

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Departamento de Artes Escénicas

Academia de Teatro
PROGRAMA DE ASIGNATURA

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

1.1.Nombre de la materia:	Concientización cuerpo, voz, emoción		1.2. Código de la materia:	A0283
1.3 Departamento:	Artes escénicas		1.4. Código de Departamento:	2620
1.5. Carga horaria	Teoría:	Práctica:	Total:	
	20hrs	40hrs	60hrs	
1.6 Créditos	1.8 Nivel de formación profesional:		Tipo de curso (modalidad):	
6	Licenciatura Técnico superior universitario		Curso-taller	

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:

ÁREA DE FORMACIÓN	Especializante selectiva
CARRERA:	LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL (AET) LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL, NIVELACION (NAET) TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL (PET)

MISIÓN:

Formar profesionales en el arte escénico, en particular y las artes en general, con competencias creativas y capacidad autocrítica, con habilidades para la investigación, producción, y la gestión escénica. Así mismo generar áreas de oportunidad a través de propuestas de resolución escénica resultado de los procesos académicos y de investigación, que ofrecen la posibilidad a los estudiantes y egresados de encontrarse con el espectador.

VISIÓN:

Las artes escénicas como medio de formación para coadyuvar al desarrollo profesional de los creativos, ejecutantes, gestores de las artes, siendo un espacio de confrontación, crecimiento intelectual y filosófico, así como el desarrollo de valores éticos, la profesionalización en todos los aspectos que componen el hecho escénico, con el fin de lograr un vínculo entre el arte y la sociedad.

FILOSOFÍA:

Incorporar los paradigmas del arte escénico en vías de una formación integral que coadyuve al desarrollo profesional, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la equidad social, así como los

que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad y los valores locales y universales, en el contexto global.

PERFIL DEL EGRESADO:

El egresado de esta carrera será un profesional creativo e innovador; con capacidad de comunicación a través de la práctica teatral; productor de bienes artístico-culturales que sintetizen la teoría y la práctica en el teatro contemporáneo y que hace uso adecuado a las herramientas y materiales particulares del área teatral de su elección. Posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA:

Es una base formativa para el entrenamiento del estudiante que consiste en la investigación y el conocimiento de las capacidades vocales y corporales con el fin de concientizar el cuerpo. Explorar las sensaciones y emociones de la corporeidad y aplicar las herramientas adquiridas al ejercicio creativo del actor.

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA:

Expresión cuerpo, voz, emoción. (vertical)
Técnica vocal (vertical)
Teatro del cuerpo (vertical)
Acrobacia (vertical)
Principios de actuación (horizontal)
Actuación naturalista (vertical)

PERFIL DOCENTE

Profesional de artes escénicas con perfil de actor o director de escena, especialista en la base formativa para el entrenamiento del ejecutante en desarrollo profundo de conciencia vocal, corporal y de emociones y sensaciones, que facilite el desarrollo de otras técnicas específicas de las líneas especializantes de la licenciatura.

3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso

3.1. INFORMATIVOS (conocer, comprender, manejar)

Laboratorio de búsqueda que llevará al alumno a concientizar de manera personal su cuerpo, la voz y su emoción como trinomio irreductible.
Proceso de búsqueda de sus tres elementos expresivos básicos en el actor.

3.2. FORMATIVOS (INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, tolerancia; PROFESIONAL: formación integral.)

Propiciar un espacio de autoconocimiento y conciencia del cuerpo, la voz y la emoción personal, para localizar bloqueos, liberarlos; experimentando la producción de emociones, sensaciones y su translación al cuerpo y la voz: herramientas básicas del actor.

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. (Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades)

1.- El cuerpo, herramienta del actor:

- Relajación y tensión.
- Biomecánica.
- Fuerza e impulso.
- Conciencia y cuidado corporal.

1.1 Reconocer su cuerpo en relajación y su biomecánica en situaciones cotidianas de movimiento.

1.1.1 Investigación documental y discusión de los principios de biomecánica y anatomía dinámica del cuerpo humano.

1.1.2 Exploración del movimiento corporal individual.

1.1.3 Revisión de la mecánica correcta del movimiento en el cuerpo.

1.1.4 Ejercicios individuales y colectivos de confianza.

1.2 Localización del centro, peso, contrapeso y motores de movimiento en situaciones cotidianas y extra cotidianas de movimiento.

1.2.1 Ejercicios de exploración para localizar el centro corporal sus modificaciones al llevar al cuerpo de su estado normal a un equilibrio precario.

1.2.2. Revisión y ejercitación de los motores de movimiento por impulso o cadena de impulsos en secuencias simples y complejas.

1.3 Concientizar el manejo corporal en situaciones de relajación, tensión y movimiento del aparato motor.

1.3.1 Desarrollo de ejercicio individuales y colectivos de reconocimiento corporal, relajación y conciencia al través de movimiento controlado y a voluntad.

1.4 Observar las variaciones de tempo ritmo en relación con los génesis de movimiento y los estados anímicos.

1.4.1 Exploración del movimiento a partir de diferentes génesis y/o de tonantes.

1.4.2 Exploración de las posibilidades corporales como herramienta actoral.

2.- Concientización de la voz como elemento corporal:

- Bases orgánicas de la voz.
- Imaginación vocal.
- Sonidos del cuerpo.
- Sensaciones y emociones en la voz.

2.1. Conocer las bases orgánicas de la voz.

2.1.1 Investigación documental sobre las bases orgánicas de la voz y su uso en escena.

2.1.2 Exploración de los principios orgánicos de la voz, la respiración, su calentamiento y producción.

2.1.3 Ejercitación de los registros individuales de la voz: diferentes volúmenes y tonos.

2.2 Relacionar la producción de la voz con su base emocional y el movimiento.

2.2.1 Ejercicios de desinhibición para explorar las capacidades individuales.

2.2.2 Exploración de recursos vocales en relación con la emoción y el cuerpo.

2.3. Concientizar la producción de sonidos del aparato fonador y el cuerpo.

2.3.1 Exploración de la producción de sonidos con el cuerpo y su aparato fonador, a través secuencias controladas y a voluntad.

2.3.2 Desarrollo y ejercitación de pequeñas partituras vocales.

3.- Psicología y emoción en el cuerpo.

- Procesos cerebrales de percepción.
- La rítmica del cuerpo y los procesos en el cerebro
- Estados y procesos preexpresivos.
- Integración de lo emocional y psicológico en el cuerpo y la voz.

3.1 Observar los procesos cerebrales que está en juego en la percepción: vista, olfato, oído, tacto y gusto.

3.1.1 Investigación documental y discusión sobre los procesos de la percepción, su base científica y sus

manifestaciones en vida cotidiana.

3.1.2 Exploración de los procesos de percepción en diferentes medios y con diversos estímulos.

3.2. Conocer el comportamiento del cuerpo ante impulsos sonoros y detonantes emocionales.

3.2.1 Exploración y ejercitación de los receptores sensoriales ante situaciones diversas, a partir de los principios de comunicación con el aquí y ahora de la psicología gestalt.

3.3. Discriminar estados preexpresivos de los expresivos.

3.3.1 Exploración de la neutralidad, el estado de alerta, la tensión y distensiones, tono e hipo tono muscular, en situaciones con diversos impulsos, imágenes y detonantes.

3.4 Concientizar la vinculación del cuerpo, la voz y la emoción en personajes y/o situaciones dramáticas

3.4.1 Exploración de las herramientas corporales, vocales, sensoriales y emocionales integradas en situaciones dramáticas simples.

3.4.2 Ejercitación de la interacción a voluntad de los recursos expresivos. 3.4.3 Desarrollo y ejercitación de pequeñas partituras individuales.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo.

Calentamiento del cuerpo (preparación)

Observación y valoraciones elementales del cuerpo y cada una de sus partes. Acondicionamiento físico

Revisión teórica y experimentación de principios anatómicos, fisiológicos y kinesiológicos del cuerpo.

Integración inicial de movimiento corporal, con las formas orgánicas de la voz y la emoción

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Salón con duela, espejos.

Reproductor de sonido, amplificador y bocinas.

Lecturas, presentaciones digitales, videos.

Discusión entre los estudiantes de la conciencia que se va adquiriendo.

Modelos anatómicos.

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. (asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc.)

Evolución de su conciencia corporal.

Desempeño en su exploración de sus herramientas corporales y vocales.

Desarrollo de su conciencia corporal, vocal y emocional.

Desarrollo de su sensopercepción.

Desinhibición

Relatoría de investigaciones y discusiones

Desempeño y puntualidad en sus ejercicios.

Desarrollo de pequeñas partituras corporales y/o vocales.

Resolución en la integración de las herramientas actorales del cuerpo, la voz y la emoción.

Evaluación continua de:
Participación (asistencia y aportaciones)20%
Disciplina (puntualidad, disposición al trabajo, integración) 20%
Entrega de trabajos 20%
Conciencia de los resultados en la exploración y experimentación 20%
Evolución de sus capacidades corporales, emocionales y vocales 20%

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída

- * Boulch, Jean Le, **Hacia una ciencia del movimiento humano**, Paidós, España 2000.
- * Blandine-Calais-Germain, **Anatomía para el movimiento. tomo I y II**, Introducción al análisis de las técnicas corporales, La liebre de marzo, España 2000.
- * Cornut, Guy, **La voz**, FCE, México 1985.
- * Ruiz Lugo, Marcela y Monroy, Fidel **Entrenamiento profesional de la voz**, Gaceta, México 1992.
- * Jara, Jesús, **El Clown, un navegante de las emociones**, PROEXDRA, España, 2000.

Fecha de revisión:	Elaborado por:
12 de abril de 2006	Lic. Claudia Angélica Villalobos Santana