

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:	Laboratorio de expresión		1.2. Código de la materia:	A0289
1.3 Departamento:	Artes escénicas		1.4. Código de Departamento:	2620
1.5. Carga horaria	Teoría:	Práctica:	Total:	
	20hrs	60hrs	80hrs	
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. Confrontándolo ante un público para que haga uso de lo aprendido.

MATERIAS CON QUE SE RELACIONA:

Expresión cuerpo, voz , emoción. (vertical)
Técnica vocal (vertical)
Teatro del cuerpo (vertical)
Acrobacia (vertical)
Creación e improvisación no realista (horizontal)
Actuación no realista (vertical)

PERFIL DOCENTE

Profesional de artes escénicas con perfil de actor o director de escena, especialista en la exploración corporal, vocal y técnicas contemporáneas para el entrenamiento del ejecutante en Teatro que facilite el desarrollo de herramientas, corporales, vocales, actorales y 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)

En este laboratorio se aplicarán en ejercicios escénicos concretos, con o sin materiales dramáticos (como pre- texto), las herramientas de expresión actoral de cuerpo, voz y emoción.

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

Enfrentar al alumno con la aplicación de sus herramientas expresivas.
Cristalizar el uso personal y grupal de las herramientas expresivas.

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

1.-Estrategias expresivas para la escena

- Improvisación: búsqueda de expresión escénica.
- Partituras integrales,
- Mensajes y códigos

1.1 Identificación de estrategias expresivas pertinentes según el material y mensaje

1.1.1. Ejercicios de improvisación para lograr comunicación de los actores en la expresión de un mensaje concreto para la escena.

1.1.2 Desarrollo de partituras integrales para expresar de manera precisa y/o estilizada códigos y mensajes concretos.

1.2. Observar que códigos y convenciones son fundamentales para la veracidad y comunicación en escena y que éstos también se pueden establecer desde las herramientas del actor.

1.2.1 Experimentación con las herramientas actorales para organizar códigos y mensajes para una estructura dramática concreta.

1.3 Estructuración y construcción de códigos y mensajes concretos y precisos.

1.3.1. Ejercicios para consolidar códigos y mensajes, a partir de la integración de la voz, la corporeidad y la evolución emocional, con claridad y precisión.

1.3.2 Exploración de las herramientas actorales, integradas, con recursos escenotécnicos.

2.-Estructuración del discurso a expresar en escena.

- Estructura dramática primaria.
- Relaciones espaciales.
- Relaciones actorales.
- Relación con el público

2.1 Resolver estructuras dramáticas simples a partir de los recursos y herramientas expresivas del actor.

2.1.1 Experimentación y resolución de juegos escénicos de expresión para resolver puntualmente una estructura dramática sencilla, con o sin texto.

2.2 Aprender que la expresión es resultado de la vinculación de herramientas actorales hacia un objetivo concreto

2.2.1. Ejercicios de exploración y experimentación de las herramientas actorales al servicio de estructuras dramáticas simples.

2.3 Discriminar los canales de comunicación y relación entre los actores y el público.

2.3.1 Prácticas para probar la efectividad de diversos canales y medios comunicativos entre actores al servicio de una estructura dramática concreta.

2.3.2 Ejercicios de atención y relación con el espectador.

3.- La expresión y su percepción por el espectador.

- Material naturalista.
- Material realista
- Material no
- realista.

3.1 Reconocer al público como el receptor del hecho escénico.

3.1.1 investigación documental y discusión sobre el público y su percepción.

3.2 Conocer e integrar a la práctica escénica recursos que favorezcan la percepción del espectador.

- 3.2.1 Exploración y experimentación de códigos, convenciones, focos de atención para comunicar una estructura dramática a un público concreto.
- 3.3 Discriminar la expresión ante materiales materialistas, realistas y no realistas.
- 3.3.1 Experimentación y concreción de los códigos, convenciones, focos pertinentes para expresar el material naturalista, realista o no realista, de una estructura dramática concreta.
- 3.3.2 Presentación pública de una propuesta escénica de expresión de una estructura naturalista, realista, o no realista, con o sin texto.

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.

Exploración de en diferentes gradientes de las herramientas del actor.

Implementación de técnicas corporales y vocales contemporáneas.

Experimentación con principios de contac

Exploración con técnicas de teatro corporal

Estructuración de secuencias de movimientos y acción para la resolución de diferentes tonos dramáticos y situaciones escénicas concretas y abstractas.

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Salón con duela, espejos.

Reproductor de sonido, amplificador y bocinas.

Lecturas, presentaciones digitales, videos.

Discusión entre los estudiantes para la resolución de diferentes situaciones dramáticos a partir de las técnicas adquiridas.

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.)

Presentación por escrito del resultado de sus investigaciones y discusiones

Presentación de los resultados de exploración y experimentación de la expresión escénica de situaciones dramáticas concretas.

Presentación de un ejercicio que integre herramientas corporales, vocales y emocionales en la expresión escénica de una estructura dramática con o sin texto.

Relatoría de investigaciones y discusiones

Desempeño y puntualidad en sus ejercicios.

Desempeño en ejercicios exteriorización grupal.

Resolución expresiva de una estructura dramática con o sin texto.

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
--

* Denis, Daniel EL CUERPO ENSEÑADO, Paidós, 1999.* Osipovna knebel, María, El último Stanislavski, Fundamentos, España 2003.* Muñoz, Ana María, Bases orgánicas para la educación de la voz, Gaceta, México 1999.* Cantos, Antonio, Creatividad expresiva en el actor, Ñaque, España, 2000.

Fecha de revisión:	Elaborado por:
19 de octubre de 2009	Lic. Claudia Angélica Villalobos Santana