

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Misión del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)

Somos el Centro de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara con sede en Tonalá, que satisface las necesidades educativas de nivel superior, de investigación científica, tecnológica, humanística y social en el ámbito global para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente; respetuoso de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Tópicos Selectos II. Lenguaje escénico y técnicas teatrales

Clave de la UA	Modalidad de la UA	Tipo de UA		Valor de créditos	Área de formación
	Presencial	Curso taller		11	Optativa
Hora semana		Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre	Total de horas:	Seriación
4		20	60	80	
Departamento			Academia		
Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e instrumentales			Estudios Transdisciplinarios		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Presentación		
<p>Este curso taller de Lenguaje escénico y técnicas teatrales, relaciona al estudiante con las diversas acciones que conforman el hecho teatral: Actuación, Dirección, Producción y Apreciación; elementos que proveen una visión panorámica de la disciplina teatral y le permiten reflexionar de manera crítica sobre la propia actividad y sus repercusiones sociales. Proporciona de manera sucinta el desarrollo histórico del hecho teatral, en los que el alumno, de acuerdo a su interés, podrá profundizar ya sea en la metodología de la investigación, del análisis o de la creación.</p> <p>El curso taller Lenguaje escénico pretende otorgar al alumno la experiencia para valorar, conocer y vivenciar un texto dramático y los fundamentos de las técnicas de actuación vivencial y formal.</p> <p>Fundamental es el desarrollo de las capacidades creativas del estudiante para integrarlas en una representación teatral colectiva e interdisciplinaria. El arte ayuda para afirmar o definir la personalidad, apoya una visión del mundo más incluyente de respeto y dignidad humana.</p>		
Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)		
<p>Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de la apreciación estética, del lenguaje escénico y de las técnicas teatrales formal y vivencial, a partir de la construcción de un trabajo escénico vinculado con la problemática del entorno social.</p>		
Tipos de saberes		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Lenguaje y estética Signo y símbolo Memoria corporal y vocal Respiración diafragmática Dramatiza historias Técnicas de actuación vivencial y formal Observación de los fenómenos estéticos Acción–interacción/Análisis–síntesis	Concentración Respiración diafragmática Manejo corporal armónico Manejo de resonadores Veracidad escénica Experimenta y expresa sentimientos y emociones Es reflexivo, proactivo, creativo y crítico.	Responsabilidad Disciplina Escucha activa Paciencia Honestidad Asertividad Solidaridad Tolerancia Humildad

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Trabaja en forma colaborativa y resuelve tareas en grupo Organiza el escenario para la representación escénica.	Es sensible ante las manifestaciones artísticas Asume la importancia del ensayo para la creación teatral.	
Competencia genérica		Competencia profesional
Sensibilidad estética. Disfruta, comprende y participa de las manifestaciones del arte; contribuye a la preservación del patrimonio cultural; evalúa la producción artística de su país y del mundo. ¿?		<ul style="list-style-type: none"> • Interés humanista y en el arte como hecho histórico <u>y como acto creativo</u>, así como en el quehacer artístico a través del tiempo. • Aptitudes y habilidades para la investigación <u>y la creación</u>, percepción artística, capacidad de observación, análisis y síntesis en un contexto de sociabilidad y organización • Conciencia del fenómeno histórico y artístico, valoración por el patrimonio cultural de su propio contexto como del entorno global e internacional. ¿?
Competencias previas del alumno		
Interés y gusto por las actividades artísticas en general y por el teatro en particular Habilidades de pensamiento complejo y transdisciplinar Sensible ante las manifestaciones artísticas Actitudes y valores de respeto ante la complejidad y la diversidad intercultural Razonamiento analítico		
Competencia del perfil de egreso		
Arte: • Posee habilidades para planear, desarrollar y evaluar investigaciones sobre el arte, la cultura y su historia, en museos históricos y de arte moderno o contemporáneo;		

- Tiene la capacidad de desarrollar el conocimiento de historia del arte en la educación en todos los niveles, y en la organización cultural, la comunicación y la difusión del arte;
- Cuenta con aptitudes para administrar el arte como patrimonio cultural mediante proyectos artísticos y culturales de acercamiento, apreciación y valoración social de los bienes culturales.

Estudios Liberales:

- Interés profundo por las manifestaciones de las humanidades, el arte, la cultura, las ciencias sociales, las ciencias factuales y las ciencias formales, y por las interconexiones entre ellas.
- Predisposición para el desarrollo de habilidades de pensamiento aplicadas al trabajo académico y a los ámbitos cognitivos de la licenciatura.
- Poseerá los antecedentes cognitivos necesarios y las habilidades académicas y de pensamiento básicos para efectuar estudios de posgrado en campos especializados y, a la vez, transdisciplinarios.

Perfil deseable del docente

- Contar con trayectoria artística profesional en el ámbito teatral
- Contar con experiencia docente en el teatro
- Contar con título de maestría preferentemente en el área artística o de las humanidades
- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional
- Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo
- Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo

2.- Contenidos temáticos

Contenido

Unidad de Competencia 1 La técnica del actor

- 1.1 Conceptualizaciones sobre el lenguaje escénico
- 1.2 Concentración y fortalecimiento corporal y vocal
- 1.3 El método de Stanislavski y su aplicación práctica
- 1.4 La técnica de Grotowski y su aplicación
- 1.5 Apreciación teatral

Unidad de competencia 2 Exploración de textos dramáticos

- 2.1 Concentración y fortalecimiento corporal y vocal con las técnicas de actuación vivencial y formal
- 2.2 El conflicto escénico y la construcción del personaje
- 2.3 Elección y/o elaboración del texto dramático
- 2.4 Improvisaciones del texto y el personaje con las técnicas de actuación formal y vivencial

Unidad de competencia 3 Puesta en escena y representación

- 3.1 El trazo escénico y los ensayos
- 3.2 Producción y difusión
- 3.3 Representación de la obra

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje

Unidad de Competencia 1 La técnica del actor

- Lectura comentada del tema Conceptualizaciones sobre el lenguaje escénico, trabajo en equipo y presentación de resultados ante los compañeros
- Realización de ejercicios lúdicos corporales y verbales (fortalecimiento de la psicomotricidad y de la respiración diafragmática) a partir de situaciones dadas y/o creadas por ellos mismos
- A través de ejercicios lúdicos, técnicos y de improvisación, el estudiante comprenderá y vivenciará los elementos básicos de la estructuración de una historia para la escena teatral

- Lectura previa del método Stanislavskiano por parte del alumno, comentarios, exposición y retroalimentación de alumnos y profesor
- Discusiones dirigidas sobre la técnica de Stanislavski. Reportes escritos
- Realización de ejercicios de actuación (improvisaciones) con la técnica vivencial, sobre temas determinados en equipo
- Lectura previa del método Grotowskiano por parte del alumno, comentarios exposición y retroalimentación de alumnos y profesor
- Discusiones dirigidas sobre la técnica de Grotowski
- Elaboración de reportes escritos sobre temas analizados
- Realización de ejercicios de actuación (improvisaciones) con la técnica formal, sobre temas determinados en equipo
- Asistencia extracurricular a obras de teatro profesional
- Reportar mediante un ensayo, su asistencia a diferentes obras de teatro profesional, haciendo énfasis sobre las actuaciones y la temática de cada obra

Unidad de competencia 2 Exploración de textos dramáticos

- Fortalecimiento de la concentración a través de ejercicios físicos y sonoros
- Ejercicios físicos, vocales y manejo de energía
- Lectura y análisis de textos literarios para seleccionar el texto dramático (preferentemente una escena o una obra corta) que mejor se ajuste a las características del equipo de trabajo.
- Realización de diferentes lecturas (intra y extra clase): comentada, de atril, dramatizada, públicas, etcétera.
- Discusiones dirigidas.
- Exploración conceptual y procedimental de las propuestas en los métodos vivencial y formal.
- Se realiza el análisis de la obra seleccionada.
- Se detectan y acotan en el texto los puntos de giro, se separa por escenas el libreto.
- Se elabora el libreto del actor
- Ensayos de las escenas con la técnica vivencial y formal .

Unidad de competencia 3 Puesta en escena y representación

- Diseño del montaje (trazo). Ensayos de la obra, corrección o adecuaciones del trazo escénico. Se ensaya lo más posible.
- El profesor cuida el tono, el tempo y el ritmo de la obra y de los personajes.
- El alumno logra la generalización de la información, crea su personaje y su propia técnica actoral, resuelve situaciones escénicas complejas.
- En equipo se definen los roles de producción para la realización de escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, luz, sonido, etcétera..
- Diseña, elabora y/o adapta diferentes materiales para realizar la escenografía, la utilería y el vestuario, (lugar y tiempo de la acción).
- Diseña la iluminación, elige la música y los efectos especiales (ambiente físico y sonoro). Diseña el maquillaje (imagen del personaje).
- Definición de las funciones del equipo de difusión.
- Diseña y elabora propuestas para los carteles, programas de mano, volantes, boletos, boletines de prensa, etcétera.
- Integración de los elementos de producción escénica: escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación, etcétera, para realizar el ensayo general escenotécnico.
- Integra y demuestra los conocimientos adquiridos sobre la actuación y las técnicas teatrales, en el transcurso del curso taller, para mostrarlos como una unidad en su(s) representación (es) ante público.

Bibliografía básica

Grotowski, Jerzy. (1983). *Hacia un teatro pobre*. México. Ed. Siglo Veintiuno.
Stanislavski, Constantin. (1985). *La construcción del personaje*, España. Ed. Alianza.
Stanislavski, Constantin. (2005). *Un actor se prepara*. México. Ed. Diana.
Ruiz M. y Monroy F. (1994). *Desarrollo profesional de la voz*, México. Ed. Gaceta.
Uta Hagen. 1990. *El arte de actuar*. México. Árbol Editorial.
Ubersfeld Anne. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Argentina. Ed. Galerna. 1ª. Edición.

Bibliografía complementaria

Alonso de Santos, José Luis, et. Al. (2002). El texto teatral: estructura y representación. España. Recuperado en: <http://www.aat.es/pdfs/drama10.pdf>

García, L. (2004). Teatro y ficción, Ed. Fundamentos, España

Geirola, Gustavo (2013) Ensayo teatral, actuación y puesta en escena. USA-Argentina. Recuperado en <http://www.argus-a.com.ar/ebooks/ensayo-teatral-actuacion-y-puesta-en-escena.pdf>

Gallardo H. Francisco j. (2010) Elementos básicos del teatro. México. Recuperado en: http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//elementosbas_teatro_tradi.pdf

Ruelas, E. (2008). Condiciones para la construcción dramática, Ed. Edgar Ceballos, México

Socías Muñoz, Estela (2010) El teatro: un espejo de la sociedad. Chile. Recuperado en: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/38/art01_38.pdf

Thomas, Gustavo. (2012). Método de Actuación de Antonio González Caballero. Tapa blanda. España

Wright, Edward. (1992). Para comprender el teatro actual. México. Colección Popular

3.-Evaluación

Evidencias

Portafolio de evidencias, que contendrá:

- Ficha básica del curso
- Hoja de avances corporal y de voz
- Reportes escritos de los temas analizados en clase
- Ensayos de las obras profesionales a las que asista, deben incluir boleto y/o fotografías tomadas con su celular, programa de mano
- La representación escénica ante público (fotografías y/o videos impresos o de su celular)
- Listas de cotejo y rúbrica.

Tipo de evaluación

Heteroevaluación, Autoevaluación y Coevaluación.

Momentos de la evaluación: Diagnóstica, Previa, Formativa y Sumativa

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Criterios de Evaluación (% por criterio)	
Participación en clase -----	10%
Asistencia y reporte de obras de teatro profesional ----	20%
Heteroevaluación -----	10%
Autoevaluación -----	05%
Coevaluación -----	05%
Productos de Aprendizaje (Presentación ante público) --	50%
Total -----	100%
4.-Acreditación	
Asistir por lo menos al 85% de las clases	
<ul style="list-style-type: none">• Óptimo ----- 90 a100• Suficiente ----- 80 a 89• Avanzado ----- 70 a 79• Básico ----- 60 a 69• Insuficiente --- 59 a 00 (No acredita)	
Extraordinaria:	
<ul style="list-style-type: none">• No hay extraordinario, pues la evidencia del aprendizaje: Representación teatral ante público, requiere la presencia permanente y el trabajo colaborativo.	
5.- Participantes en la elaboración	
Código 8211043	Nombre Elvia Rosa Velasco Covarrubias