

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:	Expresión cuerpo, voz emoción		1.2. Código de la materia:	A0284
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 sintetizan 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 buscar la exteriorización en el cuerpo de categorías de expresión. Explorar las sensaciones y emociones de la corporeidad y aplicar las herramientas adquiridas al ejercicio creativo del actor.

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA:

Concientización cuerpo, voz, emoción. (vertical)
Técnica vocal (vertical)
Teatro del cuerpo (vertical)
Acrobacia (vertical)
Principios de actuación (vertical)
Actuación naturalista (horizontal)
Taller de cuerpo, voz, emoción (vertical)
El personaje teatral (horizontal)

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 exteriorización corporal, vocal y de producción 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)

Este laboratorio busca el conocimiento personal para concientizar la integración del cuerpo y la voz con la producción emocional, sensorial, en la expresión actoral.

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

Concientizar la producción y exteriorización de emociones y sensaciones materializadas en lo corporal y lo vocal.
Propiciar el autoconocimiento para la producción y manejo de emociones y sensaciones que se emplean en la expresión actoral escénica.
Desarrollar herramientas en fase de pre expresión y expresión, para ser empleadas en la indeterminación necesaria para el trabajo escénico.

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

1.- Estadios para la expresión.

- Pre expresión
- Percepción
- Expresión

1.1. Discriminar los estadios expresivos para la escena.

1.1.1 Investigación documental sobre la comunicación y expresión en general y la humana.

1.1.2. Investigación documental y discusión de las herramientas y procesos expresivos del actor.

1.2 Integrar el uso de la psicología Gestalt como herramienta para desarrollo de capacidades expresivas para el actor.

1.2.1 Exploración de la percepción del aquí y el ahora.

1.2.2. Exploración individual de los estados pre expresivo, de percepción y expresión.

1.2.3 Ejercicios colectivos de percepción y comunicación.

1.3. Identificar y localizar sensaciones y emociones en tanto en el plano psicológico como en el cuerpo.

1.3.1 Laboratorios para localización y producción de emociones y sensaciones.

1.3.2 Ejercicios de vinculación de emociones y sensaciones con el cuerpo, la voz y el movimiento.

1.4 Valoración de los estímulos y detonantes en la producción de emociones y sensaciones.

1.4.1 Exploración de la relación interna y externa con objetos y sonidos.

1.4.2 Ejercicios de vinculación con objetos y sonidos para establecer estímulos y detonantes.

2.- Expresión y precisión

- Independencia y control de las herramientas expresivas.
- Partituras corporales y vocales.

2.1 Exteriorización de los diversos planos expresivos.

2.1.1 Ejercicios para explorar y vincular los recursos expresivos: Vocales, Emocionales, Sensoriales, Corporales.

2.1.2 Exploración de la voz, el movimiento, las emociones y sensaciones y su materialización en el cuerpo.

2.2 Implementar la independencia y control de las partes del cuerpo y la reproducción de emociones y sensaciones.

2.2.1 Desarrollo de ejercicio de expresión, individuales y colectivos donde se presente la conciencia, la coordinación, el control corporal y/o la independencia del movimiento.

2.3 Observar y valorar la precisión en el ámbito expresivo.

2.3.1 Diseño de partituras corporales y vocales en diversos contextos emocionales y psicológicos.

2.3.2 Ejercitar la precisión en partituras, a través de la variación de tempo ritmo y apoyos de sonidos y/o música.

3.- Exteriorización

- Tono muscular.
- Signos del cuerpo
- Códigos y secuencias expresivas

3.1 Entender la expresión como exteriorización en lo corporal (corporal y vocal) de lo emocional, sensorial y psicológico.

3.1.1 Investigación documental sobre tono muscular, signos del cuerpo y códigos en escena.

3.2 Reconocer códigos expresivos para el ámbito escénico.

3.2.2 Observación de material videográfico y espectáculos para confrontar la pertinencia del tono muscular y los códigos utilizados.

3.3. Desarrollar capacidades para la exteriorización de rasgos psicológicos a través del cuerpo

3.3.1 Exploración y experimentación de exteriorización de capacidades corporales, vocales y emocionales.

3.3.2 Ejercicios de vinculación de las herramientas expresivas en la construcción del personaje y sus

rasgos psico-físicos.

3.4 Producción de códigos expresivos a través de la voz, el movimiento, las emociones y sensaciones en el cuerpo.

3.4.1 Exploración de códigos y secuencias para concretar discursos escénicos a partir de las herramientas expresivas.

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.

Elementos objetuales para experimentación.

Observación de trabajo de actores y puestas en escena.

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

Uso y control corporal y vocal

Desarrollo y exteriorización de sensaciones y emociones.

Desempeño en los ejercicios de experimentación y expresión corporal y emocional.

Integración expresiva del cuerpo, la voz y la emoción.

Superación de bloqueos corporales, vocales y emocionales.

Desarrollo de la creatividad y espontaneidad.

Relatoría de investigaciones y discusiones

Desempeño y puntualidad en sus ejercicios.

Desarrollo de partituras integrales (corporal, vocal y emocional).

Desempeño en ejercicios de interiorización y exteriorización personal.

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%

Integración de conciencia y expresión en la experimentación 20%

Conciencia y manejo 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.
- * Haguen, Uta, **El arte de actuar**, Arbol. México 1996.
- * Calle, Ramiro, **El libro de la relajación, la relajación y el estiramiento**, Alianza, Madrid 1997.
- * Ruiz Lugo, Marcela y Monroy, Fidel **Entrenamiento profesional de la voz**, Gaceta, México 1992.
- * Jarre, Marjorie, **El método de la memoria muscular**, Ed. Diana, México 2000.
- * T. Motos y L. G. Aranda, **Práctica de la expresión corporal**, Editorial Ñaque, España 2001.

Fecha de revisión:	Elaborado por:
19 de enero de 2009	Mtra. Claudia Angélica Villalobos Santana