

Área Académica

ARTES

Programa Educativo

TEATRO

Dependencia/Entidad Académica

FACULTAD DE TEATRO

Código	Nombre de la Experiencia Educativa	Área de Formación	
		Principal	Secundaria
TEAB 68003	ACTUACIÓN III	X	

Valores de la Experiencia Educativa

Créditos	Teoría	Práctica	Total de Horas	Equivalencia
24	3	17	300	

Modalidad

Oportunidades de Evaluación

	Oportunidades de Evaluación	
	Cursativa	Todas
Curso Taller	X	

Requisitos

Pre-requisitos	Co-requisitos
Actuación II	

Características del proceso de Enseñanza Aprendizaje

Individual/Grupal	Máximo	Mínimo
Grupal	18	3

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

INTEGRACIONES OPCIONALES FOMACIÓN DISCIPLINAR

Fecha

Elaboración	Modificación	Aprobación
Agosto de 2009		

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 baile, técnicas del verso y teorías de actuación)

Espacio

Relación Disciplinaria

Interinstitucional Interdisciplinaria

Descripción

Esta Integración (Actuación III) pertenece a al Área Formación Disciplinar. Constituida por las siguientes Competencias: Técnicas de Actuación (Texto); Técnicas de Actuación (Cuerpo); Técnicas Corporales; Análisis de texto, Técnicas de Baile y Teorías de Actuación. Con un total de 24 créditos.

Esta Integración de Actuación III, 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, perteneciente al Teatro Contemporáneo; así mismo trabajar con el lenguaje corporal (no verbal) dentro de las poéticas escogidas. A su vez, esta integración incorpora los saberes relacionados con Análisis de texto 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 contemporáneas.

Justificación

Esta Integración (Actuación III) 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 hacia el no realismo a partir de las poéticas de las vanguardias (Históricas y de los cincuentas y/o de los autores de la postmodernidad). Explorando las cualidades de su voz para transmitir en escena los distintos colores, matices y emociones que se requiere para dicha poética, 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: Grotowski, Barba, Artaud, Deburau, Copeau, Decroux, Marceau, Lecoq, Craig, Meyerhold, Kantor.

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.

Teóricos	Heurísticos	Axiológicos
Técnicas de Actuación (texto/cuerpo): Análisis y puesta en práctica de aquellas herramientas y técnicas actorales que tengan como	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 Disciplina y compromiso Creatividad e investigación escénica

<p>bases teórico-metodológicas a:</p> <p>Grotowski, Barba, Artaud, Meyerhold, Lecoq</p> <p>- Investigación escénica sobre texto dramático (escenas escogidas del Teatro de vanguardias: histórico. (Expresionismo, simbolismo) y vanguardia de los cincuenta y/o dramaturgia de la postmodernidad) propiciando en el alumno, el trabajo actoral textual y corporal de manera integrada.</p>	<p>voz/cuerpo/mente/imagen/sensación/emoción.</p> <p>Presencia o energía escénica. Técnicas cotidianas y extra-cotidianas del cuerpo. Uso plástico del cuerpo: relación con el espacio. Imagen dinámica. Estilización. Voz Expresiva.</p> <p>Trabajo expresivo y creativo sobre secuencia de acciones (Construcción de la ficción)</p> <p>Trabajo con texto dramático (Creación de personaje, vinculados a las distintas poéticas, no realistas, a trabajar)</p> <p>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. Justificación. Relación entre texto dramático y escritura escénica.</p>	
Técnicas Corporales		
<p>Pina Bausch</p> <p>*Danza Teatro</p> <p>*Danza abstracta</p> <p>*Dinámica del espacio</p> <p>*Autoexpresión corporal</p>	<p>Colocación y alineación del cuerpo</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 movimientos coreográficos</p>	<p>Responsabilidad</p> <p>Compromiso.</p> <p>Ética.</p> <p>Honestidad.</p> <p>Respeto.</p> <p>Iniciativa.</p> <p>Empatía.</p> <p>Tolerancia.</p> <p>Perseverancia.</p> <p>Organización.</p> <p>Observación.</p>
Técnicas Corporales (entrenamiento físico)		
<p>Diversidad de formas urbanas y no urbanas</p> <p>- topología de las ciudades: la mirada urbanística</p> <p>- las formas no urbanas: la mirada paisajista</p> <p>El espacio público – definición y complejidad</p>	<p>Interpretación del Movimiento</p> <p>Pasos básicos y Pasos técnicos</p> <p>Mitos y cotidianidad</p> <p>Los cuatro elementos: aire, fuego, tierra y agua</p> <p>Escalas urbanas en la ciudad</p> <p>- relación de escala</p>	<p>Responsabilidad</p> <p>Compromiso.</p> <p>Ética.</p> <p>Honestidad.</p> <p>Respeto.</p> <p>Iniciativa.</p> <p>Empatía.</p> <p>Tolerancia.</p>

<p>- espacio público –espacio privado - un territorio espacio físico espacio sociológico espacio de usos y de comportamientos - espacio simbólico - espacio político Tipologías espectaculares de calle: análisis y comparación.</p>	<p>- temporalidad: perenne y efímero El territorio del juego: análisis espacial y social - espacio de convocatoria – la gratuidad - enfoque semiológico del territorio del juego - centro y periferia - la memoria de los lugares - naturaleza y limitaciones físicas del espacio como soporte de sentido - delimitaciones y fronteras - el espacio del público y el espacio del juego - los espacios libres en la ciudad - espacios yermos y espacios reservados - los monumentos La tercera dimensión: la verticalidad La visión y la imagen El sonido y la ciudad: - ruido, música - atención Luz natural (diurna y nocturna) y luces artificiales La ciudad dinámica: flujos y movimientos relativos El público-población y las poblaciones de público - definición axiomática - centro ciudad /cascos antiguos</p>	<p>Perseverancia. Organización. Observación.</p>
--	---	--

Análisis de Texto		
<p>El estudiante reflexiona sobre los conceptos fundamentales de creación, producción, análisis y comentario crítico de textos dramáticos. El estudio de las conceptualizaciones teóricas-teatrales de las estructuras dramáticas será el punto de partida para generar una dramaturgia vocal, corporal, visual; etc, que fundamentan determinadas teatralidades, pues cada texto supone una poética de actuación, dirección, diseño escenográfico y uso del dispositivo teatral. Asimismo abre su percepción cognoscitiva para identificar tanto los aspectos canónicos de los elementos estructurales del drama y las divisiones genéricas tradicionales como su evolución en el tiempo y el establecimiento de nuevas formas de definir la funcionalidad y valor del texto dramático de acuerdo al concepto hegemónico privilegiado por las diversas épocas sobre el fenómeno siempre móvil de la teatralidad.</p>	<p>El estudiante- actor enfrenta se sirve de una o más metodologías de análisis del texto dramático para enfrentar un proceso de creación actoral, pues:</p> <p>A. comprende la compleja naturaleza del texto dramático;</p> <p>B. reflexiona sobre el doble discurso contenido en él: el texto material de signos verbales y el texto espectacular de carácter virtual que supone ya una cierta poética de representación escénica;</p> <p>C. identifica los elementos estructurales del drama como texto literario;</p> <p>D. advierte el carácter polisémico de todo texto dramático que produce a su vez una multitud de interpretaciones;</p> <p>E. advierte en la lectura de textos canónicos el desarrollo de la acción dramática y el carácter genérico de cada uno de ellos.</p> <p>F. se aventura a producir una lectura escénica del texto dramático de acuerdo a un discurso personal privilegiando lo elementos contenidos en el texto que sirvan para apuntalar el universo de representación que le ocupa,</p>	<p>Disposición al trabajo creativo, teórico y metodológico.</p> <p>Interés en la auto generación del conocimiento.</p> <p>Trabajo en equipo y aportación de ideas en la elaboración de su producto de creación.</p> <p>Disciplina y compromiso con el trabajo individual y grupal.</p> <p>Creatividad en la resolución de su trabajo actoral.</p> <p>Responsabilidad y tenacidad en la consecución de los objetivos actorales.</p>
Teorías de Actuación:		
<p>1-Definiciones y conceptos: Teatro textocentrista y teatro escenocentrista</p> <p>2-Teatro y cultura: : occidente y oriente</p> <p>Interés moderno por lo "exótico" pre-moderno,</p> <p>3-Recuperación del "cuerpo" en las poéticas modernas</p> <p>-Mima y pantomima (Deburau, Copeau, Decroux, Marceau, Lecoq)</p> <p>4-El actor en las vanguardias:</p> <p>-Craig, Meyerhold, Kantor</p>	<p>1-Exposición introductoria y dialogada.</p> <p>2-Lecturas comentadas</p> <p>3. Revisión y análisis del material visual disponible y reservado.</p> <p>3-Estudio a profundidad de una poética teatral/actoral, (Bibliografía adicional, rastreo en internet, lectura de textos únicos en inglés o francés)</p> <p>4-Exposiciones del avance en el estudio y discusión sobre los temas de cada módulo.</p> <p>5-Realización y presentación del trabajo escrito (estudio</p>	<p>Disposición para el trabajo teórico y metodológico.</p> <p>Interés en la generación del conocimiento.</p> <p>Trabajo en equipo y capacidad de dialogar con posturas diferentes.</p> <p>Disciplina individual y apoyo en los procesos de comprensión y construcción de ideas en grupo.</p> <p>Conducta ética académicamente (citas y referencias, crédito por</p>

<p>-Artaud, Grotowski, Barba -dramaturgia del actor -poéticas híbridas Schechner, Mnoushkin -teatro posmoderno en Latinoamérica (Yuyachkani, La Candelaria, Cuatro tablas, Aristides Vargas, Teatro de los Andes, de César Brie, FOMA, etc.</p> <p>5-El cuerpo del actor en las culturas del oriente Teatro danza: unidad original (Zeami, Kathacali, Nô).</p>	<p>realizado.</p>	<p>trabajo individual realizado, etc.).</p>
--	-------------------	---

Saberes

Estrategias Metodológicas

De aprendizaje	De enseñanza
Técnicas de Actuación (Texto- Cuerpo)	
<p>Análisis y puesta en práctica de aquellas herramientas y técnicas actorales que tengan como bases teórico - metodológicas: Grotowski, Barba, Artaud, Meyerhold, Valencia.</p> <p>Investigación escénica sobre texto dramático (escénicas escogidas del teatro de vanguardia histórica y de los 50's y/o dramaturgia de la postmodernidad) y profundización sobre la construcción de secuencias de acciones, propiciando en el alumno, el trabajo actoral textual de manera incorporada.</p>	<p>Trabajos prácticos sobre reconocimiento y desarrollo de la voz y el cuerpo escénico. Trabajo textual y corporal de manera integrada.</p> <p>Análisis de texto: de mesa, de acción. Relación actor texto-cuerpo Constituyentes sub-textuales. Analogías, equivalencias o sustituciones – correlato objetivo. Unidad de improvisación texto – cuerpo Relaciones dramáticas entre personajes Impulsos de acción. Línea ininterrumpida de acciones físicas interiores. Justificación: Relación entre texto dramático y escritura escénica Realizar trabajos prácticos y reflexionar sobre los mismos- Preparación de trabajos extra clase. Discusión y retroalimentación. Asistencia participativa en clases. Bitácora (personal) del proceso</p>
Técnicas corporales y de baile	
<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	
Teorías de Actuación	
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 conocimiento	Organización de grupos Vocabulario corporal Tarea para estudio independiente. Exposición con apoyo tecnológico. Discusión dirigida. Lluvia de ideas.

Apoyos Educativos

Recursos	Materiales
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	Antología Presentaciones en CD, DVD, Power Point Acetatos Grabaciones en CD y DVD Partituras

Evaluación del desempeño

Evidencia(s) de desempeño	Criterios de desempeño	Ámbito(s) de aplicación	Porcentaje
Técnicas de Actuación (texto/cuerpo)			
Asistencia participativa	Disposición al 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	40%
Trabajo final	Organicidad, comprensión, integración y resolución escénica, sobre texto dramático.	Individual/grupal	30%
Técnicas de 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%
Informe de trabajo individual por escrito	Tema Orden Coherencia Limpieza Presentación		10%
Examen parcial			20%
Examen final			20%
Técnicas de Corporales			
Asistencia participativa Realización de los ejercicios prácticos y actividades de análisis, comprensión sobre el trabajo actoral.	Realización de lecturas, reportes, tareas y notas. Interés, colaboración y compromiso en los ejercicios de clase y en su autoproceso actoral. Comentarios y aportaciones personales a su propio proceso de creación. Puntualidad en asistencia	Individual/grupal	30%
Elaboración de trabajos fuera del aula.	Ejecución clara y asertiva de los objetivos planteados.	Grupal	30%
Creación actoral sobre un fragmento de las obras del Siglo de Oro español	Resolución asertiva y adecuada del proceso creativo y de los paradigmas de la poética actoral del Siglo de Oro.	Individual/grupal	40%
Teorías de Actuación			

Participación en debates	Capacidad de diálogo académico sobre cuestiones de arte	Individual/grupal	30%
Conocimiento y comprensión de la dimensión teórica (técnica y estética)	Uso adecuado de terminología, capacidad de observación, comparación, distinción, diferenciación, etc.	Individual/grupal	30%
Presentación final de un trabajo escrito o práctico-escrito (ó examen escrito)	Estructura, claridad y comprensión, significatividad disciplinaria y/o de relación con proyecto artístico concreto.	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 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

Aslan, Odette (1979), *El actor en el siglo XX*. Evolución de la técnica. Problema ético, Gustavo Gili, S.A., Barcelona.

Barba, Eugenio y Nicola Savarese(1988). *Anatomía del Actor*, Gaceta, México.

Cardona, Patricia (2002), La dramaturgia del bailarín.

Copeau, Jacques (2002), *“Hay que reahacerlo todo”*. Escritos sobre el teatro, Publicaciones de la ADE, Madrid.

Craig, Gordon (1987), *El arte del teatro*, UNAM-Gaceta, México.

Davis, Flora (...): *La comunicación no verbal*. Alianza, México.

Decroux Étienne (2000) *Palabras sobre un mimo*, Milagros/CNCA, México.

Decroux, Etienne () Las palabras de un mimo

Decroux, Etienne (1993): “Teatro y mimo”, *Máscara*, núm.13,14, pp. 58-70.

Duvignaud, Jean (1970), *Espectáculo y sociedad*, Del teatro griego al happening: función de lo imaginario en la sociedad, Editorial Tiempo Nuevo,S.A.

Eco, Umberto (1990), *La definición del arte*, Roca, Barcelona.

Fo, Darío (1998) *Manual del actor*, Traducción Carla Mateini, Edit. HIRU,S.L. Guipúzcoa.

Grotowski, Jerzy (1977): *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México.

Grotowski, Jerzy (1993): “Los ejercicios” ,*Máscara*, Año 3, Nos.11-12, p.28-38

Grotowski, Jerzy (1993): “Performer”, *Máscara*, Año 3, Nos.11-12, p.78-82

Lecoq, Jacques (1993): “Del mimetismo a la imitación”, *Máscara*, núm.13,14, pp.34-57.

Lever, Maurice (1993): “Historia de la mima” ,fragmentos del libro mayor en: *Máscara*, núm.13,14, pp.8-33.

Miklaszewski, Krzysztof (2001) *Encuentros con Tadeusz Kantor*. Prólogo, traducción y Notas ElkaFediuk, INBA/Cenart, México

OidaYoshi (2002) *Un actor a la deriva*, Ñaque/Avispa, Madrid.

Pavis, Patrice (2000), *El análisis de los espectáculos*, Paidós, Barcelona.

Savarese Nicola (2001) *Teatro Euroasiano*, Escenología, México.
Schechner, Richard (1988) *El teatro Ambientalista*. Prol. Juan José Gurrola, Árbol, México.
Watson Ian (2000) *Hacia un tercer teatro*, Ñaque, Ciudad Real.

Arellano, Ignacio, *Convencion y recepcion: estudios sobre el teatro del siglo de oro*, Madrid, Gredos, 1999.
Arellano, Ignacio, *Historia del Teatro español del siglo XXVII*, Madrid, Cátedra, 1999.
Beristain Helena, *Diccionario de Retórica y poética*, México, Porrúa, 1998.
Domínguez Caparrós, José, *Elementos de métrica española*, Madrid, 2005, Editorial Tirant Lo Blanch, 2005.
Obras del Siglo de Oro Español. Varios autores, títulos y editoriales.
Quilis, Antonio, *Métrica española*, Buenos Aires, Ariel, 2003.
Rodríguez Cuadros, Evangelina, *La técnica del actor en el siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 1998
Ruiz Ramón, Francisco, *Paradigmas del Teatro español*, Madrid, Cátedra, 1997.
Teatro Breve del Siglo de Oro español, México, Alianza, 2002.
Tomas Navarro, *Arte del verso*, México, 1959. THESAURUS.

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

EL TEATRO MEDIEVAL: VOZ DE LA DIVINIDAD CUERPO DE HISTRIÓN. (1992) Jesús Francesc Massip

Complementarias