido vocal a saber pectoral o baja, gola o media y la superior o craneal y que proveen de una proyección de la voz con potencia y claridad. Finalmente Integra la parte técnica con las intenciones, las imágenes y la parte interpretativa de la expresión artística de una canción breve, dentro del género popular mexicano.</p>	<p>Respeto y tolerancia hacia al propio trabajo vocal 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>Teoría de Actuación:</p> <p>Acercamiento a los fundamentos básicos de los diversos paradigmas que dan cauce al devenir del arte de la actuación y sus manifestaciones teóricas.</p>	<p>I. Introducción general a las siguientes teorías de actuación: Stanislavsky, Strasberg, Brecht, Seki Sano, Serrano, Boal, Eines .</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disposición al trabajo teórico y metodológico. • Interés en la generación del conocimiento. • Trabajo en equipo y aportación de ideas en la elaboración de proyectos epistemológicos. • Disciplina y compromiso con el trabajo individual y grupal. • Creatividad en la resolución

		de trabajos.
--	--	--------------

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: Stanislavsky, Strasberg, Serrano.</p> <p>-Investiga escénicamente sobre texto dramático con autores latinoamericanos, aplicando las herramientas y técnicas actorales anteriormente señaladas, y propiciando en el estudiante el trabajo actoral, textual y corporal de manera integrada.</p>	<p>Trabajos prácticos sobre:</p> <p>-Relación orgánica entre: voz/cuerpo/mente/imagen/sensación/emoción.</p> <p>-“Estar en vida”</p> <p>-Trabajo con texto dramático (Aproximación a Creación de personaje)</p> <p>Relación entre texto dramático y escritura escénica. (Técnicas de Actuación texto/cuerpo)</p> <p>Debate (T.A)</p> <p>Proyección de presentaciones de los distintos temas (T.A.)</p> <p>Realizar trabajos prácticos y reflexionar sobre los mismos.</p> <p>Preparación de trabajos extra clases.</p> <p>Discusión y retroalimentación.</p> <p>Asistencia participativa en clases</p> <p>Bitácora (personal) de proceso</p>
Técnicas corporales	
<p>Entendimiento de métodos de relajación, Atención. Concentración</p> <p>Entrenamiento físico hacia la corporalidad escénica.</p> <p>Análisis del cuerpo físico en escena.</p> <p>Trabajo de imagen, presencia escénica, proyección.</p> <p>Cuerpo y circunstancias dadas.</p> <p>Cuerpo y personajes.</p> <p>Sentido del espacio. Direcciones en el espacio.</p> <p>Ejercicios individuales y grupales.</p> <p>Niveles de energía.</p> <p>Conciencia de la columna como punto de partida.</p>	<p>Método evolutivo, que va desde lo más simple a lo más complejo.</p> <p>Método de las transferencias: que pasa de una técnica corporal a una expresión dramática.</p> <p>Asistencia participativa en clases (trabajos prácticos y reflexión sobre los mismos)</p> <p>Preparación de trabajos extra clase</p> <p>Discusión y retroalimentación</p>
Técnicas de voz	
<p>A) Exposición de los tres módulos de competencia.</p> <p>B) Asistencia participativa en clases</p> <p>C) Exposición del género popular mexicano y asignación/elección de canciones.</p> <p>Reporte de trabajos de investigación del género popular</p> <p>D) Revisión de rutinas, vocalizaciones y logros.</p>	<p>A) Discusión dirigida, mediante el uso de materiales y recursos educativos</p> <p>B) Incorporación de una rutina de ejercicios de preparación al canto, personalizada.</p> <p>C) Ejercicios de respiración con globo y apropiación al trabajo vocal.</p> <p>Ejecución y repetición progresiva y ascendente de ejercicios vocales.</p> <p>Adecuación de la correcta emisión de la voz cantada acorde a la tesitura y registro vocal.</p>

<p>E) Aproximación al planteamiento de la situación en las canciones asignadas.</p>	<p>Búsqueda y focalización de las distintas zonas de resonancia D) Exposición y debate de los trabajos de investigación del género popular mexicano y elección/asignación de canciones. Dominio del texto de la canción. E) Monitoreo y retroalimentación de los logros e incorporaciones de rutinas, vocalizaciones y de la canción en un Ejercicio/pre-examen lúdico. F) Aproximación a la búsqueda de imágenes y situación en la canción dada. G) Examen Final</p>
<p>Teorías de Actuación</p>	
<p>Reconocimiento de lo que los alumnos ya saben del tema, sus intereses y preferencias. Investigar y exponer acerca de cada escuela en particular Discusión abierta con el fin de interconectar los conocimientos</p>	<p>Exposición introductoria y dialogada Comentarios y discusiones. Estudio a profundidad de estilos o doctrinas en la elaboración de ensayo/s. (Bibliografía adicional, rastreo en internet, lectura de textos únicos en inglés o francés) Exposiciones teóricas o teórico-prácticas de los avances en la elaboración de ensayo/s.</p>

Apoyos Educativos

Recursos	Materiales
<p>Salón amplio con piso de madera o duela Salón de danza con duela y barras Colchonetas. Pintarrón Cañón Lap Top o equipo de cómputo Equipo de sonido TV DVD Vídeo Piano o teclados Proyector de acetatos Consola de grabación de voz</p>	<p>Antología Presentaciones en CD, DVD, Power Point Acetatos Grabaciones en CD y DVD Partituras</p>

Evaluación del desempeño

Evidencia(s) de desempeño	Criterios de desempeño	Ámbito(s) de aplicación	Porcentaje
<p>Técnicas de Actuación (texto/cuerpo):</p>			
<p>Asistencia participativa</p>	<p>Disposición al trabajo individual y colectivo, realización de tareas extraclase, Interés y colaboración en los trabajos prácticos, investigación escénica,</p>	<p>Individual/grupal</p>	<p>30%</p>

	comentarios y aportaciones personales, puntualidad.		
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	40%
Trabajo final	Organicidad, comprensión, integración y resolución escénica, sobre texto dramático y texto performativo.	Individual/grupal	30%
Técnicas de Cuerpo:			
Asistencia participativa	Aprendizaje del atrevimiento creativo a partir de sus propias propuestas. Responsabilidad y actitud profesional hacia su proceso personal y el de sus compañeros	Individual/grupal	30%
Actividades prácticas	Investigación y resolución de propuestas planteadas por el maestro y por el alumno a partir del lenguaje corporal como detonador del actor en el escenario, poniendo en práctica las herramientas y elementos que vayan adquiriendo durante el proceso.	Individual/grupal	40%
Trabajo final	Resolución y presentación de un ejercicio meramente corporal en un lenguaje teatral.	Individual/grupal	30%
Técnicas Corporales	Disposición Desarrollo	Aula	40%

Asistencia Elaboración y exposición de trabajos prácticos de la asignatura a nivel personal y grupal	Creatividad		20%
Reporte de actividades extra clase	Coherencia Desarrollo Creatividad		20%
Participación en clase	Disposición Creatividad desarrollo Respeto Tolerancia		20%
Examen final (exhibición de clase abierta)	Respeto Disposición Claridad Entrega		20%
Técnicas de Voz:			
Asistencia participativa	Disposición para el trabajo de aprendizaje y ejecución de rutinas de preparación para el canto y vocalizaciones. Destreza en la ejecución de rutinas de vocalización. Asimilación de los distintos ejercicios vocales, para la respiración, fonación y resonancia. Adecuaciones a distintas tesituras. Puntualidad en asistencia	Individual/grupal	40%
Actividades prácticas	Investigación del género popular mexicano con reportes claros y precisos. Reporte de Trabajo de vocalización y rutina personal. Aprendizaje, dominio y creatividad en la	Individual/Grupal	30%

	ejecución de la pieza dada.		
Interpretación de una canción	Manejo de la voz, como parámetro resolutivo de los distintos módulos en la proyección, articulación y manejo del espacio en la canción asignada.	Individual	30%
Teorías de actuación:			
Asistencia participativa	Realización de lecturas, reportes, tareas y notas. Interés y colaboración en los contenidos, comentarios y aportaciones personales. Puntualidad en asistencia	Individual/grupal	30%
Exposiciones y/o actividades teóricas o prácticas	Investigación, claridad y orden en el tema. Organización y creatividad en la presentación.	Grupal	30%
Trabajo final	Ensayos parciales y/o ensayo final (Investigación, redacción y presentación organizada sobre algunos de los temas tratadas en el curso).	Individual/grupal	40%

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 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/ Saverese Nicola (1988), *Anatomía del Actor*, Gaceta/UV, México.
Brecht, Bertold, (1976) *Escritos sobre teatro* tomo 3, Nueva Visión, Buenos Aires.

- Eines, Jorge (1988) *La formación del Actor* (Introducción a la Técnica), Fundamentos, Madrid.
- Fediuk, Elka (2010) *Teatro, conocimiento y comunicación*, Revista Teatro/CELCIT. Núm. 37/38, pp 144-166. http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc_sum.php?cod=302008.
- Fediuk, Elka (2008) *Formación Teatral y complejidad*, Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 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.
- Jimenez, Sergio/ Ceballos, Edgar ((1982), *Teoría y Praxis del Teatro en México*, Gaceta, México D.F.
- Serrano, Raúl (2004), *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Atuel, Buenos Aires.
- Stanislavski, Konstantín (2003), *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la vivencia*, Alba editorial, Barcelona.
- Stanislavski, Konstantín (2003), *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la encarnación*, Alba editorial, Barcelona.
- 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.
- 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 sining*, Dover publications, N.Y. EUA.

Complementarias

- Fediuk, Elka (2003), "Investigar la formación teatral: historia realidad y deseo", *Investigación Teatral*, Núm. 3, pp.109-143.
- .