

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **ACONDICIONAMIENTO FÍSICO I: Equilibrio y ejercicios rítmicos**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo de Cuerpo y Movimiento y se cursa durante los dos primeros semestres (Acondicionamiento Físico I: Equilibrio y ejercicios rítmicos y Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico) de la Licenciatura en Teatro y Actuación. Se relaciona directamente con las asignaturas de Actuación I: El trabajo sobre sí mismo y Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz, ya que éstas requieren del trabajo con el cuerpo en distintos aspectos. El acondicionamiento físico y rítmico que aquí se desarrolla permite que el alumno comprenda, seleccione y estructure los ejercicios que su cuerpo necesita para una buena disposición al trabajo escénico. De ahí su conexión vertical con las siguientes asignaturas: Actuación I: El trabajo sobre sí mismo, Técnica vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz; y, horizontalmente, con Expresión

Corporal I: El cuerpo neutro y Expresión corporal II: El cuerpo en acción, Acrobacia I: Desarrollo de acrobacia en el piso y Acrobacia II: Principios de acrobacia semi-aérea, Combate Escénico I: Principios básicos y Combate escénico II: Aplicación y verificación de la técnica, principalmente.

En este primer semestre se desarrollan ejercicios físicos empleando distintas técnicas de entrenamiento para que el alumno logre acondicionar su cuerpo de una forma creativa, estructurada y precisa.

El entrenamiento físico es parte fundamental de la formación profesional del egresado de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es una herramienta que le permite estructurar, organizar y llevar a cabo una conexión creativa integral (intelecto, emoción, cuerpo y voz) para el trabajo escénico. En esta asignatura se le da prioridad a ejercicios que ayudan a lograr un óptimo tono muscular para el trabajo físico, psíquico y emocional que se lleva a cabo durante la licenciatura.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Reconocer sus habilidades físicas de ingreso y fomentar mediante el esfuerzo la superación de las mismas para el acondicionamiento físico general.
- b) Identificar las partes de su cuerpo que debe coordinar para la ejecución de los ejercicios por aprender.
- c) Desarrollar un procedimiento para su entrenamiento físico-personal ubicando su cuerpo en el espacio, tiempo y ritmo adecuados como su principal herramienta para el inicio del trabajo escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y RÍTMICO	0	24
2	FORMAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL MOVIMIENTO	0	20
3	LA RESISTENCIA FÍSICA COMO MEDIO DE CONTACTO CON LO EMOCIONAL	0	20

Total de horas:	0	64
Suma total de horas:	64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y RÍTMICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Reconocer la condición actual de su cuerpo para disponer su trabajo físico individual en el trabajo colectivo. b) Resolver las dificultades que conlleva el entrenamiento físico y rítmico colectivo. c) Desarrollar los ejercicios básicos de: calentamiento articular, alineación, estiramiento y posiciones de equilibrio. d) Identificar los ejercicios elementales para la colocación de su cuerpo en situación estática, móvil y de equilibrio. e) Adquirir el dominio de su cuerpo en movimiento en distintas calidades y velocidades. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Importancia del calentamiento de músculos, tendones y articulaciones para el inicio de sus actividades físicas creativas. 1.2 Valor de la repetición como medio para generar y estructurar mental y corporalmente nuevos patrones de movimiento de manera eficiente y precisa. 1.3 Conciencia del manejo del centro de gravedad para el dominio de su peso en movimiento.
UNIDAD 2	<p>FORMAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL MOVIMIENTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Seleccionar movimientos a partir del juego con elementos diversos (pelotas, telas, objetos, etc.) y definirá una secuencia. b) Estructurar los ejercicios seleccionados basándose en la repetición, la precisión y la técnica. c) Aplicar las secuencias ya asimiladas con distintas ubicaciones: frente, diagonal, a la inversa, así como en distintos planos de tiempo y espacio, ritmo, calidad y velocidad. d) Reconocer los tres niveles del movimiento: nivel piso, nivel medio y nivel alto. e) Aplicar el dominio de sus secuencias en distintos planos de

	<p>tiempo y espacio, ritmo, calidad y velocidad.</p> <p>f) Estructurar secuencias de movimientos para asimilar un entrenamiento personal como inicio de su autonomía físico-creativa.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 La exploración del movimiento como fundamento del contacto con su creatividad.</p> <p>2.2 La repetición como recurso para la precisión del movimiento seleccionado.</p> <p>2.3 La concientización del proceso creativo de estructuración como herramienta fundamental para el trabajo del actor.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>LA RESISTENCIA FÍSICA COMO MEDIO DE CONTACTO CON LO EMOCIONAL</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ejecutar movimientos de resistencia física diversos (cardiovasculares o de tensión dinámica individual y colectiva) con la finalidad de vencer sus resistencias musculares y mentales para encontrarse con la parte emocional a partir del ejercicio conducido. b) Reconocer sus propias limitantes tanto físicas como mentales y seleccionará los ejercicios que le permitan percibir ese registro físico-sensible. c) Desarrollar ejercicios físicos de resistencia como medio de disposición corporal para realizar ejercicios creativos en los que requiera una emotividad abierta. d) Adquirir la capacidad de seleccionar los ejercicios adecuados para la disposición de su cuerpo al movimiento. <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Reconocimiento de los ejercicios de resistencia física como mecanismo para desbloquear el cuerpo.</p> <p>3.2 Ejecución de secuencias cortas de movimiento como recurso para disponer el cuerpo al trabajo emotivo.</p> <p>3.3 Selección de rutinas de movimiento de acuerdo a sus requerimientos de trabajo creativo.</p>

Metodología de trabajo:

Las sesiones se llevan a cabo alternando la descripción oral de los ejercicios y la demostración de los mismos para desarrollar la capacidad de atención del

alumno. Posteriormente al realizar los ejercicios se alterna también el trabajo individual y por parejas, el grupal y por equipos, tríos, etc. para adquirir la destreza de modificar el movimiento individual de acuerdo al peso y condición del compañero o los compañeros. Desde el inicio y durante el transcurso de las sesiones, se les pide a los alumnos reportes escritos de sus procesos personales en clase.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes por escrito.
- c) Trabajo individual y grupal de creación, desarrollo y presentación de secuencias de movimiento.

2. Forma de acreditación:

- a) Presentación de cada estudiante de una clase abierta del material seleccionado en el que haya adquirido mayor destreza durante este periodo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

- 1) Brook, Peter. *La puerta abierta. Reflexiones sobre la actuación y el teatro*, Ediciones El Milagro, 1998.
- 2) Günther Bäuml, Klaus Schneider. *Biomecánica deportiva*. Editorial Roca S.A., 1989.
- 3) Peral García, Carlos. *Fundamentos teóricos de las capacidades físicas*. Editorial Visión Net, 2009.

Bibliografía complementaria:

- 1) Hagen Uta & Frankel, Haskel. *“El Arte de Actuar”, La técnica de Uta Hagen*, Árbol Editorial, 1990.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro del cuerpo o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACTUACIÓN I: El trabajo sobre sí mismo**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN II: Conflicto, cambio y progresión.

Presentación:

Actuación I pertenece al campo de conocimiento de Actuación y se desarrolla a lo largo de la licenciatura, dado que esa es su orientación. Los primeros dos semestres son introductorios y formulan los principios del lenguaje teatral. El alumno establece un contacto pleno consigo mismo partiendo de su muy particular manera de percibir y profundizar su capacidad de estructurar el mundo que lo rodea.

A partir de ejercicios planteados, el alumno aprende a reconocer y ampliar su registro emocional, físico e imaginativo, ejercitándose en distintas posibilidades de reacción hasta lograr respuestas expresivas, rompiendo y decodificando toda idea preconcebida que no provenga de la auténtica y legítima lectura del presente. En este semestre, el alumno comienza el trabajo metódico y disciplinado con su cuerpo y su voz, dando inicio al desarrollo de su tarea como creador, para sentar las bases que, a partir de su individualidad y reflexión constantes, lo consoliden, al final de la licenciatura, como un artista responsable, ético y comprometido.

Esta asignatura está íntimamente relacionada con Acondicionamiento Físico I: Equilibrio y ejercicios rítmicos y con Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz; asignaturas esenciales para que el alumno adquiera, de manera coordinada, las herramientas para iniciar su desarrollo como actor. Asimismo, se relaciona de manera complementaria con las de Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas, Historia del Teatro I: Teatros originarios, Lengua Española I: Forma del texto (gramática, sintaxis, puntuación) y Música y Canto I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Establecer contacto con su mundo emocional y fortalecer su universo referencial, ampliándolo y reorganizándolo de una forma libre y sin autocensura.
- b) Reconocer su potencial físico y vocal, así como los límites a vencer para su completo desarrollo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCENTRACIÓN	16	24
2	EMOCIONALIDAD	16	24
3	FORMULACIÓN	16	24
4	TRABAJO EN EQUIPO	16	24
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCENTRACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dirigir su atención voluntariamente para conseguir un estado de alerta que le permita accionar en los ejercicios de clase.

	<p>b) Ampliar las capacidades de percepción, tanto de su entorno como de sí mismo.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El cuerpo como unidad y su centro como eje y fundamento de la acción.</p> <p>1.2 Capacidad de adaptación y cambio a partir de estímulos verbales y/o psicofísicos reales o imaginarios.</p> <p>1.3 Coordinación y resistencia.</p> <p>1.4 Estado de alerta partiendo de la relajación.</p> <p>1.5 Equilibrio del cuerpo y balance de fuerzas opuestas.</p> <p>1.6 Desinhibición física.</p> <p>1.7 Poder de la imagen.</p> <p>1.8 Autosugestión.</p>
UNIDAD 2	<p>EMOCIONALIDAD</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Contactar con sus emociones y sentimientos de una manera profunda, libre y sin autocensura para lograr decodificar toda idea preconcebida y lograr una respuesta orgánica.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Recuerdo, invocación y evocación.</p> <p>2.2 Memoria sensorial.</p> <p>2.3 Desinhibición emocional.</p> <p>2.4 Estímulos imaginarios.</p> <p>2.5 Estímulos reales.</p>
UNIDAD 3	<p>FORMULACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Utilizar y asimilar el pensamiento como receptor y organizador del estímulo para articular una respuesta expresiva y consciente.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 La voluntad como elemento fundamental que permite acceder al mundo imaginario.</p> <p>3.2 Los elementos que conforman el presente.</p> <p>3.3 Respuesta expresiva derivada de una idea o concepto.</p> <p>3.4 La palabra hablada como organizadora de los estímulos.</p>
UNIDAD 4	<p>TRABAJO EN EQUIPO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Concientizar la existencia del otro en el trabajo, ampliándola y fortaleciéndola.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La honestidad y el respeto: los principios de una ética.</p> <p>4.2 Las condiciones indispensables del trabajo en equipo.</p> <p>4.3 El actor y la pertinencia de éste en el mundo actual.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

Las sesiones inician con un calentamiento que le permite al alumno disponerse física y mentalmente para el desarrollo de los ejercicios. El alumno lleva a cabo los ejercicios siguiendo las premisas planteadas por el profesor de acuerdo a la unidad en cuestión. Al final de clase se promueve un espacio de reflexión. En este primer semestre se propiciarán los ejercicios grupales.

El universo referencial con el que trabajan los alumnos es la poesía y la narrativa. Se alienta a que los alumnos desarrollen sus capacidades de formulación a partir de trabajos escritos. Asimismo, efectuarán las lecturas obligatorias de los materiales señalados.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
b) Participación en clase.
c) Entrega de reportes escritos.

2. Forma de acreditación:

a) Solución de un texto no dramático en escena, y de manera individual, presentado ante el cuerpo de maestros.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

CONCENTRACIÓN

- 1) Stanislavsky, Constantin: "Prólogo, introducción y diletantismo" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, El trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Ed. Quetzal, Buenos Aires, 1986.
- 2) Flaubert, Gustave: *Madame Bovary*. Ed. Editores Mexicanos Unidos, 8ª edición, México, 1992.

EMOCIONALIDAD

- 1) Mira y López, Emilio: Capítulo I "El miedo" en *Cuatro Gigantes del alma. Miedo, ira, amor, deber*. Ed. Ala de avispa, México, 2010.
- 2) Seligson, Esther: "Sed de mar" en *Toda la luz*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2010.

FORMULACIÓN

- 1) Ibargüengoitia, Jorge: *Las muertas*. Ed. Joaquín Mortiz, México, 1997.
- 2) Berry, Cicely: "Vocal Development" en *Voice and the actor*. Ed. Wiley Publishing, Inc. USA, 1973.

TRABAJO EN EQUIPO

- 1) Stanislavsky, Constantin: "Comunión" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, El trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*, Ed. Quetzal, Buenos Aires, 1986.
- 2) Stendhal: *Rojo y negro*. Ed. Bruguera, México, 1977.

Bibliografía complementaria:

- 1) Macgowan, Kenneth y Melnitz, William: *Las edades de oro del teatro*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
- 2) Monroy Bautista, Fidel: *Voz para la escena*, Ed. Escenología. México, 2011.
- 3) Stanislavsky, Constantin: *Ética y disciplina, método de las acciones físicas*, Colección Escenología, México, 1994.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DEL TEATRO I: Teatros originarios**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro II: Teatro moderno

Presentación:

Historia del Teatro I: Teatros originarios es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. Una herramienta indispensable para todo aquel que desea trabajar en el campo teatral es el reconocimiento de los antecedentes históricos del teatro, sus diversas funciones en culturas y épocas distantes, así como las relaciones que las prácticas escénicas desarrollan y han desarrollado con diversos grupos sociales.

El entendimiento de los orígenes rebasa con mucho la mera adquisición de información histórica, pues en ellos suele estar condensada la esencia de los fenómenos y, por tanto (siguiendo a Giorgio Agamben), continúan actuando en expresiones contemporáneas que de ahí derivan. Al entender la historia del teatro de este modo, también es posible observar en qué momento y de qué maneras esta esencia se desvirtúa o modifica por medio de las tradiciones y cómo reaparecen en culturas y tiempos muy lejanos los mismos principios esenciales.

Es por ello que la historia del teatro no se observa en este caso desde una perspectiva historiográfica en un orden cronológico lineal, sino desde una mirada comparativa que pone énfasis en las funciones orgánicas, sociales y políticas de las diversas manifestaciones escénicas.

La asignatura se relaciona con todas las de Teoría y Análisis de Texto Dramático y Plástica Teatral, permitiendo al alumno comprender el contexto en que se produjeron las obras estudiadas en esa materia, así como sus condiciones de representación. Se relaciona también con el Campo de Formación Humanística que amplía ese contexto a las condiciones históricas y las corrientes del pensamiento desde las cuales pueden ser leídas, y con las materias teórico-prácticas, pues aquí se analizan los elementos del teatro y la representación que siguen presentes en la escena de hoy.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los principios fundamentales presentes en los teatros de origen ritual sagrado y aquellos de origen profano, por medio de su manifestación en diversas expresiones escénicas pertenecientes a culturas y periodos distintos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL	12	0
2	TEATROS DE ORIGEN SAGRADO	10	0
3	TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO	10	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de:

	<p>a) Analizar las necesidades fundamentales del hombre que satisface por medio de las prácticas representacionales en toda época y cultura.</p> <p>b) Identificar las herramientas básicas de la representación y sus relaciones con la configuración de la identidad.</p> <p>c) Conocer la rica herencia de máscaras y el afianzado sentido representacional de las culturas de México.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 La conducta representacional. 1.2 La máscara y la personalidad. 1.3 Máscaras y representaciones de México y el mundo.</p>
UNIDAD 2	TEATROS DE ORIGEN SAGRADO <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender las características de los teatros de origen ritual sagrado.</p> <p>b) Analizar las bases orgánicas de la conducta ritual y las relaciones que establece entre individuo y comunidad.</p> <p>c) Distinguir los elementos de lo sagrado en las representaciones (basadas en textos) pertenecientes a diversas culturas y épocas y la actualidad de algunos de sus principios.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Componentes del rito sagrado (mito, simbología, espacio, prácticas corporales, colectividad). 2.2 Teatros de origen sagrado: la tragedia griega, los teatros orientales, el teatro medieval.</p>
UNIDAD 3	TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer las características de los teatros de origen profano, así como los diversos componentes de la representación popular.</p> <p>b) Analizar sus dimensiones política y filosófica de los teatros de origen profano.</p> <p>c) Distinguir los elementos del teatro popular presentes en diversas corrientes y autores pertenecientes a épocas y espacios distintos, así como la vigencia de algunos de sus principios.</p>

	<p>Contenidos específicos: 3.1 Teatros de origen carnavalesco (profanos): la comedia antigua, la comedia del arte italiana, los títeres de Rosete Aranda, el teatro de carpa.</p>
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Exposición del profesor a partir de lecturas encargadas a los alumnos. Discusión y comentario.</p> <p>Presentación de materiales documentales en formatos electrónicos (DVDs, CDRoms, Páginas Web).</p> <p>El énfasis comparativo de la materia pretende hacer evidentes los elementos originarios de la representación que se manifiestan de diversos modos en diversos contextos geográficos e históricos, así como aquellos que siguen vigentes en la escena actual.</p>

<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) 90% de asistencias. b) Entrega de todos sus ensayos. c) Participación en clase. d) Trabajo grupal de investigación.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>La calificación final se integrará con base en tres componentes:</p> <p>a) Calificación de ensayos (50%) b) Participación en clase (25%) c) Trabajo en grupo (25%)</p>

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	

Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	(x)

Bibliografía básica:

LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL

- 1) Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1980. pp. 9 a 66.
- 2) Schechner, Richard, *Performance Theory*, London & New York, Routledge, 2008. pp. XV a 65 y 112 a 169.
- 3) Caccia, Sofía, *Máscaras en acción* (Cd-Rom), Biblioteca Digital 3, CITRU-INBA, 2010.

TEATROS DE ORIGEN SAGRADO

- 1) Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza Editorial, 1981 o --- *El origen de la tragedia*, México, Espasa Calpe Austral.
- 2) Paz, Octavio, "El mundo heroico" en *El arco y la lira*, México, FCE, 1986. Pp. 198 a 218.
- 3) Steiner, George, *La muerte de la tragedia*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991.

TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO

- 1) Bajtin, Mikhail, "Introducción", *La cultura popular durante la Edad Media y el Renacimiento*, Madrid, Alianza, 2000.
- 2) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral editores, 1977.
- 3) Giménez Cacho, Marisa y Miranda, Francisca, *Los títeres de Rosete Aranda* (estuche con 2 Cd-Roms y un Dvd), Biblioteca Digital 3, México, Citru/Inba, 2009.
- 4) Merlín, Socorro, *Vida y milagros de las carpas* (Cd-rom), Biblioteca Digital 3, México, 2009.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alonge, Roberto, *Struttura e ideologia nel teatro italiano fra ' 500 e ' 900*, Torino, Stampatori Università, 1978.
- 2) Baratto, Mario, *Teatro y luchas sociales*, Barcelona, Península, 1971.
- 3) Batty, Gaston y Chavance, René, *El arte teatral*, México, FCE, 1983.
- 4) Beacham, Richard C., *The Roman Theatre and Its Audience*, Cambridge Ma., Harvard University Press, 1992.
- 5) Bentley, Eric, *La vida del drama*, México, Paidós Studio, 1985.
- 6) Berthold Margot, *Historia social del teatro*, dos tomos, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974.
- 7) Brandon, James R., *The Cambridge Guide to Asian Theatre*, Cambridge,

- Cambridge University Press, 1997.
- 8) Caillois, Roger, *Los mitos y el hombre*, México, FCE (Breviarios), 1998.
 - 9) Campbell, Joseph, *Los mitos*, México, Kairos, 2001.
 - 10) Cossío, Óscar, *La tensión espiritual del teatro Nô*, México, UNAM, 2001.
 - 11) D'Amico, Silvio, *Historia de la literatura dramática*, 4 tomos, México, UTHEA, 1961.
 - 12) Duchartre, Pierre-Louis, *La Commedia dell' Arte*, Paris, Librairie Théâtrale, 1955.
 - 13) Fido, F., Baratto, M., *Goldoni: mundo y teatro*, Madrid, ADE-España, 1993
 - 14) Garibay, Ángel Ma., *Teatro Helénico*, México, INBA, 1963.
 - 15) Goldoni, Carlo, *Memorias*, Madrid, ADE-España, 1994.
 - 16) Graves, Robert, *Los mitos griegos (2 tomos)*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.
 - 17) Hartnoll, Phyllis, *The Theatre, a concise history*, London, Thames and Hudson, 1985.
 - 18) Hauser, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte (3 tomos)*, Barcelona, Guadarrama, 1982.
 - 19) Kitto, HDF, *Greek tragedy*, London & New York, Methuen (existe version en español), 1973.
 - 20) Kordon, Bernardo, *El teatro tradicional chino*, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1959.
 - 21) Kott, Jan, *El manjar de los dioses*, México, Biblioteca Era, 1977.
 - 22) Lesky, Albin, *La tragedia griega*, Editorial Labor, 1984.
 - 23) Lombardo, Agostino, *Storia del teatro, medioevo e rinascimento*, Torino, RAI, 1962.
 - 24) Macgowan y Melnitz, *The Living Stage*, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 1955.
 - 25) Macgowan y Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
 - 26) Massip, Frances, *El teatro medieval*, Barcelona, Montesinos, 1992.
 - 27) Miklasevski, Konstantin, *La commedia dell' arte*, Venecia, Marsilio Editori, 1981.
 - 28) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral, 1977.
 - 29) ----- *Lo spazio scenico*, Roma, Bulzoni Editore, 1966.
 - 30) Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, México, Paidós Comunicación, 1980.
 - 31) Paz, Octavio, "El mundo heroico" en *El arco y la lira*, México, FCE, 1986.
 - 32) Rabello, Luis Francisco, *El teatro portugués*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
 - 33) Reyes, Alfonso, "La crítica en la edad ateniense", *Tomo XIII de Obras Completas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
 - 34) Sakai, Kazuya, *Introducción al Noh: teatro clásico japonés*, México, inba, 1968.
 - 35) Salvat, Ricard, *El teatro*, Barcelona, Montesinos, 1982.
 - 36) Savarese, Nicola, *El teatro más allá del mar*, México, Escenología, 1992.
 - 37) Thomasseau, Jean-Marie, *Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur,

1995.

- 38) Touchard, Pierre-Aimé, *Apología del teatro*, Buenos Aires, Cía. General Fabril Editora, 1969.
- 39) Tydeman, William, *The Theatre in the Middle Ages*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- 40) Varios, *Teatro Mexicano, historia y dramaturgia, Tomos I a XX*, CNCA.
- 41) *Contemporary Korean Theatre*, Seoul, Theatre and Man Press, 2000.
- 42) Wickham, Glynne, *The Medieval Theatre*, Cambridge University Press.
- 43) Zeami, Fushikaden, *Tratado sobre la práctica del Teatro Nô*, Barcelona, Trotta, 1999.

Perfil profesiográfico: Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; historiador especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **LENGUA ESPAÑOLA I: Forma del texto (gramática, sintaxis, puntuación)**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Lengua Española II: Fondo del texto, estilo y lectura en voz alta

Presentación:

Los cursos de *Lengua Española* están inscritos en el Campo de Formación Humanística y se imparten en los primeros dos semestres de la Licenciatura en Teatro y Actuación.

Adentrarse en el estudio de esta asignatura significa, para el futuro profesional del teatro, la oportunidad de aprender a estructurar su pensamiento en función de lo que quiera expresar, de manera tanto escrita como oral; de ampliar su cultura general y de reconocer las diferencias entre el español estándar, o *culto*, y el coloquial (colorido con mexicanismos, regionalismos, neologismos, argot), así como las que existen entre el lenguaje hablado y el escrito. Esto contribuye también a que el alumno amplíe su vocabulario y adquiera una mayor *neutralidad* que le sirva para construir, comprender e interpretar mejor todo tipo de textos,

incluido el dramático (que es —paradójicamente— literario y oral al mismo tiempo).

Lo anterior enriquecerá el quehacer creativo diario del alumno, pues será inevitable que desarrolle su sentido de observación y que se acostumbre a pensar antes de escribir o emitir juicios, lo que conseguirá poco a poco, a lo largo de ambos semestres, y solo al final del año, cuando tenga todos los elementos, será completamente capaz de jerarquizar, estructurar, separar los elementos de un todo (analizar) y reconstruir cualquier discurso (propio o ajeno), se trate de un ensayo, una obra de teatro, una novela o de la creación de un personaje a partir de saber cómo lo construyó su autor y cómo puede él darle vida con la voz y el cuerpo (en forma de lectura). Se hace énfasis en *solo al final* porque esta es una materia cuyas partes están íntimamente —aunque no a simple vista— relacionadas, y hay que estudiarlas una por una pero ir vinculándolas a cada momento. Es como construir un rompecabezas que no estará completo hasta que se ponga la última pieza, al final del segundo semestre.

A lo largo del primer semestre, el alumno estudiará la ortografía, la gramática, la sintaxis y la puntuación españolas, y se apoyará en la lectura de textos teóricos y literarios, el ejercicio mismo de la escritura, el análisis de las composiciones propias y las de sus compañeros, y la consulta constante en gramáticas de la lengua, diccionarios y otros medios que aprenderá a utilizar. Lo anterior es fundamental porque gracias al manejo de las estructuras gramaticales y sintácticas que logrará construir el estudiante, será también capaz de analizar en este nivel cualquier texto, sea dramático, narrativo, poético, etcétera, por lo que se convierte en una herramienta más al momento de crear un personaje.

Esta asignatura se relaciona de manera general —como se vio líneas arriba— con todas las de la licenciatura, pero más directamente (en sentido vertical) con Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas y Actuación I: El trabajo sobre sí mismo, y horizontalmente con Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo, Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama, Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista, Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista y Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco; Historia de la Cultura I: Grecia, Historia de la Cultura II: De Roma a la caída de Constantinopla, Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la Modernidad e Historia de la Cultura IV: Los últimos siglos y Expresión Verbal III: Introducción al verso español y Expresión Verbal VI: Lectura e interpretación del verso español.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Estructurar su pensamiento, sintetizar ideas y delimitar temas para sus procesos creativos.
- b) Utilizar distintos tipos de diccionarios y gramáticas como material de apoyo

- para el análisis de textos clásicos y contemporáneos.
- c) Reconocer errores comunes propios y ajenos tanto en la escritura como en el habla.
 - d) Redactar con claridad, precisión y expresividad textos académicos, de investigación, reportes de lectura, ensayos y personales.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ESTRUCTURACIÓN DEL PENSAMIENTO	4	0
2	NOMENCLATURA	3	0
3	MORFOSINTAXIS. SUJETO Y PREDICADO	3	0
4	MORFOSINTAXIS. SUJETO Y SUS MODIFICADORES	3	0
5	MORFOSINTAXIS. EL PREDICADO Y SUS COMPLEMENTOS	3	0
6	MORFOSINTAXIS. ORACIONES COMPUESTAS	3	0
7	PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO	3	0
8	PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO	3	0
9	PUNTUACIÓN. EL RESTO DE LOS SIGNOS	3	0
10	ORTOGRAFÍA	4	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	ESTRUCTURACIÓN DEL PENSAMIENTO Objetivos específicos: El alumno será capaz de a) Adquirir estrategias para organizar sus ideas y plantearlas

	<p>jerárquicamente.</p> <p>b) Formular y variar la construcción de sus escritos en función de lo que esté escribiendo y del lector.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.</p> <p>1.2 ¿Por dónde o cómo empezar a escribir?</p> <p>1.3 Orden lógico y orden estratégico del texto.</p> <p>1.4 Esquemas.</p>
UNIDAD 2	<p>NOMENCLATURA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de</p> <p>a) Comprender los usos de las categorías gramaticales, de las construcciones sintácticas básicas y de los modos verbales a partir de sus nombres.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Función y relaciones de las categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículos definidos e indefinidos, preposición, conjunción, pronombre, participio, interjección.</p> <p>2.2 Diferencias y precisiones de las construcciones sintácticas básicas: sujeto, predicado, frase, enunciado, proposición, oración, oración simple, coordinación, subordinación, encabalgamiento.</p> <p>2.3 Usos de los modos verbales: indicativo, subjuntivo, imperativo.</p>
UNIDAD 3	<p>MORFOSINTAXIS. SUJETO Y PREDICADO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de</p> <p>a) Distinguir el sujeto del predicado.</p> <p>b) Reconocer el núcleo del predicado aun en oraciones compuestas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Sintaxis de la oración: orden natural e inversión sintáctica.</p> <p>3.2 Oración simple: bimembre y unimembre.</p> <p>3.3 Núcleo de predicado (NP): accidentes verbales.</p> <p>3.4 Sujeto: concordancia de persona y número con el NP.</p>
UNIDAD 4	<p>MORFOSINTAXIS. SUJETO Y SUS MODIFICADORES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) No confundir el sujeto con ningún otro elemento de la oración con que suele confundirse, como un complemento adnominal o el complemento directo.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Sujeto simple y sujeto complejo. 4.2 Sujeto tácito. 4.3 Modificadores directos del sujeto. 4.4 Modificadores indirectos del sujeto. 4.5 Complemento adnominal.</p>
UNIDAD 5	<p>MORFOSINTAXIS. EL PREDICADO Y SUS COMPLEMENTOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de</p> <p>a) Reconocer el NP, los tipos de verbos y las diferentes estructuras que de ellos se derivan. b) Comprender y distinguir claramente el uso de los complementos directo, indirecto y circunstanciales.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Núcleo de predicado. 5.2 Complemento directo. (Técnicas para localizar el complemento directo, voz pasiva / voz activa, pronombres de complemento directo, “a” del acusativo).</p>
UNIDAD 6	<p>MORFOSINTAXIS. ORACIONES COMPUESTAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de</p> <p>a) Erradicar el vicio del encabalgamiento gramatical mediante la coordinación y la subordinación de oraciones.</p> <p>Contenidos específicos: 6.1 Diferencia entre oración simple y oración compuesta. 6.2 Oraciones coordinadas. 6.3 Oraciones subordinadas: subordinación sustantiva, subordinación adjetiva, subordinación complementaria circunstancial.</p>
UNIDAD 7	<p>PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de</p> <p>a) Emplear correctamente la coma, se trate de usos obligatorios o discrecionales.</p>

	<p>b) Eliminar los mitos que tenga sobre la utilización de la coma. c) Determinar en qué circunstancias es mejor poner punto.</p> <p>Contenidos específicos: 7.1 La puntuación da señales al lector. 7.2 El punto. 7.3 La coma. 7.4 Mitos de la coma. 7.5 Especificidad vs. Explicación.</p>
UNIDAD 8	<p>PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de a) Utilizar correctamente el punto y coma y los dos puntos.</p> <p>Contenidos específicos: 8.1 Yuxtaposición. 8.2 Punto y coma. 8.3 Dos puntos.</p>
UNIDAD 9	<p>PUNTUACIÓN. EL RESTO DE LOS SIGNOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de a) Usar debidamente el resto de los signos de puntuación.</p> <p>Contenidos específicos: 9.1 Puntos suspensivos. 9.2 Signos de interrogación. 9.3 Signos de admiración. 9.4 Rayas y guiones (largos y cortos). 9.5 Paréntesis y corchetes. 9.6 Comillas. 9.7 Cursivas.</p>
UNIDAD 10	<p>ORTOGRAFÍA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de a) Utilizar distintos diccionarios y la Ortografía de la Lengua Española de la RAE adecuadamente. b) Deletrear correctamente las palabras.</p>

	Contenidos específicos:
--	--------------------------------

10.1 Mayúsculas y minúsculas.

10.2 Reglas de acentuación.

Metodología de trabajo:

Cada semana, el alumno estudiará en casa el material relacionado con el tema de que vaya a tratarse la siguiente clase, y ya en esta se aclararán las dudas de la teoría por medio de juegos didácticos con material vario y ejercicios de improvisación que harán que los estudiantes se pongan de pie y expresen corporalmente todo tipo de categoría gramatical y estructura sintáctica que deseen, lo que redundará en la mejor comprensión de los temas. Se proyectarán presentaciones que apoyarán las diferentes lecturas del material correspondientes a la teoría y se resolverán dudas.

Por otro lado, los alumnos tendrán que leer —a lo largo del semestre— tres textos literarios, de su elección, con base en las opciones que se les ofrecerán. Tendrán que escribir un reporte breve (de no más de 400 palabras) que enviarán por correo electrónico para que, previa corrección del profesor, sea proyectado en cada sesión. Dichos textos se considerarán ejercicios prácticos. Igualmente, en cada sesión entregarán un glosario escrito a mano que contendrá palabras que hayan escuchado o leído y cuyo significado y uso era desconocido para ellos.

La participación será una estrategia permanente que se desarrollará en todo el curso, la cual será complementada con información y debates que les permitan expresar sus propias ideas. De esta forma los alumnos expondrán individualmente algunos temas que se les asignarán durante el curso y que ellos tendrán que investigar.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Resolver el 90% de los ejercicios del *Cuaderno de ejercicios de RSD*.
- c) Envío puntual y resultado aprobatorio de todos sus exámenes prácticos.
- d) Resolución del examen teórico final en caso de haber reprobado alguno práctico o de no haberlo enviado a tiempo.
- e) Participación en clase.
- f) Exposición de su trabajo individual de investigación.

2. Forma de acreditación:

- a) Exámenes prácticos: 75 por ciento.
- b) Exposición: 15 por ciento.

c) Participación en clase: 10 por ciento.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

ESTRUCTURACIÓN DEL PENSAMIENTO

- 1) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 14-29, 286 pp.

NOMENCLATURA

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed. Planeta, México, 2010, p. 25-32, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 269-271, 286 pp.

MORFOSINTAXIS. SUJETO Y PREDICADO

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 35-51, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 11-18, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 30-39, 286 pp.

MORFOSINTAXIS. SUJETO Y SUS MODIFICADORES

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 53-68, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 19-26, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 44-56, 286 pp.

MORFOSINTAXIS. EL PREDICADO Y SUS COMPLEMENTOS

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 69-103, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 27-50, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 57-80, 286 pp.

MORFOSINTAXIS. EL PREDICADO Y SUS COMPLEMENTOS

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 105-145, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 51-74, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 81-130, 286 pp.

PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 149-207, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 77-105, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 131-171, 286 pp.

PUNTUACIÓN. LA COMA Y EL PUNTO

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 209-234, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, 2010, p. 106-125, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 172-197, 286 pp.

PUNTUACIÓN. EL RESTO DE LOS SIGNOS

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 235-259, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, p. 126-147, 192 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 198-239, 286 pp.

ORTOGRAFÍA

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 235-259, 408 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 3ª ed., Planeta, México, p. 126-147, 192 pp.

- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, p. 198-239, 286 pp.
- 4) Maqueo, Ana María, *Ortografía*, 9ª reimp. de la 1ª ed (o una más reciente), Limusa, México, 1990, p. 40-49, 300 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) Eco, Humberto, *Cómo se hace una tesis*, 8ª reimp. de la 1ª ed., Gedisa, Barcelona, 2006, 240 pp.
- 2) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, 286 pp.
- 3) Cohen, Sandro, *Guía esencial para resolver dudas de uso y estilo*, Planeta, México, 2011.
- 4) Gaos, Amparo y Amalia Lejavitzer, *Aprender a investigar. Cómo elaborar trabajos escolares y tesis*, Santillana, México, 2002, 138 pp.
- 5) Garza Mercado, Ario, *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*, 4ª reimp. (2004) de la 6ª ed., El Colegio de México, México, 1996, 412 pp.
- 6) Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas*, 8ª reimp. de la 3ª ed., Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, 398 pp.

Bibliografía de consulta:

- 1) Alarcos Llorach, Emilio, *Gramática de la lengua española*, Espasa-Calpe, Real Academia Española (Colección Nebrija y Bello), Madrid, 2004, 408 pp.
- 2) Ayuso de Vicente, María Victoria et al., *Diccionario Akal de términos literarios*, 2ª ed., Ediciones Akal, Madrid, 1997, 418 pp.
- 3) Bello, Andrés, *Gramática de la lengua castellana*, EDAF, Madrid, 2004, 379 pp.
- 4) Beristain, Helena. *Diccionario de retórica y poética*, 4ª reimp. de la 8ª ed., Porrúa, México, 2003, 520 pp.
- 5) Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (dir.), *Gramática descriptiva de la lengua española* (3 vols), Espasa-Calpe, Madrid, 1999, 5505 pp.
- 6) Corominas, Joan, *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, 10ª reimp. (2000), de la 3ª ed., Gredos, Madrid, 1973, 628 pp.
- 7) *El país. Libro de estilo*, 9ª ed., Ediciones El País, Madrid, 1993, 528 pp.
- 8) Gili Gaya, Samuel. *Curso superior de sintaxis española*, 15ª ed., Vox, Barcelona, 2000, 352 pp.
- 9) Grijelmo, Alex. *Gramática descomplicada*, 6ª reimp. (2010), de la 1ª ed., Santillana Ediciones Generales, 2006, 464 pp.

- 10) Gómez de Silva, Guido, *Breve diccionario etimológico de la Lengua española*, 4ª reimp. de la 1ª ed. en español, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, 742 pp.
- 11) Lara, Luis Fernando (dir.), *Diccionario del español usual en México*, 5ª reimp. (2007) de la 1ª ed., El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y literarios, México, 1996, 944 pp.
- 12) Martínez de Sousa, José, *Manual de estilo de la lengua española (MELE 3)*, 2ª reimp. de la 3ª ed. (2010), Ediciones Trea, Gijón, Asturias, España, 2007, 752 pp.
- 13) Moliner, María, *Diccionario de uso del español* (2 vols), 2ª ed. Gredos, Madrid, 2007, 3118 pp.
- 14) Munguía Zatarain, Irma *et al.*, *Diccionario Larousse de conjugación* (lengua española), 6ª reimp. de la 1ª ed., Ediciones Larousse, México, 2009, 146 pp.
- 15) Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 22ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2001, 2448 pp.
- 16) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Diccionario panhispánico de dudas*, 2ª ed., Santillana, Madrid, 2006, 888 pp.
- 17) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Ortografía de la lengua española*, Madrid, Espasa Libros, 2010. 746 pp.
- 18) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Nueva gramática de la lengua española* (2 vols), Espasa-Calpe, Madrid, 2009, 4032 pp.
- 19) Sainz de Robles, Federico Carlos. *Diccionario español de sinónimos y antónimos*, 14ª reimp. de la 8ª ed., Aguilar, Madrid, 1988, 1152 pp.
- 20) Seco, Manuel. *Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua*. 3ª ed. Espasa Calpe, Madrid, 1995, 296 pp.
- 21) Seco, Manuel, *Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española*, Espasa-Calpe, Madrid, 2002, 624 pp.
- 22) *Diccionario de sinónimos, ideas afines y contrarios*, 6ª ed., Teide, Barcelona, 1976, 528 pp.

Páginas web recomendadas:

www.sandrocohen.org.mx

www.rae.es

Hospital de la palabra (Facebook)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Letras Hispánicas (o equivalente) o en Literatura Dramática y Teatro con conocimiento de la lengua española; profesional del teatro con conocimiento de la lengua española; es necesario que cuenten al menos con tres años de experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo Músico-Vocal y se relaciona (en sentido vertical) con las asignaturas: Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz, Actuación I: El trabajo sobre sí mismo y Acondicionamiento Físico I: Equilibrio y ejercicios rítmicos. Es de carácter obligatorio, es de tipo teórico-práctica y está dirigida a que el alumno desarrolle su capacidad de expresión musical, se introduzca en la lectura musical, adquiera las bases teóricas para comprender el hecho sonoro, amplíe su conocimiento de la música como sonido humanamente organizado y adquiera las herramientas para hacer de la música un recurso a la vez teatral y actoral. Esta implica la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades específicas que dotarán al alumno de las herramientas necesarias para un adecuado desenvolvimiento vocal en la escena, por ejemplo, orientándolo a integrar el lenguaje teórico musical, la expresión verbal y no verbal (en este caso el canto)

y la expresión teatral.

A lo largo de la asignatura, se buscará despertar en los alumnos la curiosidad por conocer recursos musicales novedosos que les ayuden a su desarrollo como actores, descubrirán sus aptitudes y capacidades musicales, tendrán en cuenta sus experiencias previas y sus posibilidades de creación, e irán adquiriendo las herramientas teóricas y prácticas que impulsen en ellos la expresión musical.

Igualmente se busca que los alumnos sean capaces de identificar los mecanismos de fonación que los lleven a una óptima aplicación de sus posibilidades vocales como solistas o en grupo. Hay que considerar que la base técnica del Bel Canto les proporciona los elementos necesarios para afrontar cualquier estilo (canción popular, *belting*, teatro musical, entre otros) de manera que se conviertan en individuos creadores en su desarrollo escénico a partir del dominio de la técnica vocal. Así mismo es importante conducirlos paulatinamente a la concientización de la necesidad de una práctica continua de las técnicas adquiridas y del desarrollo de sus propios recursos vocales a partir del conocimiento de sus capacidades.

En el primer semestre se busca introducir al alumno en el conocimiento de una adecuada respiración para alcanzar la relajación necesaria para una mejor y más sana fonación, además de llevarlo a la identificación de su aparato fonador y al desarrollo de la audición y la afinación.

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos adquieran el conocimiento de los signos fundamentales con los cuales se escribe la música (figuras y silencios, claves), cómo se descifran los ritmos, los compases y las alturas de los sonidos anotados en la partitura (solfeo); conocerá aspectos expresivos como el fraseo, la dinámica, la agógica y el tempo; y entenderá la naturaleza del sonido y cómo se organiza (aspectos de forma y estructura, recursos tímbricos) para que sea música.

En el aspecto práctico, los alumnos aprenderán a expresarse rítmicamente a través de movimiento básicos (caminar, saltar, correr, brincar, galopar, trotar), del baile (en tanto movimiento organizado), de la ejecución con instrumentos de percusión (bandas rítmicas) y del canto.

En este semestre, esta asignatura dará apoyo a la formación de un actor integral, comprenda el manejo adecuado de su voz, de la actividad musical en la escena con sentido de pertinencia y de la asimilación de elementos para entender la naturaleza de la disciplina en el arte desde la realización exacta y puntual de las actividades (desarrollo de habilidades como cantar afinado, cantar entonado, entrar a tiempo, mantener su voz en una experiencia polifónica, realizar actividades de conjunto donde la participación individual contribuya al logro colectivo, etc.).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Conocer y comprender los elementos esenciales de la organización rítmica y melódica.
- b) Identificar el mecanismo respiratorio-muscular necesario para una emisión vocal sana.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO RÍTMICO	3	8
2	EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	2	8
4	EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA	2	8
5	INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO	3	8
6	EL SENTIDO MELÓDICO	3	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO RÍTMICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollar el sentido del ritmo. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Percepción del pulso y del acento. 1.2 Organización de estructuras. 1.3 División y subdivisión de tiempos.

	1.4 Creación de frases rítmicas.
UNIDAD 2	<p>EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Comprender el funcionamiento del aparato fonador. b) Ejercitar las habilidades vocales adquiridas. c) Reconocer el mecanismo respiratorio-muscular necesario para la emisión de la voz. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Descripción anatómica y morfológica. 2.2 El proceso de la respiración. 2.3 Relajación. 2.4 La respiración nasal y los impulsos respiratorios naturales. 2.5 El ritmo respiratorio natural. 2.6 El propio ritmo respiratorio.
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Leer estructuras rítmicas. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Lectura de valores sencillos (blancas, negras y corcheas) en pequeñas frases. 3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión. 3.3 Lectura de pequeñas bandas rítmicas. 3.4 Lectura de coros hablados.
UNIDAD 4	<p>EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Adquirir la habilidad de coordinar la respiración y la emisión. b) Reconocer una correcta afinación, a través del desarrollo de la habilidad auditiva. c) Ejecutar diferentes ejercicios de vocalización. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 El timbre propio.

	<p>4.2 Reeducción fonética.</p> <p>4.3 Respiración y emisión vocal.</p> <p>4.4 Resonancia de la voz.</p> <p>4.5 Colocación de la voz.</p> <p>4.6 Vocalización.</p>
UNIDAD 5	<p>INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Entonar melodías a una sola voz y cánones.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Entonación de notas aisladas y formando pequeñas células melódicas.</p> <p>5.2 Creación de fórmulas melódicas y pequeñas frases.</p> <p>5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la pentafonía (do-re-mi-sol-la).</p> <p>5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones sencillos.</p>
UNIDAD 6	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer las características del sonido como hecho físico y como fenómeno perceptual.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 El sonido: características como hecho físico (frecuencia, transiente, longitud de onda y formante).</p> <p>6.2. El sonido: características como hecho musical (percepción del sonido: altura, intensidad, duración y timbre).</p> <p>6.3 Elementos de la música: Definición de música, de ritmo, melodía, armonía y color.</p> <p>6.4 Recursos para la escritura musical: pentagrama, claves, valores o figuras musicales, silencios y notas.</p>
<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.</p> <p>Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios), también tendrá que asistir a conciertos que les permita</p>	

desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo combinándolo con trabajos de investigación.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Forma de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Presentación individual de cada alumno frente al grupo para enfrentar lo aprendido ante un público.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL SENTIDO RÍTMICO

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 15-24.
- 2) R. Murray Schafer, *Hacia una educación sonora*, Buenos Aires, Pedagogías musicales abiertas, 1994, pp. 19-24.
- 3) Oscar S. Bareilles, *Introducción a la Apreciación musical*, Buenos Aires, Editorial Ricordi, 1960, pp. 7-9; 92-93.

EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR

- 1) Hiltrud, Lodes. *Aprende a respirar*. Novoprint (Barcelona) RBA Libros S.A. 2008.
- 2) Muñoz, Ana María y Hoppe, Christine. *Bases orgánicas para la educación de la voz*, Escenología, A.C. 2002 Cap. I Conociendo la voz, pp. 13 – 28.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 26-30.
- 2) R. Murray Schafer, *Hacia una educación sonora*, Buenos Aires, Pedagogías musicales abiertas, 1994, pp. 25-31.

EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA

- 1) Muñoz, Ana María y Christine Hoppe. *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Escenología, A.C. 2002 Cap. I Conociendo la voz, pp. 29-36.

INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Violeta Hemsy de Gainza, *70 cánones de aquí y de allá*, Buenos Aires, Ricordi, 1967, 12-15; 26-27.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) J. Domenech Part, *Introducción al mundo de la música*, México, Daimon, 1980, pp. 15-16.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 7-20.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica Alexander*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.
- 2) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º “Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz”*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 3) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. “El aparato de fonación, como es y cómo funciona”*; Real Musical Editores, Madrid 1989.

6) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "La clasificación de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1977.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TÉCNICA VOCAL I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador

Presentación:

Esta asignatura se imparte en el primer semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es de carácter obligatorio, de tipo teórico-práctico y está dirigida a que el alumno conozca y desarrolle las capacidades de su aparato fonador. Se complementa con la asignatura de Música y Canto I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I, del Campo Músico-Vocal, y está dirigida a que el alumno adquiera las bases de la técnica vocal para la voz hablada, amplíe su conocimiento de la anatomía y del funcionamiento y la higiene del instrumento vocal.

Esta asignatura se centra en el estudio de la RESPIRACIÓN y la toma de CONCIENCIA FÍSICA del cuerpo, teniendo como ejes principales los HUESOS y la COLUMNA VERTEBRAL, para recuperar la SENSACIÓN FÍSICA DE LA VOZ, entendida como las VIBRACIONES que viajan a través del cuerpo. Al adquirir conciencia física de la voz, se estudiarán sus cualidades sonoras como el timbre, la tono, el ritmo, la resonancia y el volumen (entendido como la corporeidad de la voz); se reconocerán los hábitos que la bloquean, se aprenderá la postura corporal y la respiración adecuada para la comunicación en escena (respiración intercostal diafragmática) y se ejercitará el cuerpo para liberar la voz.

Al principio de la asignatura, se parte de la idea de que la voz es un fenómeno psicofísico, por lo tanto se entiende como un fenómeno que involucra todas las áreas del Ser, por lo que se busca despertar en los alumnos la curiosidad por descubrir su necesidad de comunicarse a través de la voz y la palabra.

En la parte práctica, en cada clase se le invita al alumno a activar su curiosidad y su imaginación al usar la voz y la palabra, lo cual implica tomar decisiones, saber elegir con claridad y precisión el tema del que quiere hablar, la manera en que lo abordará, qué palabras usar, la intención que les dará, la energía que necesita dependiendo del lugar en el que lo haga y el o los interlocutores a los que se dirigirá, desarrollando así sus capacidades creativas y propiciando, que haga de su voz un recurso expresivo en su ejercicio teatral.

En cuanto a los contenidos teóricos, se le proporcionarán al alumno herramientas para desarrollar sus habilidades técnicas en el uso de la voz, abarcando desde principios de anatomía y fisiología.

Esta asignatura es la base de Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador, y tiene una profunda conexión con el proceso que se lleva a cabo (en sentido vertical) en Actuación I: El trabajo sobre sí mismo.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Reconocer y usar su instrumento vocal como vehículo de expresión, poniendo en juego las herramientas básicas para el cuidado y la higiene vocal.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCIENCIA FÍSICA	4	12
2	LA VOZ	4	12
3	EL CANAL DE LA VOZ	4	12
4	ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR	4	12
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCIENCIA FÍSICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Reconocer la importancia del uso adecuado de la voz en el trabajo del teatro y particularmente del actor. b) Tomar conciencia de su cuerpo y su postura. c) Relajar los músculos de la respiración a partir de alinear su esqueleto y la columna vertebral. d) Diferenciar la respiración habitual de la respiración natural. e) Diferenciar tensión y relajación. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Conciencia física. <ul style="list-style-type: none"> • La columna vertebral. 1.2 ¿Cómo funciona la voz? ¿Cómo no funciona la voz? 1.3 Conciencia de la respiración natural. <ul style="list-style-type: none"> • El diafragma. 1.4 Diferencia entre tensión y relajación. 1.5 Tensiones innecesarias en el mecanismo respiratorio y de la fonación.

UNIDAD 2	LA VOZ Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Experimentar la sensación física de su voz. b) Escuchar (entendiendo la escucha como atención con disposición y apertura). c) Expresar su deseo de comunicar. Contenidos específicos: 2.1 La voz preverbal. <ul style="list-style-type: none"> • El tacto de sonido. • La laguna de vibraciones. 2.2 Relajación de la musculatura abdominal interna en la respiración 2.3 La sensación física de la voz. Liberando las vibraciones. <ul style="list-style-type: none"> • Los labios. • La cabeza. • El cuerpo. 2.4 La escucha. 2.5 El impulso del pensamiento antes del impulso de hablar.
UNIDAD 3	EL CANAL DE LA VOZ Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer en su cuerpo el canal del sonido. b) Liberar la mandíbula y la lengua. c) Activar el paladar blando. d) Alcanzará mayor apertura en el canal del sonido. Contenidos específicos: 3.1 La mandíbula. 3.2 La lengua. 3.3 Paladar blando.
UNIDAD 4	ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar y describir la anatomía y fisiología del aparato

	<p>fonador.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La fuente del sonido.</p> <p>4.2 El canal de la voz.</p> <p>4.3 Los resonadores.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

Se desarrollarán dinámicas de grupo en las clases, para enfatizar el trabajo en equipo, el juego, la curiosidad, la creatividad, la libre expresión y la autonomía. También se realizarán lecturas en voz alta, a fin de que el alumno conozca las diversas visiones del teatro y de la voz, al tiempo que ejercita su instrumento vocal y mental en la lectura.

Se hacen dinámicas dentro y fuera del aula, práctica en clase, lecturas obligatorias, bitácora de clase.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 80% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con la práctica fuera de clase.
- c) Entregas de trabajos y tareas.
- d) Desempeño y participación en clase durante todo el curso.

2. Forma de acreditación:

- a) Aprobar el examen teórico.
- b) Desempeño en la clase final de evaluación.
- c) Entregar la bitácora final de todo el semestre en la última clase.
- d) Revisión de la bitácora final de todo el semestre en la última clase.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()		

Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()

Bibliografía básica:

LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. Introducción. pp. 17 - 33.

EL CANAL DE LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. pp. 111-115, 120-124, 136-141, 145.

ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA DEL APARATO FONADOR

- 1) Kapit, Wynn/ Elson, Lawrence M. *Anatomía cromodinámica. Atlas anatómico para colorear.* Fernández Editores. México, 2007. pp. 10-14,25, 26-29, 31, 46, 49, 70-73 y 77.
- 2) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. Introducción. pp. 37-38, 53-54, 72, pp. 86-87.

Bibliografía complementaria:

- 1) Hewitt, James. *El libro completo del Yoga.* La respiración de la vida. Ed. Mirach, Madrid, España.1977. 53 pp.
- 2) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice.* Ed. Methuen, Great Britain, 1992.306 pp.
- 3) Oida, Yoshi. *Un actor a la deriva.* Ed. Ñaque, España, 2002. 171 pp.
- 4) Oida, Yoshi. *El actor invisible.* Ed. El Milagro, México, 2005. 197 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO I: Interpretación y herramientas analíticas**

Clave:	Semestre: 1°	Área: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	4	64
	4	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. Con esta asignatura, a cursarse a lo largo de la licenciatura, los alumnos estarán capacitados para leer e interpretar textos dramáticos. De ahí su vinculación con las asignaturas de Lengua Española, Historia del Teatro, Historia de la Cultura y Plástica Teatral, las que proporcionan herramientas para que aprendan a contextualizar; para la formulación y articulación de las ideas, así como para el desarrollo de su universo referencial y su comprensión de los elementos del acontecer ficcional. Igualmente se pretende que sean capaces de reconocer que en el escenario, se parta o no de un texto escrito, ellos serán signos que conformarán una dramaturgia escénica, y como tal producirá un sinfín de significados y será leída por el espectador, lo cual hace necesaria su vinculación a la asignatura de Actuación, pues ésta les permite en la práctica

entender su función discursiva dentro del proceso creativo.

Con esta asignatura el alumno entenderá que toda lectura implica una interpretación y toda interpretación necesita una metodología responsable para que el análisis del texto se realice a partir de los elementos que el mismo texto da para su decodificación. Se busca que los alumnos comprendan que todo texto está inserto en una realidad y es el resultado de un diálogo con ésta (época, marco cultural, manifestaciones políticas, sociales y artísticas). Y es precisamente en este diálogo, en su expresión, que se reinterpreta, se construye y se revelan las distintas formas de estructurar al mundo. Esta asignatura es la primera de las seis que se imparten por semestre en la Licenciatura.

En este primer semestre se busca introducir al alumno en los conceptos y las herramientas teóricas necesarias que se usarán para analizar un texto dramático. El alumno desarrollará su capacidad analítica para leer, identificar, decodificar y reinterpretar los elementos intrínsecos al texto: su estructura y su contenido como una propuesta estética e ideológica que plantea una postura frente al mundo que significa. El alumno será capaz de entender el texto dramático como una unidad, cuyo origen y fin, más allá de la literatura, es la representación.

A lo largo del semestre se leerán varias obras de teatro clásico, lo más representativo de los períodos comprendidos en la época griega, romana y la Edad Media, el fin es que el alumno pueda usar el método de análisis en obras cuya estructura es muy específica y refleja todo una forma de estructurar el mundo, así como toda una tradición en la cultura occidental; asimismo se apoyará el proceso con diversas lecturas de narrativa y poesía, para ampliar su mundo referencial.

El alumno conocerá e identificará las características estructurales del texto dramático, como el espacio y el tiempo, la forma dialogada y las acotaciones. Aprenderá a usar el marco conceptual para el análisis particular de cada obra: anécdota, trama, tema, símbolo y discurso.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar y aplicar las herramientas metodológicas necesarias para el análisis e interpretación responsable de un texto dramático.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO	16	0
2	TEATRO GRIEGO	16	0
3	TEATRO ROMANO	16	0
4	TEATRO MEDIEVAL	16	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer los problemas que implica la lectura e interpretación de un texto y desarrollará una actitud responsable para la traducción de éste hacia las necesidades estéticas, poéticas y discursivas del hecho escénico. b) Analizar las características estructurales del texto dramático: su carácter sintético, el tiempo y el espacio dramáticos, entre otras. c) Aplicar el marco conceptual para el análisis e interpretación del texto dramático: anécdota, trama, tema, símbolo y discurso. d) Leer acciones y situaciones dramáticas, no sólo palabras. <p>Contenidos específicos: 1.1 El problema de la interpretación. 1.2 Características estructurales del texto dramático. 1.3 Marco conceptual para el análisis de un texto dramático.</p>
UNIDAD 2	<p>TEATRO GRIEGO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Aplicar las herramientas adquiridas para analizar obras de teatro griegas.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro griegas.</p> <p>c) Conocer a los dramaturgos más representativos de esa época y sus obras.</p> <p>d) Entender estructuralmente cómo funcionan la tragedia y la comedia griegas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 El teatro en Grecia: rito y mito; estructuración de la realidad, e influencias en el teatro actual.</p> <p>2.2 La tragedia clásica: estructura y conceptos básicos. Esquilo, Sófocles y Eurípides.</p> <p>2.3 La comedia clásica: estructura y conceptos básicos. Aristófanes y Menandro.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>TEATRO ROMANO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro romano.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro romano.</p> <p>c) Conocer a los dramaturgos más representativos de esa época y sus obras.</p> <p>d) Entender estructuralmente cómo funciona la comedia nueva.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 El teatro en Roma: influencias y rasgos del hecho dramático.</p> <p>3.2 La comedia nueva.</p> <p>3.3 Autores más representativos: Plauto, Terencio y Séneca.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>TEATRO MEDIEVAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro medieval.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro medieval.</p> <p>c) Conocer los textos dramáticos más representativos de esa época.</p>

Contenidos específicos:

- 4.1 Antecedentes y contexto histórico.
- 4.2 Cristianismo: cosmovisión y arte.
- 4.3 Formas teatrales en la Edad Media.
- 4.4 *El auto de los reyes magos, La danza de la muerte y La farsa del Maese Pathelin.*
- 4.5 Hrosvitha de Gandersheim.

Metodología de trabajo:

Las sesiones serán un espacio para la reflexión y el análisis de diversos textos dramáticos a partir de las herramientas metodológicas que se les proporcionan para su interpretación. Para tal efecto se trabajará individual y grupalmente, propiciando la investigación, la formulación de sus ideas en torno a las lecturas y su propia postura; el debate y la exposición, respectivamente. Por lo tanto, se requiere la lectura previa de todos los materiales marcados como bibliografía básica, así como sus análisis por escrito, para que tengan un punto de partida (una premisa) que permita su participación en clase. Igualmente, se organizarán pequeños grupos de trabajo con la finalidad de desarrollar ejercicios que posibiliten a los alumnos enriquecer sus lecturas individuales de las obras analizadas y de las lecturas no dramáticas, para que aprendan a establecer conexiones y aprendan a apropiarse de aquello que les resulta “desconocido o incomprensible”.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Entrega de todos sus reportes (análisis escritos de los textos).
- d) Participación en clase.
- e) Trabajo individual y grupal de investigación.
- f) Exposiciones.

2. Forma de acreditación:

- a) Por equipos elaborarán una dramaturgia a partir de un texto no dramático, visto en clase. De esta manera se evidenciará la comprensión que tienen de los elementos que hacen a un texto ser dramático, tendrán que usar las herramientas analíticas para la creación, tomando decisiones estéticas y discursivas, partiendo de lo que quieren decir como artistas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO

- 1) Borges, Jorge Luis: "Pierre Menard, autor del Quijote", del libro *Ficciones*; Alianza Editorial; Madrid, 2000; pp. 41-55.
- 2) Shaked, Gershon: "La obra de teatro, puerta al diálogo cultural", del libro *La obra de teatro fuera de contexto*; Scolnicov, Ana; Holand, Peter (comps.); Editorial Siglo XXI; México, 1991; pp. 17-38.
- 3) Dostoievski, Fiódor: *Crimen y castigo*, Editorial Cátedra, Madrid, 2008.
- 4) Böll, Heinrich: *Opiniones de un payaso*, Editorial Seix Barral, México, 2006.

TEATRO GRIEGO

- 1) Esquilo: *Prometeo encadenado*, en "Tragedias completas" Ed. Cátedra, Madrid, 2001, pp. 427-486.
- 2) Enríquez, José Ramón: *El Fuego*, Editorial UAP, Puebla, 1985.
- 3) Eurípides: *Las Bacantes*, en "Diecinueve tragedias", Editorial Porrúa, México, 1993, pp. 471-495.
- 4) Sófocles: *Electra*, en "Tragedias. Vol. II", CSIC, Madrid, 1991, pp. 97-180.
- 5) Aristófanes: *La asamblea de las mujeres*, Editorial BOSCH, Barcelona, 1986.
- 6) Menandro: *El misántropo*, en "Comedias", Editorial Gredos, Madrid, 1986, pp.145-201.

Novelas:

- 1) Gide, André: *Prometeo mal encadenado*, Editorial Fontamara, México, 2007.
- 2) Revueltas, José: *Los motivos de Caín*, Ediciones ERA, México, 1979.
- 3) Nabokov, Vladimir: *Lolita*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1991.
- 4) Kertész, Imre: *Kaddish por el hijo no nacido*, Editorial Acantilado, Barcelona, 2007.

TEATRO ROMANO

- 1) Plauto: *Comedia de la Olla*, en "Comedias", Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 121-161.
- 2) Terencio: *El eunuco*, en *Comedias*, Editorial CSIC, Madrid, 1991, pp. 99-197.
- 3) Séneca: *Medea*, en "Tragedias", Editorial Gredos, Madrid, 2001.
- 4) Eurípides: *Medea*, en "Diecinueve tragedias", Editorial Porrúa, México, 1993, pp. 59-95.

Película: *Medea*, de Lars von Trier.

Novelas:

- 1) Yourcenar, Marguerite: *El denario del sueño*, Editorial Alfaguara, Madrid, 1971.
- 2) Rulfo, Juan: *Pedro Páramo*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1993.
- 3) Dürrenmatt, Friedrich: *Griego busca griega*, Editorial Tusquets, Barcelona, 1999.
- 4) Jelinek, Elfriede: *Deseo*, Ediciones Destino, Buenos Aires, 2004.

TEATRO MEDIEVAL

- 1) Anónimo: *El auto de los reyes magos*, www.cervantesvirtual.com
- 2) Anónimo: *La danza de la muerte*, www.cervantesvirtual.com
- 3) Anónimo: *La farsa del Maese Pathelin*; www.cervantesvirtual.com
- 4) de Gandersheim Hrotsvitha, *Resurrección de Drusiana y Calímaco*, Editorial FCE, México 1990, pp. 139-153.
- 1) M. Gómez, Nora: "La literatura y el arte infernal", y Nathan Bravo, Elía: "La pobreza como un ideal medieval"; en *Discursos y representaciones en la Edad Media*, UNAM/COLMEX, México, 1999, pp. 411-423 y 575-583.

Novelas:

- 1) Müller, Herta: *Todo lo que tengo lo llevo conmigo*, Ediciones Siruela, Madrid, 2010.
- 2) Kawabata, Yasunari: *Lo bello y lo triste*, EMECE Editores, Argentina, 2003.
- 3) Conrad, Josef: *El corazón de las tinieblas*, Terramar Ediciones, Buenos Aires, 2007.
- 4) Elizondo, Salvador: *Farabeuf*, Editorial Cátedra, Madrid, 2000.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alatorre, Claudia Cecilia: *Análisis del drama*, Escenología, A.C. México, 1991.
- 2) Aristóteles: *La poética*, Editorial Colofón, México, 2001.
- 5) Angenot, Marc; Bessière, Jean; Fokkema, Douwe; Kushner, Eva, *Teoría Literaria*, Siglo XXI, México, 1993.
- 6) Barthes, Roland; Greimas, A.J.; Eco Umberto, ET. AL., *Análisis*

- estructural del relato*, Ediciones Coyoacán, México, 2006.
- 7) Degaine, André, *Histoire du theatre*, Librairie Nizet, Saint Genouph, 1992.
 - 8) Eco, Umberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Editorial Lumen, Barcelona, 1981.
 - 9) Eco, Umberto, *Obra abierta*, Editorial Ariel, Barcelona, 1985.
 - 10) Graves, Robert, *Los mitos griegos I y II*, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
 - 11) Guiraud, Pierre, *La semiología*, Editorial Siglo XXI, México, 2001.
 - 12) Jakobson, Roman, *Lingüística y poética*, Editorial Cátedra, Madrid, 1983.
 - 13) Kayser, Wolfgang, *Interpretación y análisis de la obra literaria*, Editorial Gredos, Madrid, 1992.
 - 14) McGowan; Lemnitz, *Las edades de oro del teatro*, Editorial FCE, México, 1997.
 - 15) Nietzsche, Friedrich, *El origen de la tragedia*, Editorial Porrúa, México, 2006.
 - 16) Scolnicov, Hanna; Holland, Peter, *La obra de teatro fuera de contexto*, Editorial Siglo XXI, México, 1991.

Obras:

- 1) Esquilo: *Tragedias completas*, Editorial Cátedra, Madrid, 2001.
- 2) Eurípides: *Diecinueve tragedias*, Editorial Porrúa, México, 1993.
- 3) Sófocles: *Tragedias*, Editorial Gredos, Madrid, 1998.
- 4) Aristófanes: *Las once comedias*, Editorial Porrúa, México, 2006.
- 5) Menandro: *Comedias*, Editorial Gredos, Madrid, 2000.
- 6) Plauto: *Comedias*, Editorial Porrúa, México, 2005.
- 7) Terencio: *Comedias completas*, Editorial Colihue, Buenos Aires, 2007.
- 8) Séneca: *Tragedias volumen I y II*, Editorial Gredos, Madrid, 1997.
- 9) de Gandersheim Hrotsvitha, *Los seis dramas*, Editorial FCE, México 1990.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACONDICIONAMIENTO FÍSICO II: Acrobacia de piso y baile coreográfico**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Acondicionamiento Físico I: Equilibrio y ejercicios rítmicos

Asignatura con seriación subsecuente: Acrobacia I: Desarrollo de acrobacia de piso

Presentación:

Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico es una asignatura práctica ubicada en el Campo de Cuerpo y Movimiento, en la que se da continuidad a la metodología adquirida y aplicada en el primer semestre, así como al acondicionamiento físico y rítmico de forma creativa, estructurada y precisa. El alumno ejecuta rutinas físicas a nivel bajo, medio y alto de fuerza, resistencia, elasticidad, coordinación, equilibrio individual y ejercicios cardiovasculares con otro grado de riesgo y velocidad, debido a que el entrenamiento del primer semestre le permite ampliar los niveles de desempeño; igualmente, se enfrenta a ejercicios de mayor complicación para

adquirir habilidades corporales que resuelven clara y directamente sus movimientos en las clases de Actuación y, posteriormente, Expresión Corporal.

Se trabajan, entre otros elementos, brincos de cuerda específicos como un método de entrenamiento para espacios pequeños y en corto tiempo; nuevos ejercicios de equilibrio a nivel semi-aéreo; secuencias de movimiento priorizando la relación con el *volumen-espacio* y *tiempo* entre un alumno y sus compañeros; el uso del impulso externo, que en esta etapa es el peso, la estatura y la fuerza de los compañeros a partir de la observación, la atención y la reacción del cuerpo en movimiento.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar su entrenamiento corporal para la preparación del hecho escénico, desarrollando su intelecto, emotividad, imaginación y creatividad.
- b) Realizar una bitácora del desarrollo de su proceso físico-sensible, para nutrir su método de preparación corporal y tomar conciencia de la importancia del entrenamiento físico en el desarrollo de la capacidad de reacción en escena.
- c) Identificar los ejercicios que le brinden el estado físico que requiere para su entrenamiento y disposición.
- d) Comparar los distintos enfoques del movimiento corporal y sus repercusiones emotivas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	BRINCO DE CUERDA	0	16
2	LA RESISTENCIA FÍSICA COMO IMPULSO EMOTIVO	0	16
3	RITMO CORPORAL	0	16
4	MOVIMIENTO SEMI-AÉREO	0	16
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>BRINCO DE CUERDA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar la técnica adecuada para desprenderse del piso elevando, trasladando su peso en el aire y coordinando sus brazos y piernas para resolver los saltos básicos de cuerda, con buena colocación y alineación de sus articulaciones y columna. b) Desarrollar su capacidad aeróbica con rutinas de brincos de cuerda para ampliar su rendimiento físico-emotivo en escena. c) Conocer nuevos ejercicios de coordinación combinando brincos de pareja y grupos. d) Identificar con la práctica, cómo funciona el cuerpo en cada segmento de su entrenamiento y cómo aplicar la rutina adecuada según su meta inmediata. <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El cuidado y preparación de sus músculos, tendones y articulaciones para los brincos de cuerda, amortiguación de la caída y coordinación del movimiento.</p> <p>1.2 La relación entre el ritmo, tiempo, impulso, peso y uso del espacio con rutinas individuales de brincos de cuerda.</p> <p>1.3 La importancia de una buena colocación de columna para la ejecución de las rutinas de brincos de cuerda.</p>
UNIDAD 2	<p>LA RESISTENCIA FÍSICA COMO IMPULSO EMOTIVO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ejecutar ejercicios de resistencia y descubrirá la influencia de sus pensamientos para el mejor desempeño del rendimiento físico. b) Comprender la injerencia de su voluntad para el alcance de los objetivos físicos inmediatos. c) Conocer ejercicios de combate diversos, sólo como exploración de movimientos de contacto. <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Técnica de Suzuki (entrenamiento japonés).</p> <p>2.2 Ejercicio de encuentro de energía plexo-metatarso.</p>

	2.3 Ejercicios básicos de boxeo sin contacto.
UNIDAD 3	<p>RITMO CORPORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar ejercicios de barra al piso y diagonal (principios de ballet) para la colocación de su columna en forma natural y anti-natural. b) Realizar ejercicios de coordinación fina y gruesa dentro de un ritmo específico. c) Ejecutar rutinas de movimiento con distinta cadencia, tempo y fluidez trasladándose en el espacio. d) Realizar piruetas con spot y combinaciones de pasos en tres tiempos: vals y padevuré. e) Integrar a sus movimientos sentimientos inmediatos provocados por el movimiento y la música. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 La colocación de la columna vertebral en el ballet. 3.2 El ritmo y el movimiento a través del baile. 3.3 La identificación de sentimientos por medio del movimiento. 3.4 La proyección corporal y sus características.
UNIDAD 4	<p>MOVIMIENTO SEMI-AÉREO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Trasladar su peso y lo modificará en el aire con determinación y certeza ante un impulso externo (En esta etapa se apoya en el cuerpo de uno o más compañeros para elevarse del piso). b) Ejecutar movimientos con alto grado de complejidad en el tiempo, espacio, velocidad, obstáculo e impulso, para desarrollar más habilidades de su cuerpo. c) Identificar los requerimientos de su cuerpo para cada ejercicio planteado, resolviendo la parte técnica de alineación y puntos de equilibrio. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 El impulso externo como generador de la determinación del movimiento. 4.2 La importancia de la técnica para el control corporal en el tiempo-

	espacio. 4.3 El trabajo colectivo como punto de partida para el entrenamiento físico efectivo.
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>En este semestre se trabaja de manera individual y grupal, propiciando la convivencia respetuosa y efectiva que les permita expresar y manifestar con su cuerpo sentimientos y emociones mediatas e inmediatas. Se realizan rutinas de parejas, tríos, equipos y grupales, que apoyan el desarrollo de una coordinación y organización distinta. La explicación oral de los ejercicios y posteriormente la demostración del mismo, se alterna con el planteamiento verbal de otras actividades y la exploración del alumno en relación a los ejercicios hasta llegar a una selección de movimientos individual y otra colectiva.</p>																					
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura. b) Entrega de todos sus reportes por escrito. c) Participación en clase. d) Trabajo individual y grupal de estructuración de rutinas. e) Exhibición final. <p>2. Forma de acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Exhibición final con público, que consiste en llevar a cabo una presentación grupal con el material seleccionado de secuencias de resistencia, baile y equilibrio (tanto individual como en equipos), adquiridos durante este periodo. 																					
<p>Sugerencias didácticas:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Exposición oral</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Exposición audiovisual</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Ejercicios dentro de clase</td> <td style="text-align: right;">(x)</td> </tr> <tr> <td>Ejercicios fuera del aula</td> <td style="text-align: right;">(x)</td> </tr> <tr> <td>Seminarios</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> </table>	Exposición oral	()	Exposición audiovisual	()	Ejercicios dentro de clase	(x)	Ejercicios fuera del aula	(x)	Seminarios	()	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Exámenes parciales</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Examen final escrito</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Trabajos y tareas fuera del aula</td> <td style="text-align: right;">(x)</td> </tr> <tr> <td>Exposición de seminarios por los alumnos</td> <td style="text-align: right;">()</td> </tr> <tr> <td>Participación en clase</td> <td style="text-align: right;">(x)</td> </tr> </table>	Exámenes parciales	()	Examen final escrito	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()	Participación en clase	(x)
Exposición oral	()																				
Exposición audiovisual	()																				
Ejercicios dentro de clase	(x)																				
Ejercicios fuera del aula	(x)																				
Seminarios	()																				
Exámenes parciales	()																				
Examen final escrito	()																				
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)																				
Exposición de seminarios por los alumnos	()																				
Participación en clase	(x)																				

Lecturas obligatorias	()	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

- 1) Brook, Peter. *La astucia del aburrimiento*, Ediciones El Milagro.
- 2) Enric Ma Sebastiani i Obrador, Enric Ma Sebastiani, Carlos A. González Barragá. *Cualidades Físicas*. Editorial INDE, España, 2000.

Bibliografía complementaria:

- 1) Stanislavski, Constantin. *La construcción del personaje*, El libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro del cuerpo o danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **ACTUACIÓN II: Conflicto, cambio y progresión**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN I: El trabajo sobre sí mismo

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN III: Los elementos de la situación escénica

Presentación:

Actuación II: Conflicto, cambio y progresión pertenece al Campo de Actuación y se relaciona directamente con las asignaturas de Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico y Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador. En este semestre el alumno, partiendo de la conciencia de su cuerpo y mundo emocional, y del manejo de sus respuestas orgánicas, incorpora los conceptos de *progresión, cambio y conflicto* y los vínculos entre ellos. De la misma manera, recupera e incorpora el trabajo llevado a cabo en los otros campos de conocimiento.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Formular y transitar en un presente y transcurrir escénicos, comprendiendo los conceptos: objetivo, conflicto, toma de decisión y solución.
- b) Adentrarse y enriquecer un suceso escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCENTRACIÓN	16	24
2	PALABRA	16	24
3	ACCIONES	16	24
4	CONFLICTO	16	24
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCENTRACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Integrar de manera clara el trabajo del cuerpo, el pensamiento formulado y la palabra para desenvolverse en una situación dada.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 Introducción a las acciones físicas. 1.2 Inmovilidad. 1.3 Metodología de la memoria.</p>
UNIDAD 2	<p>PALABRA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar a la palabra como elemento ordenador y detonador del evento escénico, resultante de la formulación emocional y del proceso de pensamiento, nacida siempre del impulso.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Palabra aislada. 2.2 Palabras dentro de un texto. 2.3 Identificación de palabras “llave”. 2.4 Impulso–acción; impulso–palabra. 2.5 Formulación del pensamiento hacia el lenguaje hablado.</p>

UNIDAD 3	ACCIONES Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Identificar el valor de las acciones como suceso revelador y clarificador en una situación dada: carácter, mundo interno y relaciones. Contenidos específicos: 3.1 Nociones de movimiento voluntario e involuntario. 3.2 Nociones de movimiento consecuente e inconsecuente. 3.3 Administración de la energía. 3.4 Organicidad del movimiento. 3.5 Impulso.
UNIDAD 4	CONFLICTO Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de: a) Comprender los conceptos de impulso, cambio y toma de decisión como principios de la progresión dramática. Contenidos específicos: 4.1 Introducción al objetivo. 4.2 Introducción al conflicto. 4.3 Introducción al trabajo sobre el texto.
Metodología de trabajo: Las sesiones inician con un calentamiento que le permite al alumno disponerse física y mentalmente para el desarrollo de los ejercicios. El alumno lleva a cabo los ejercicios siguiendo las premisas planteadas por el profesor de acuerdo a la unidad en cuestión. Al final de clase se promueve un espacio de reflexión. En este segundo semestre se trabajará con ejercicios en pareja. El universo referencial con el que trabajan los alumnos es la poesía y la narrativa, agregándose ya el texto dramático. Se propicia que los alumnos desarrollen sus capacidades de formulación a partir de trabajos escritos y de las lecturas marcadas como obligatorias en cada unidad.	
Evaluación: 1. Requisitos de acreditación: a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura. b) Participación en clase. c) Entrega de reportes escritos. 2. Forma de acreditación: a) Presentación de escenas de una obra dramática ante el público.	

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

CONCENTRACIÓN

- 1) Stanislavsky, Constantin: "La atención en escena" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*, Ed. Quetzal, Buenos Aires, 1986.

PALABRA

- 1) Monroy Bautista, Fidel. *Voz para la escena*. Ed. Escenología México, 2011.
- 2) Olguín, David: *Los Habladores. Biblioteca de cuento "Anis del mono"*, Ed. Ficticia, México, 2006.

ACCIONES

- 1) Mamet, David: *Concentración en verdadero y falso, herejía y sentido común para el actor*. Ed. del Bronce, Barcelona. 1999.
- 2) Stanislavsky, Constantin: "Acción, el sí y las circunstancias dadas" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*, Ed. Quetzal, Buenos Aires, 1986.

CONFLICTO

- 1) Artaud, Antonin: "El teatro y la peste" en *El teatro y su doble*. Ed. Hermes, México, 1992.

Bibliografía complementaria:

- 1) Chejov, Michel. *Sobre la técnica de la actuación*, Ediciones Alba. Barcelona, 2002.
- 2) Meyerhold, V. E.: *El actor sobre la escena*. Ediciones de la UAM, México, 1986.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DEL TEATRO II: Teatro moderno**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Historia del Teatro I: Teatros originarios

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro III: Corrientes innovadoras

Presentación:

Historia del Teatro II: Teatro moderno es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral y complementa el panorama histórico iniciado en el primer semestre.

El establecimiento del teatro moderno (y del drama, según Peter Szondi) implica la asimilación en la escena de los códigos populares y aquellos de origen trágico o sagrado. Las condiciones de representación estimulan la convivencia de “lo alto y lo bajo”, abriendo el camino hacia el teatro del siglo XX donde estas clasificaciones desaparecen en su objetivo de reproducción de la vida (realismo y naturalismo).

La asignatura se relaciona con todas las de Teoría y Análisis de Texto Dramático y Plástica Teatral, permitiendo al alumno comprender el contexto en que se produjeron las obras estudiadas en esa materia, así como sus condiciones de

representación. Se relaciona también con el Campo Formación Humanística que amplía ese contexto a las condiciones históricas y las corrientes del pensamiento desde las cuales pueden ser leídas, y con las materias teórico-prácticas, pues aquí se analizan los elementos del teatro y la representación que siguen presentes en la escena de hoy.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar la manera en que lo profano y lo sagrado se reúnen y se mezclan en teatros que logran capturar la amplitud de la experiencia humana y reflejarla frente a públicos de estratos sociales diversos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO	8	0
2	LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO	8	0
3	MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN	8	0
4	EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO	8	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar la visión plena que se refleja en el teatro isabelino lo que hace de él “un teatro popular en una época de humanismo” y

	<p>un modelo para el teatro moderno (Brook).</p> <p>b) Valorar las posibilidades de la puesta en escena actual del drama isabelino.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El espacio, la poesía y el pensamiento en la era isabelina.</p> <p>1.2 Shakespeare y sus contemporáneos.</p>
UNIDAD 2	<p>LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar las características presentes en el teatro español del siglo de oro y la manera en que han sido retomados dentro de nuestra tradición teatral.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 “La monstruosa tragicomedia”: <i>La Celestina</i>. Religión y picaresca en el teatro áureo.</p> <p>2.2 El siglo de oro en México: Poesía en Voz Alta y la actualización de los clásicos españoles.</p>
UNIDAD 3	<p>MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Verificará cómo esa convivencia de “lo alto y lo bajo” sucede en el teatro clásico francés y en el tratamiento dramático de algunos temas arquetípicos como el mito de Don Juan.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Don Juan: de la tragicomedia a la ópera y el cine.</p>
UNIDAD 4	<p>EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Analizar el cambio de concepto de lo trágico en el teatro moderno y las aportaciones de Chéjov al teatro del siglo XX.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Woyzeck, un héroe proletario.</p> <p>4.2 Chéjov y la ambigüedad de la mirada tragicómica.</p>

Metodología de trabajo:

Exposición del profesor a partir de lecturas encargadas a los alumnos. Discusión y comentario.

Presentación de materiales documentales en formatos electrónicos (DVDs, CDRoms, Páginas Web).

El énfasis comparativo de la materia pretende hacer evidentes los elementos originarios de la representación que se manifiestan de diversos modos en diversos contextos geográficos e históricos, así como aquellos que siguen vigentes en la escena actual.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) 90% de asistencias.
- b) Entrega de todos sus ensayos.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo grupal de investigación.

2. Forma de acreditación:

La calificación final se integrará con base en tres componentes:

- a) Calificación de ensayos (50%)
- b) Participación en clase (25%)
- c) Trabajo en grupo (25%)

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO

- 1) Brook, Peter, *El espacio vacío*, Barcelona, Ediciones Península, 1990.
- 2) Brook, Peter y Peter Stein, *Shakespeare/Mi Chéjov*, México, UNAM/INBA, 2009.
- 3) Johnson, Samuel, *Prefacio a Shakespeare*, Barcelona, Cuadernos del acantilado, 2003.

LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO

- 1) Lope de Vega, “El arte de hacer comedias” en *Obras, tomo II*, México. Aguilar, 1991. pp. 1105 a 1112.
- 2) Valbuena Prat, Angel, *Historia de la literatura española, tomo III*, Barcelona, Gustavo Gili Editor, 1982. pp. 429 a 738.

MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN

- 1) Bulgakov, Mihail, *Vida del señor de Molière*, Barcelona, Montesinos, 2007. Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral editores, 1977.

EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO

- 1) Brook, Peter y Peter Stein, *Shakespeare / Mi Chéjov*, México, Unam/Inba, 2009.
- 2) Varios: *The Cambridge companion to Chekhov*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Bibliografía complementaria:

- 1) Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADE, 1994
- 2) Amezcua, José, *Espectáculo, texto y fiesta*, México, UAM, 1990.
- 3) ----- *Lectura ideológica de Calderón*, México, UAM-UNAM, 1991.
- 4) Aparicio Maydeu, Javier, *El teatro barroco*, Barcelona, Montesinos, 1999.
- 5) Baratto, Mario, *Teatro y luchas sociales*, Barcelona, Península, 1971.
- 6) Batty, Gaston y Chavance, René, *El arte teatral*, México, FCE, 1983.
- 7) Bentley, Eric, *La vida del drama*, México, Paidós Studio, 1985.
- 8) Berthold Margot, *Historia social del teatro*, dos tomos, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974.
- 9) Bloom, Harold, *Shakespeare, la invención de lo humano*, Barcelona, Anagrama, 2005.
- 10) -----, *El canon occidental*, Barcelona, Anagrama, 2001.
- 11) Bruggger, Ilse M. de, *El teatro alemán*, Buenos Aires, Centro de Editor de América Latina, 1968.
- 12) Couton, Georges, *Corneille y la tragedia política*, México, FCE (Breviarios), 1986.
- 13) D’Amico, Silvio, *Historia de la literatura dramática*, 4 tomos, México,

- UTHEA, 1961.
- 14) Diderot, Denise, *La paradoja del comediante*, México, Ediciones Coyoacán, 1997.
 - 15) Diosdado, Ana, *El teatro por dentro*, Barcelona, Salvat, 1979.
 - 16) Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1980.
 - 17) Elsom, John (ed.), *Is Shakespeare still our contemporary?*, London, Routledge, 1989.
 - 18) Fernández, Sergio, *El estiércol de Melibea*, México, UNAM, 1991.
 - 19) Gonzalez, José Manuel, *El teatro de William Shakespeare hoy*, Barcelona, Montesinos, 1993.
 - 20) Green, Graham, *British Dramatists*, London, Prion, 1996.
 - 21) Gottlieb, Vera & Allain, Paul (eds.), *The Cambridge Companion to Chekhov*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
 - 22) Hartnoll, Phyllis, *The Theatre, a concise history*, London, Thames and Hudson, 1985.
 - 23) Hauser Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte (3 tomos)*, Barcelona, Guadarrama, 1982.
 - 24) Hugo, Victor, *Vida y obra de Shakespeare*, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1941.
 - 25) Kleist, Heinrich von, *Sobre el teatro de las marionetas*, Madrid, Hiperión, 1988.
 - 26) Knight, Wilson, *Shakespeare, la rueda de fuego*, México, Breviarios FCE, 1979.
 - 27) Lessing, *La dramaturgia de Hamburgo*, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España (o conaculta, México), 1993.
 - 28) Macgowan y Melnitz, *The Living Stage*, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 1955.
 - 29) Macgowan y Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
 - 30) Murlyne, J.R. & Shewring, Margaret (eds.), *Shakespeare's Globe Rebuilt*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
 - 31) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral, 1977.
 - 32) ----- *Lo spazio scenico*, Roma, Bulzoni Editore, 1966.
 - 33) Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, México, Paidós Comunicación, 1980.
 - 34) Rabello, Luis Francisco, *El teatro portugués*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
 - 35) Ramo, Luciano, *Storia del Varietà*, Milano, Garzanti, 1956.
 - 36) Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del Teatro Español (2 tomos)*, Madrid, Cátedra, 1992.
 - 37) Salvat, Ricard, *El teatro*, Barcelona, Montesinos, 1982.
 - 38) Sempelayo, Carlos, *El vodevil, teatro francés*, Barcelona, Plaza & Janés, 1963.
 - 39) Stendhal, *Racine et Shakespeare*, Utrecht, Jean Jacques Pauvert Editeur, 1965.

- 40) Thomasseau, Jean-Marie, *Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur, 1995.
- 41) -----*Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur, 1995.
- 42) Torri, Julio, *La literatura española*, México, Breviarios FCE, 1984.
- 43) Touchard, Pierre-Aimé, *Apología del teatro*, Buenos Aires, Cía. General Fabril Editora
- 44) Unger, Roni, *Poesía en Voz alta*, México, UNAM-INBA, 2006.
- 45) Usigli, Rodolfo, *Juan Ruiz de Alarcón en el tiempo*, México, SEP, 1967.
- 46) Varios, *Teatro Mexicano, historia y dramaturgia, Tomos I a XX*, CNCA.
- 47) Yates, Frances A., *Las últimas obras de Shakespeare: una nueva interpretación*, México, Breviarios FCE, 1986.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; historiador especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **LENGUA ESPAÑOLA II: Fondo del texto, estilo y lectura en voz alta**

Clave:	Semestre: 2°	Área: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Lengua Española I: Forma del texto (gramática, sintaxis, puntuación)

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

El curso de *Lengua Española II: Fondo del texto, estilo y lectura en voz alta* está inscrito en el Campo de Formación Humanística y se imparte en el segundo semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación.

A lo largo del primer semestre, el alumno habrá estudiado la ortografía, la gramática, la sintaxis y la puntuación españolas, y se habrá apoyado en la lectura de textos teóricos, literarios, el ejercicio mismo de la escritura, el análisis de las composiciones propias y las de sus compañeros, y la investigación constante en gramáticas de la lengua, diccionarios y otros medios que habrá aprendido a utilizar.

Durante el segundo semestre, el estudiante aprenderá a leer en cuatro niveles

(cognoscitivo, informativo, narrativo e interpretativo), a analizar cualquier obra literaria interna y externamente por medio de la aplicación del modelo actancial y del estudio gramatical, sintáctico y semántico, y a reconocer el estilo de escritores diversos en lengua española.

Esta asignatura se relaciona de manera general —como se vio líneas arriba— con todas las de la carrera, pero más directamente (en sentido vertical) con Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo y Actuación II: Conflicto, cambio y progresión, y horizontalmente con Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama, Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista, Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista y Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco; Historia de la Cultura I: Grecia, Historia de la Cultura II: De Roma a la caída de Constantinopla, Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la Modernidad e Historia de la Cultura IV: Los últimos siglos y Expresión Verbal III: Introducción al verso español y Expresión Verbal IV: Lectura e interpretación del verso español.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar textos literarios y dramáticos interna y externamente.
- b) Manejar las herramientas para reconocer el estilo de cualquier autor en lengua española.
- c) Leer en cuatro niveles (cognoscitivo, informativo, narrativo e interpretativo).

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ANÁLISIS GRAMATICAL, SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO	5	0
2	GÉNEROS LITERARIOS	5	0
3	ESTRUCTURA EXTERNA Y ESTRUCTURA INTERNA (MODELO ACTANCIAL) DEL TEXTO	4	0
4	ESTILO	4	0
5	CONCEPTOS BÁSICOS DE PROSODIA, ENTONACIÓN Y MÚSICA	5	0

6	FONOSINTAXIS	5	0
7	TIPOS DE LECTURA	4	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ANÁLISIS GRAMATICAL, SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Aplicar la técnica del análisis gramatical, sintáctico y semántico a cualquier texto literario.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 Repaso de las categorías gramaticales y sintácticas. 1.2 Repaso de los usos de los signos de puntuación. 1.3 Reconocimiento del campo semántico en el texto.</p>
UNIDAD 2	<p>GÉNEROS LITERARIOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Apreciar y reconocer las diferencias estructurales y formales de los distintos géneros literarios.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Tipos de literatura: científica, artística y periodística. 2.2 Literatura artística: lírica (poesía), épica (narrativa) y dramática (teatro). 2.3 Diferencias entre tipos de relato (cuento, novela, leyenda, crónica literaria).</p>
UNIDAD 3	<p>ESTRUCTURA EXTERNA Y ESTRUCTURA INTERNA (MODELO ACTANCIAL) DEL TEXTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Diferenciar entre el texto “aristotélico” y el “no aristotélico”.</p>

	<p>Contenidos específicos: 3.1 Estructura aristotélica. 3.2 Estructura no aristotélica. 3.3 Modelo actancial.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>ESTILO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Reconocer el estilo de cualquier autor en lengua española.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 ¿Qué es el estilo? 4.1.1 Elementos recurrentes. 4.1.1.1 Tipo de estructura (aristotélica o no aristotélica). 4.1.1.2 Tipo de narrador (tercera persona omnisciente, tercera persona testigo, primera persona protagonista, primera persona testigo, segunda persona). 4.1.1.3 Personajes (edad, sexo, condición social, enfermedades físicas y mentales). 4.1.1.4 Ambientación (interiores o exteriores; evocación mediante los cinco sentidos). 4.1.1.5 Temas. 4.1.1.6 Lenguaje. 4.1.1.7 Plano narrativo (pretérito, presente, presente histórico, futuro). 4.1.1.8. Figuras retóricas. 4.1.1.9. Subgénero. 4.1.2. Estructuras gramaticales recurrentes. 4.1.2.1. Práctica del análisis gramatical minucioso. 4.1.2.2. Estadísticas de estructuras recurrentes. 4.2. Imitación del estilo.</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>CONCEPTOS BÁSICOS DE PROSODIA, ENTONACIÓN Y MÚSICA</p> <p>Objetivos específicos: Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Manejar los conceptos básicos que utilizará en la práctica de la lectura en voz alta (fonosintaxis).</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Las unidades del nivel fonológico. 5.2 Tono. 5.3 Entonación.</p>

	<p>5.4 Grupo fónico. 5.4.1 Estructura del grupo fónico. 5.4.1.1 Tonema. 5.4.1.2 Acento prosódico, acento tónico o ársis. 5.4.1.3 Pausa.</p>
<p>UNIDAD 6</p>	<p>FONOSINTAXIS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Practicar la fonosintaxis como técnica de lectura en voz alta.</p> <p>Contenidos específicos: 6.1 Definición. 6.2 Sirremas. 6.3 Concurrencia de sonidos homólogos. 6.4 Concurrencia de fonemas no homólogos. 6.5 Modalidad oracional. 6.6 La entonación como medio para transmitir la información. 6.8 Funciones de la entonación. 6.9 Formas de entonación. 6.9.1 Anticadencia. 6.9.2 Semianticadencia. 6.9.3 Suspensión. 6.9.4 Semicadencia. 6.9.5 Cadencia. 6.10 Intervalos. 6.11 Tipos de entonación. 6.11.1 Enunciativa. 6.11.2 Interrogativa. 6.11.3 Exclamativa. 6.11.4 Volitiva. 6.12 Tipos de frase. 6.12.1 Subalterna. 6.12.2 Destacada. 6.13 Concordancia de los tonemas con los signos de puntuación. 6.14 La música, la fonosintaxis y la partitura de lectura. 6.14.1 Volúmenes. 6.14.2 Alteraciones. 6.14.3 Pausas. 6.14.4 Velocidades (variación del pulso en el tiempo). 6.14.5 Movimientos que marcan el ritmo en la obra.</p>

UNIDAD 7	<p>TIPOS DE LECTURA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Comprender cabalmente todo lo que lea. b) Leer en voz alta de manera que la audiencia comprenda claramente el mensaje del texto. c) Leer en voz alta no solo expresando de manera clara el mensaje del texto sino dándole tonalidades. d) Leer en voz alta sumando a todo lo anterior una interpretación propia a partir de la información recabada con los análisis gramatical y estilístico y la práctica de la fonosintaxis. <p>Contenidos específicos:</p> <p>7.1 Lectura cognoscitiva: cabal comprensión de lo leído (para sí mismo).</p> <p>7.2 Lectura informativa: lectura neutra, sin emisión de juicios, en voz alta para transmitir una información.</p> <p>7.3 Lectura narrativa: lectura en voz alta con la intención de contar una historia que el escucha pueda evocar fácilmente.</p> <p>7.4 Lectura interpretativa: lectura en voz alta con la intención de narrar una historia y crear imágenes en el espectador a partir de la interpretación de personajes creados a partir de los análisis de los mismos.</p>
---------------------------	--

Metodología de trabajo:

Se formarán equipos de trabajo, y cada uno leerá el libro de cuentos que se le asigne. Los títulos sugeridos son *Cuentos de locura, de amor y de muerte*, de Horacio Quiroga; *Doce cuentos peregrinos*, de Gabriel García Márquez; *El llano en llamas*, de Juan Rulfo, y una selección de relatos de distintos libros de cuentos de Julio Cortázar.

Los integrantes de los equipos decidirán cómo trabajarán pero todos deberán participar. Llegado el momento, cada grupo presentará dos adelantos de su análisis estilístico; primero, lo que concierne a la estructura interna y externa del texto, y luego lo concerniente al análisis gramatical. En su tercera exposición, cada uno —con los recursos que elijan y su creatividad— mostrará sus hallazgos al resto de la clase.

Cada alumno escribirá un cuento de su propia autoría “a la manera de...”; la composición se hará a la manera del autor que le haya tocado a su equipo.

El profesor asignará a cada estudiante un “revisor” del grupo mismo pero

perteneiente a un equipo distinto. El “revisor” corregirá la ortografía, puntuación, gramática y sintaxis. Luego devolverán el texto al autor para que lo reescriba y lo lleve a clase para ser leído en voz alta y que entre todos se comenten.

Se practicarán en clase la fonosintaxis con relatos breves, y los alumnos tendrán que ejercitar la técnica en casa y grabarse para registrar su avance. Luego elegirán el cuento de un compañero y en clase se trabajará la técnica con esos textos para que al final del semestre, cada quien haga una lectura interpretativa del texto elegido. En este ejercicio se concentra lo visto en ambos semestres.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Exposiciones en equipo.
- c) 90 por ciento de ejercicios (bitácora, ensayos sobre los textos analizados y tareas).
- d) Realización del examen práctico (composición propia y corrección de composición ajena).
- e) Presentación del examen oral práctico final (fonosintaxis).
- f) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Dos exámenes prácticos: 25 por ciento; 50 por ciento del total.
- b) Tres exposiciones: 10 por ciento cada una; 30 por ciento del total.
- c) Participación en clase: 10 por ciento; 10 por ciento del total.
- d) Tareas: 10 por ciento; 10 por ciento del total.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

ANÁLISIS GRAMATICAL, SINTÁCTICO Y SEMÁNTICO

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed. Planeta, México, 2010.
- 2) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011.

GÉNEROS LITERARIOS

- 1) Román Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático. Del texto a la puesta en escena*, Facultad de Filosofía y Letras-UNA y Árbol Editorial, México, 2001, 34-37, 182 pp.

ESTRUCTURA EXTERNA Y ESTRUCTURA INTERNA (MODELO ACTANCIAL) DEL TEXTO

- 1) Román Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático. Del texto a la puesta en escena*, Facultad de Filosofía y Letras-UNA y Árbol Editorial, México, 2001, 37-67, 85-99, 182 pp.

ESTILO

- 1) Cohen, Sandro, *Redacción sin dolor*, 5ª ed., Planeta, México, 2010, p. 53-68, 408 pp.
- 2) Román Calvo Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático. Del texto a la puesta en escena*, Facultad de Filosofía y Letras-UNA y Árbol Editorial, México, 2001, 69-84, 182 pp.
- 3) Quiroga, Horacio, *Cuentos de locura, de amor y de muerte*, Ediciones Leyenda, México, 2010, 144 pp.
- 4) García Márquez, Gabriel, *Doce cuentos peregrinos*, Altaya, Barcelona, 1995, 264 pp.
- 5) Rulfo, Juan, *El llano en llamas*, Fondo de Cultura Económica, México, 5ª reimp. de la 1ª ed. (1953), 1984, 192 pp.
- 6) Cortázar, Julio, *Cuentos completos/1 (1945-1966)*, "Las manos que crecen", p. 36-42; "Casa tomada", p. 107-111; "Ómnibus", p. 126-133; "La noche boca arriba", p. 386-392; "Final del juego", 393-401; 608 pp.

TIPOS DEL LECTURA

- 1) Galindo Balcázar, Carlos David, Material didáctico inédito del curso de Fonosintaxis. (Proporcionado por la profesora mientras no se publique).

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROSODIA, ENTONACIÓN Y MÚSICA

- 1) Galindo Balcázar, Carlos David, Material didáctico inédito del curso de Fonosintaxis. (Proporcionado por la profesora mientras no se publique).

FONOSINTAXIS

- 1) Galindo Balcázar, Carlos David, Material didáctico inédito del curso de Fonosintaxis.

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria *et al.*, *Diccionario Akal de términos literarios*, 2ª ed., Ediciones Akal, Madrid, 1997, 418 pp.
- 2) Bentley, Eric, *La vida del drama*, reimp. (2004), de la 1ª ed., Paidós Mexicana, México, 1985, 328 pp.
- 3) Barthes, Roland *et al.*, *Análisis estructural del relato*, 6ª reimp. (2004), de la 1ª ed., Ediciones Coyoacán, México, 1996, 240 pp.
- 4) Beristain, Helena. *Diccionario de retórica y poética*, 4ª reimp. de la 8ª ed., Porrúa, México, 2003, 520 pp.
- 5) Garza Mercado, Ario, *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*, 4ª reimp. (2004) de la 6ª ed., El Colegio de México, México, 1996, 412 pp.
- 6) Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas*, 8ª reimp. de la 3ª ed., Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2008, 398 pp.

Bibliografía de consulta:

- 1) Alarcos Llorach, Emilio, *Gramática de la lengua española*, Espasa-Calpe, Real Academia Española (Colección Nebrija y Bello), Madrid, 2004, 408 pp.
- 2) Ayuso de Vicente, María Victoria *et al.*, *Diccionario Akal de términos literarios*, 2ª ed., Ediciones Akal, Madrid, 1997, 418 pp.
- 3) Bello, Andrés, *Gramática de la lengua castellana*, EDAF, Madrid, 2004, 379 pp.
- 4) Beristain, Helena. *Diccionario de retórica y poética*, 4ª reimp. de la 8ª ed., Porrúa, México, 2003, 520 pp.
- 5) Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (dir.), *Gramática descriptiva de la lengua española* (3 vols), Espasa-Calpe, Madrid, 1999, 5505 pp.
- 6) Eagleton, Terry, *Una introducción a la teoría literaria*, 2ª reimp. (2002) de la segunda ed. en español de la 2ª ed. en inglés (1998), Fondo de Cultura Económica, México, 2002, 296 pp.
- 7) Navarro Tomás, Tomás, *Arte del verso*, 5ª ed., Colección Málaga, México, 1971, 192 pp.
- 8) Partida Tayzan, Armando, *Modelos de acción dramática aristotélicos y no aristotélicos*, Colección Seminarios, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM / Ítaca, México, 2004, 240 pp.
- 9) Pound, Ezra, *El arte de la poesía*, 2ª ed., Serie del Volador, Editorial Joaquín Mortiz, 1978, 134 pp.
- 10) Román Calvo, Norma, *El modelo actancial y su aplicación*, Facultad de Filosofía y Letras-Coordinación de Difusión Cultural-Dirección de Literatura-

UNAM y Árbol Editorial, México, 2007, 222 pp.

- 11) Román Calvo, Norma, *Teatro y verso. Cómo decir el verso teatral*, 2ª ed., Árbol Editorial, México, 2001, 208 pp.
- 12) Román Calvo, Norma (coord.), *Los géneros dramáticos, su trayectoria y su especificidad*, Colección Paideia, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México, 2007, 216 pp.

Bibliografía de consulta:

- 1) Alarcos Llorach, Emilio, *Gramática de la lengua española*, Espasa-Calpe, Real Academia Española (Colección Nebrija y Bello), Madrid, 2004, 408 pp.
- 2) Bello, Andrés, *Gramática de la lengua castellana*, EDAF, Madrid, 2004, 379 pp.
- 3) Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (dir.), *Gramática descriptiva de la lengua española* (3 vols), Espasa-Calpe, Madrid, 1999, 5505 pp.
- 4) Cohen, Sandro, *Cuaderno de ejercicios prácticos de Redacción sin dolor*, 4ª ed, Planeta, México, 2010, 192 pp.
- 5) Cohen, Sandro, *Guía esencial para aprender a redactar*, Planeta, México, 2011, 286 pp.
- 6) Cohen, Sandro, *Guía esencial para resolver dudas de uso y estilo*, Planeta, México, 2011.
- 7) Corominas, Joan, *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*, 10ª reimp. (2000), de la 3ª ed., Gredos, Madrid, 1973, 628 pp.
- 8) *El país. Libro de estilo*, 9ª ed., Ediciones El País, Madrid, 1993, 528 pp.
- 9) Gili Gaya, Samuel. *Curso superior de sintaxis española*, 15ª ed., Vox, Barcelona, 2000, 352 pp.
- 10) Grijelmo, Alex. *Gramática descomplicada*, 6ª reimp. (2010), de la 1ª ed., Santillana Ediciones Generales, 2006, 464 pp.
- 11) Gómez de Silva, Guido, *Breve diccionario etimológico de la Lengua española*, 4ª reimp. de la 1ª ed. en español, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, 742 pp.
- 12) Lara, Luis Fernando (dir.), *Diccionario del español usual en México*, 5ª reimp. (2007) de la 1ª ed., El Colegio de México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, México, 1996, 944 pp.
- 13) Maqueo, Ana María, *Ortografía*, 9ª reimp. de la 1ª ed (o una más reciente), Limusa, México, 1990, 300 pp.
- 14) Martínez de Sousa, José, *Manual de estilo de la lengua española (MELE 3)*, 2ª reimp. de la 3ª ed. (2010), Ediciones Trea, Gijón, Asturias, España, 2007, 752 pp.
- 15) Moliner, María, *Diccionario de uso del español* (2 vols), 2ª ed., Gredos,

Madrid, 2007, 3118 pp.

- 16) Munguía Zatarain, Irma *et al.*, *Diccionario Larousse de conjugación* (lengua española), 6ª reimp. de la 1ª ed., Ediciones Larousse, México, 2009, 146 pp.
- 17) Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 22ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 2001, 2448 pp.
- 18) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Diccionario panhispánico de dudas*, 2ª ed., Santillana, Madrid, 2006, 888 pp.
- 19) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Ortografía de la lengua española*, Madrid, Espasa Libros, 2010. 746 pp.
- 20) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, *Nueva gramática de la lengua española* (2 vols), Espasa-Calpe, Madrid, 2009, 4032 pp.
- 21) Sainz de Robles, Federico Carlos. *Diccionario español de sinónimos y antónimos*, 14ª reimp. de la 8ª ed., Aguilar, Madrid, 1988, 1152 pp.
- 22) Seco, Manuel. *Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua*. 3ª ed. Espasa Calpe, Madrid, 1995, 296 pp.
- 23) Seco, Manuel, *Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española*, Espasa-Calpe, Madrid, 2002, 624 pp.
- 24) *Diccionario de sinónimos, ideas afines y contrarios*, 6ª ed., Teide, Barcelona, 1976, 528 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Letras Hispánicas (o equivalente) o en Literatura Dramática y Teatro con conocimiento de la lengua española, profesional del teatro con conocimiento de la lengua española; es necesario que cuenten al menos con tres años de experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Música y Canto I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto III: Práctica de interpretación instrumental y vocal I

Presentación:

A lo largo del semestre, se buscará profundizar los conocimientos adquiridos en el semestre anterior, despertar en los alumnos la curiosidad por conocer recursos musicales novedosos que les ayuden a su desarrollo como actores, descubrir sus aptitudes y capacidades musicales, e ir adquiriendo las herramientas teóricas y prácticas que impulsen en ellos la expresión musical.

En este semestre se buscará reafirmar los conocimientos adquiridos en el semestre anterior y conducir al alumno a la comprensión de que la voz es además un instrumento musical en el que su cuerpo constituye una caja de

resonancia y que por ello es necesario el desarrollo del control de la columna de aire y el apoyo, llevándolo por medio de diferentes ejercicios de respiración y vocalización al descubrimiento y a la exploración de los resonadores de la cabeza, primordiales para la emisión vocal en el canto. Se incluyen prácticas corales de piezas sencillas a dos o más voces si es posible y el trabajo con canciones (populares o clásicas) para su ejecución individual, preparándolo para una futura presentación en público.

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos adquieran el conocimiento de aquellos signos fundamentales con los cuales se escribe la música (figuras y silencios en combinaciones más complejas), cómo se descifran los ritmos, los compases y las alturas de los sonidos anotados en la partitura (solfeo); y conozcan aspectos expresivos como el fraseo, la dinámica, la agógica y el tempo.

En el aspecto práctico, los alumnos aprenderán a expresarse rítmicamente a través de movimiento básicos (caminar, saltar, correr, brincar, galopar, trotar), de la ejecución con instrumentos de percusión (bandas rítmicas) y del canto, en la búsqueda de despertar y dar cauce a la musicalidad que todo ser humano lleva dentro.

A través de esta asignatura se trata de proporcionar al alumno recursos para el desenvolvimiento de su trabajo teatral y actoral a través del manejo adecuado de su voz, de la actividad musical en la escena con sentido de pertinencia y del perfeccionamiento de prácticas puramente musicales (cantar afinado, cantar entonado, entrar a tiempo, mantener su voz en una experiencia polifónica, realizar actividades de conjunto donde la participación individual contribuya al logro colectivo, etc.).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar y comprender técnicamente los elementos de la organización rítmica y melódica y la lectura musical, a partir de los conocimientos adquiridos.
- b) Reconocer el mecanismo respiratorio-muscular para un eficiente apoyo de la voz.
- c) Identificar los puntos de resonancia de la voz cantada.
- d) Reconocer el mecanismo muscular de su cuerpo para la producción del apoyo.
- e) Ejecutar ejercicios de vocalización para definir su tesitura y ejecutar una canción.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	2	8
2	TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL	3	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO DEL RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Desarrollar el sentido del ritmo.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Percepción del pulso, del acento y divisiones y subdivisiones del pulso.</p> <p>1.2 Organización de estructuras rítmicas de diverso grado de complejidad.</p> <p>1.3 División y subdivisión de tiempos (valores a la mitad y a la cuarta parte).</p> <p>1.4 Creación de frases rítmicas.</p>
UNIDAD 2	<p>TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Ejercitar la habilidad auditiva para reconocer una correcta emisión.</p> <p>b) Conocer la importancia de una adecuada y correcta respiración para una emisión relajada, evitando tensiones musculares que estorben el desempeño vocal.</p> <p>c) Identificar su tesitura con base en ejercicios de vocalización.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Respiración y emisión vocal.</p> <p>2.2 El apoyo de la voz.</p> <p>2.3 Resonancia de la voz.</p> <p>2.4 Vocalización.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Leer estructuras rítmicas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de valores sencillos (blancas, negras y corcheas, semicorcheas y combinaciones) en pequeñas frases.</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión.</p> <p>3.3 Lectura de pequeñas bandas rítmicas a 2, 3 y 4 voces.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Reconocer los puntos de resonancia de su aparato fonador.</p> <p>b) Realizar ejercicios de vocalización para la ejecución de una canción.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Emisión e impostación vocal.</p> <p>4.2 Flexibilidad del aparato vocal.</p> <p>4.3 Articulación–dicción-pronunciación.</p> <p>4.4 Vocalización.</p> <p>4.5 Medidas de higiene para la voz.</p> <p>4.6 La fatiga vocal.</p> <p>4.7 Tesituras Vocales.</p>

UNIDAD 5	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entonar melodías a una sola voz y cánones. b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica). <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Entonación de células melódicas, canciones sencillas a una voz. 5.2 Creación de fórmulas melódicas y pequeñas frases en compases de 2, 3 y 4 tiempos. 5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la escala diatónica mayor (do-re-mi-fa-sol-la-si-do). 5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones sencillos en compases de 2, 3 y 4 tiempos.
UNIDAD 6	<p>PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocerá el uso de los compases y asuntos de métrica. b) Organizará los sonidos en forma de escalas. c) Comprenderá la relación entre los sonidos formando intervalos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 El compás. Compases simples y compuestos. 6.2. La escala: escala diatónica mayor. 6.3 Intervalos: clasificación y calificación. 6.4 Nociones de dinámica y agógica.

Metodología de trabajo:

Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.

Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios), donde se ejecutarán canciones de manera individual y de forma coral, también asistirá a conciertos que les permita desarrollar un juicio

estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Evaluación de trabajos escritos.
- d) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- e) Presentación Final en público de ejecución coral o individual.

2. Forma de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Presentación Final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL SENTIDO DEL RITMO

- 1) María Pilar Escudero, *Educación Musical*, Madrid, Editorial Escuela Española, S. A., 1983, pp. 19-23.
- 2) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 24-43.

- 3) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 24-43.

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO

- 1) Muñoz, Ana María y Hoppe, Christine. *Bases orgánicas para la educación de la voz*, Escenología, A.C. 2002 Cap. II En el cambio hacia una fonación sana, pp. 39 – 65.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) María Pilar Escudero, *Educación Musical*, Madrid, Editorial Escuela Española, S. A., 1983, pp. 45-56.
- 2) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 115-122.
- 3) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO

- 1) Muñoz, Ana María y Christine Hoppe. *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Escenología, A.C. 2002 Cap. II En el cambio hacia una fonación sana, pp. 66-99.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Violeta Hemsy de Gainza, *70 cánones de aquí y de allá*, Buenos Aires, Ricordi, 1967, 29-38.

PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 41-46.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 39-50.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica Alexander*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.
- 2) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º “Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz”*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 3) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f.
- 4) M. Pilar Escudero, *Cánones populares, infantiles y clásicos*, Madrid, Real Musical, 1990.
- 5) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos

Aires 1974.

6) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "El aparato de fonación, como es y cómo funciona"*; Real Musical Editores, Madrid 1989.

7) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "La clasificación de la voz"*; Real Musical Editores, Madrid 1977.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TÉCNICA VOCAL II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación

Presentación:

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es de carácter obligatorio, de tipo teórico-práctica y está dirigida a que el alumno profundice el conocimiento y desarrolle las capacidades de su instrumento vocal. Se complementa (en sentido vertical) con la asignatura de Música y Canto II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II, y está dirigida a que el alumno desarrolle su capacidad de expresión verbal, complemente los conocimientos de la técnica vocal para la voz hablada y adquiera las herramientas para hacer de su voz un recurso expresivo en su

desempeño escénico. Se centra en el DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL APARATO VOCAL, en el estudio del uso de los RESONADORES y de la ARTICULACIÓN de las palabras; y en el conocimiento de los diferentes métodos en materia de técnica vocal para la voz hablada que actualmente se enseñan.

A lo largo de esta asignatura, se buscará despertar en los alumnos la curiosidad por descubrir su necesidad de comunicarse a través de la voz para que organicen las herramientas básicas de la técnica al servicio de un discurso. Se profundiza el estudio de las cualidades sonoras como el timbre, el tono, el ritmo, la resonancia y el volumen (cuerpo en la voz) por medio de la práctica con la escala de los resonadores; se continúa con el reconocimiento de los hábitos que bloquean la voz y cómo cambiarlos; y se practican ejercicios para fortalecer la capacidad respiratoria.

En la parte práctica, en cada clase se le invita al alumno a activar su curiosidad y su imaginación para reconocer su necesidad de expresión y satisfacerla a través de la voz y la palabra, lo cual implica tomar decisiones, saber elegir con claridad y precisión el tema del que quiere hablar, la manera en que lo abordará, qué palabras usar, qué intención usar, qué energía dependiendo del lugar en el que lo haga y el o los interlocutores a los que se dirigirá, desarrollando así sus capacidades creativas y propiciando, que haga de su voz un recurso expresivo en su ejercicio teatral.

En cuanto a los contenidos teóricos, por medio de investigaciones y exposiciones, se le proporcionará al alumno el marco teórico de la práctica Linklater, junto con otros métodos que abordan la técnica vocal para la voz hablada con el fin de que contextualice los contenidos de este curso y de que tenga un panorama universal de lo que es la técnica vocal actualmente.

Esta asignatura es la base de Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación, y tiene una profunda conexión (en sentido vertical) con el proceso que se lleva a cabo en la asignatura Actuación II: Conflicto, cambio y progresión.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar los procedimientos de la técnica vocal de la voz hablada, para que, al comunicarse en escena, su voz sea natural, expresiva, clara, potente, dinámica y auténtica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ	4	12
2	ARTICULACIÓN	4	12
3	LA PALABRA Y EL DISCURSO	4	12
4	LOS MAESTROS DE LA VOZ	4	12
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizar su voz con libertad y expresividad a partir de desbloquear tensiones en los músculos de la respiración, de la emisión y de la articulación. b) Utilizar su voz sanamente para comunicarse. <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Resonancias básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pecho. • Boca. • Dientes. <p>1.2 Expansión de la capacidad respiratoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costillas. • Vacío de pulmones. • Suspiros. • Jadeos. <p>1.3 Resonadores medios y altos</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Senos paranasales. • Nariz. <p>1.4 Extensión del registro vocal.</p> <p>1.5 Resonancia de Cráneo.</p> <p>1.6 Flexibilidad y agilidad en el registro.</p>
UNIDAD 2	<p>ARTICULACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar los puntos de articulación de vocales y consonantes. b) Aplicar su dicción a partir del conocimiento de los puntos de articulación de los fonemas. <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Labios.</p> <p>2.2 Lengua.</p>
UNIDAD 3	<p>LA PALABRA Y EL DISCURSO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar la comunicación verbal como acción del pensamiento por medio de un texto propio. <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Vocales y consonantes.</p> <p>3.2 Palabras e imágenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La escucha como el principio generador del impulso pensante <p>3.3 La energía como el deseo de comunicación.</p> <p>3.4 La liberación de la voz en el discurso.</p>
UNIDAD 4	<p>LOS MAESTROS DE LA VOZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Investigar y analizar las diversas metodologías que abordan la técnica vocal en el panorama actual.

Contenidos específicos:

- 4.1 La técnica Alexander.
- 4.2 El Método Feldenkrais.
- 4.3 Cicely Berry.
- 4.4 Patsy Rodenburg.
- 4.5 El Método Linklater.
- 4.6 Fidel Monroy.
- 4.7 Roy Hart.

Metodología de trabajo:

Se desarrollarán dinámicas de grupo en las clases, para enfatizar el trabajo en equipo, el juego, la curiosidad, la creatividad, la libre expresión y la autonomía. También se realizarán lecturas en voz alta ya que se busca que el alumno conozca las diversas visiones del teatro y de la voz, al tiempo que ejercita su instrumento mental y vocal en la lectura.

Se efectuarán dinámicas dentro y fuera del aula, exposiciones en clase de temas a investigar por los alumnos, práctica en clase, lecturas obligatorias, bitácora de cada clase.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 80% de las sesiones del curso.
- b) Entregar la bitácora final.
- c) Cumplir con la práctica fuera de clase.
- d) Entregas de trabajos y tareas.
- e) Aprobar los exámenes teóricos parciales.
- f) Desempeño y participación en clase durante todo el curso.
- g) Tareas y práctica fuera de clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Clase final abierta a los maestros
- b) Desempeño en la clase abierta final.
- c) Revisión de la bitácora final.
- d) Aprobar el examen teórico de conocimientos.
- e) Exámenes teóricos parciales.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater*. Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. pp. 159,176–179, 185 –189, 192, 193, 203–205, 214-215.

LOS MAESTROS DE LA VOZ

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*. Ed. Virgin books, Great Britain, 1987. 303 pp.
- 2) Brennan, Richard. *La Técnica Alexander*. Ed Kairós, col. Biblioteca de la salud, Barcelona, 1993. 147 pp.
- 3) Feldenkrais, Moshe. *El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad*. Ed. Paidós Ibérica S. A. Buenos Aires, 1985. 254 pp.
- 4) Linklater, Kristin. *Freeing the natural voice*. Ed. Drama/QSM, Hollywood, 1976. 210 pp.
- 5) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice*. Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 6) Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. *Desarrollo profesional de LA VOZ*. Ed. Gaceta, col. Escenología, México, 1993.567 pp.
- 7) Stevens, Chris. *La Técnica Alexander. Introducción a la técnica y sus beneficios*. Ed. Oniro, S.A., España, 1987. 120 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*. Ed. Virgin books, Great Britain, 1987. 303 pp.

- 2) Brennan, Richard. *La Técnica Alexander*. Ed Kairós, col. Biblioteca de la salud, Barcelona, 1993. 147 pp.
- 3) Caballero, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Ed. Edamex, México, 1985. 257 pp.
- 4) *Diccionario de la Lengua Española*. Ed. Real Academia Española, España, 2001. Tomo I y II.
- 5) Feldenkrais, Moshe. *El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad*. Ed. Paidós Ibérica S. A. Buenos Aires, 1985. 254 pp.
- 6) Fo, Darío. *Manual mínimo del actor*. Ed. Hiru, S.L. Navarra, 1998. 478 pp.
- 7) Herrigel, Eugen, *Zen en el arte del tiro con arco*. Ed. Kier, Buenos Aires, 2005. 176 pp. Lectura en voz alta.
- 8) Linklater, Kristin. *Freeing the natural voice*. Ed. Drama/QSM, Hollywood, 1976. 210 pp.
- 9) Müller, Carol. *El training del actor*. Ed. UNAM-INBA, México, 2007. 165 pp.
- 10) Ósipovna Knébel, María. *La Palabra en la Creación Actoral*. Ed. Fundamentos, Madrid, 2003. 213 pp.
- 11) Rama, Swami; Ballentine, Rudolph y Hymes, Alan. *Science of Breath. A practical guide*. Ed. The Himalayan Institute Press, USA, 2005. 119 pp.
- 12) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice*. Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 13) Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. *Desarrollo profesional de LA VOZ*. Ed. Gaceta, col. Escenología, México, 1993. 567 pp.
- 14) Stevens, Chris. *La Técnica Alexander. Introducción a la técnica y sus beneficios*. Ed. Oniro, S.A. España, 1987. 120 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO II: Análisis comparativo**

Clave:	Semestre: 2°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	4	64
	4	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo es una asignatura teórica ubicada en el área de Cultura Teatral. En este segundo semestre, se da seguimiento a la metodología adquirida y aplicada en el primero. Se continúa con la lectura, el análisis y la interpretación de obras dramáticas, así como de textos narrativos y poesía. En este semestre los alumnos leerán obras del Renacimiento, siendo ésta la última época a tratar, debido a la fuerte aportación que dejó este periodo al teatro; luego se leerán textos dramáticos de otras épocas sin un orden específico para que el alumno vea cómo es posible aplicar sus herramientas para el análisis en cualquier tipo de obra. El alumno, en este semestre, leerá textos dramáticos contemporáneos, tanto mexicanos como de otras partes del mundo; asimismo se le introducirá a la lectura de textos dramáticos del mundo oriental, para que puedan aplicar sus

herramientas analíticas a obras que plantean, por su concepción cultural y su complejidad, retos interpretativos, para lo cual las asignaturas de Historia del Teatro e Historia de la Cultura les serán muy útiles.

Asimismo, junto a la asignatura de Lengua Española, el alumno ampliará sus técnicas de investigación, haciendo análisis comparativos, no sólo entre dos o más textos dramáticos, sino también entre lenguajes distintos al dramático. El alumno, en este semestre identificará un lenguaje teatral y lo podrá contraponer a un lenguaje cinematográfico, visual, musical y dancístico, con el fin de que pueda nutrir los referentes que le permitan una flexibilidad y apertura a las distintas poéticas y su mancuerna con la poética teatral.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Utilizar las herramientas analíticas para la lectura e interpretación de cualquier texto y época, sea o no dramático.
- b) Realizar análisis comparativos entre distintos lenguajes y poéticas, para nutrir su método de análisis e interpretación y para tomar conciencia de su quehacer como productor de sentido en el hecho escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	TEATRO DEL RENACIMIENTO	16	0
2	UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE	16	0
3	TEATRO CONTEMPORÁNEO	16	0
4	ANÁLISIS COMPARATIVO	16	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	TEATRO DEL RENACIMIENTO

	<p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Utilizar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro renacentista. b) Identificar a los dramaturgos más representativos de esa época, al igual que sus obras. c) Comprender estructuralmente cómo funciona la tragedia moderna. d) Identificar toda clase de manifestaciones artísticas dadas en esta época para la reflexión del lenguaje teatral producido en la misma y el producido por su propia época. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El teatro renacentista: expansión, recuperación del antropocentrismo. 1.2 Relaciones entre las artes y la literatura dramática. 1.3 Condiciones y características de la representación. 1.4 España: contexto histórico, semblanza de los autores y aportaciones al teatro. 1.5 Italia: contexto histórico, semblanza del autor, aportaciones al teatro. <i>La Commedia dell'Arte</i>. 1.6 Inglaterra: contexto histórico, cosmovisión, semblanzas de los autores y aportaciones al teatro. 1.7 El teatro isabelino y jacobino: espacio, tiempo y la rueda de la fortuna.
<p>UNIDAD 2</p>	<p>UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Utilizar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro de Oriente y Medio Oriente. b) Identificar textos y dramaturgos representativos de sus culturas y sus épocas. c) Identificar de toda clase de manifestaciones artísticas dadas en estas culturas y sus épocas para la reflexión del lenguaje teatral producido en éstas y el producido en su propia cultura. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Teatro árabe. Islam y cultura árabe. Tawfiq al-Hakim, semblanza del autor. 2.2 Teatro japonés: Bunraku, Noh, Kabuki. Chikamatsu Monzaemon, semblanza del autor. 2.3 Teatro hindú. Nacimiento del teatro y formas teatrales en la India. Kalidasa, semblanza del autor.

UNIDAD 3	TEATRO CONTEMPORÁNEO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro contemporáneo. b) Identificar las nuevas poéticas y lenguajes dramáticos y su relación con las manifestaciones artísticas y sociales. c) Identificar textos y dramaturgos importantes del mundo teatral contemporáneo. d) Nutrirse de toda clase de manifestaciones artísticas y sociales dadas en nuestra época para la reflexión del lenguaje teatral actual, tanto en México como en el mundo. Contenidos específicos: 3.1 Tendencias de forma y contenido en el teatro contemporáneo. 3.2 Alemania, España, Argentina, Francia, Estados Unidos y Polonia: autores representativos y semblanza. 3.3 ¿Cómo se escribe el teatro en México? 3.4 Tradición y vanguardia: algunos de los autores más representativos de la escena nacional actual y semblanza.
UNIDAD 4	ANÁLISIS COMPARATIVO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar en forma y contenido lenguajes y poéticas distintas, para nutrir y poner en práctica las posibles traducciones que se desprendan de éstas al hecho escénico. Contenidos específicos: 4.1 El texto más allá de la escritura y la oralidad. 4.2 Fronteras y puentes entre los distintos lenguajes artísticos. 4.3 La premisa o hipótesis como punto de partida para la comparación. 4.4 La interdisciplina en el hecho escénico y en el texto dramático.

Metodología de trabajo:

Las sesiones serán un espacio para el análisis de diversos textos dramáticos y no dramáticos a partir de las herramientas metodológicas que se les dio en el primer semestre. Para tal efecto se trabajará individual y grupalmente, propiciando la investigación y el debate permanente que les permita expresar y defender sus ideas y la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos teóricos.

En este semestre, se suman actividades que implican trabajo de investigación y la inclusión de lenguajes no dramáticos, como el cine, la ópera, la música, las artes plásticas, el ensayo, etc. Esto hará posible ampliar su marco referencial e ir reconociendo las diferencias y las similitudes entre los distintos lenguajes artísticos y sus distintas formas de estructurar el proceso creativo. Por lo tanto, se requiere la lectura previa de todos los materiales marcados como bibliografía básica sus análisis por escrito; ver las películas solicitadas; así como su asistencia a todos los eventos y exposiciones que se pidan durante el semestre. Igualmente, se organizarán ejercicios con la finalidad de desarrollar su interés por los distintos lenguajes artísticos y sus medios de expresión, para enriquecer su propio quehacer y poder establecer, como creadores, una relación que les permita estar en constante diálogo con su realidad social, cultural y artística.

Asimismo se fomentará en los alumnos su capacidad de analizar obras de arte con códigos distintos, para promover en ellos la interdisciplinariedad y la creación de nuevas poéticas que les permitan expresarse como artistas dentro del teatro y reflexionar acerca de lo que hace al teatro ser teatro, y cómo las tendencias de su época modifican las estructuras dramáticas “tradicionales”.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Entrega de todos sus reportes (análisis escritos de los textos).
- d) Asistencia obligatoria a todas las exposiciones, conciertos y obras de teatro que se indiquen.
- e) Ver las películas de manera obligatoria.
- f) Participación en clase.
- g) Trabajo individual y grupal de investigación.
- h) Exposiciones.

2. Forma de acreditación:

En este semestre será necesario cumplir con dos trabajos, uno individual y el otro por equipo:

Para el primero, el alumno escogerá alguna de las obras analizadas, tanto en el primer como en el segundo semestre. Su trabajo consistirá en comparar esta obra con otra dramaturgia que haya tomado a la primera como modelo —en su concepción temática, en su reutilización de un personaje, etc. —y una obra, ajena al lenguaje teatral, con las mismas características. Por ejemplo: *Electra*, de Sófocles (como base); *El luto le sienta a Electra*, de Eugene O’Neill (como dramaturgia comparada) y la película de *Electra*, de Kakoyanis (como la obra ajena al lenguaje teatral).

Para el segundo, las dramaturgias entregadas por los equipos formados en el primer semestre, serán intercambiadas entre éstos y tendrán que llevarlas al hecho escénico, lo que les permitirá entender cómo son leídos y cómo esa lectura se codifica para la representación.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

TEATRO DEL RENACIMIENTO

- 1) De Rojas, Fernando: *La Celestina*, Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 2002.
- 2) Maquiavelo: *La Mandrágora*, Editorial Cátedra, Madrid, 1999, pp. 181-242.
- 3) Marlowe, Christopher: *Fausto*, en "Tragedias", Editorial Origen, México, 1984, pp. 139-189.
- 4) Shakespeare: *Hamlet*, Ediciones Sin Nombre, México, 2009.
- 5) Shakespeare: *Como les guste*, Editorial Norma, Buenos Aires, 1991.
- 6) Jonson, Ben: *Volpone o el zorro*, Editorial Bosch, Barcelona, 1996.

Ópera: *Faust*, de Charles Gounod.

Novelas:

- 1) Rilke, Rainer Maria: *Historias del Buen Dios*, Editorial Jus, México, 2000.
- 2) Andrezejewski, Jerzy: *Las puertas del paraíso*, Editorial Pre-textos, Valencia, 2004.
- 3) Carpentier, Alejo: *Viaje a la semilla*, Editorial Atalanta, España, 2008.
- 4) Márai, sándor: *El último encuentro*, Editorial Salamandra, Barcelona, 2007.

UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE

- 1) Tawfiq al-Hakim: *La gente de la caverna*, Instituto Hispano Árabe de Cultura, España, 1963.
- 2) Monzaemon, Chikamatsu: *Los amantes suicidas de Amijima*, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- 3) Kalidasa: *El reconocimiento de Sakuntala*, Editorial Ateneo, México, 1971.
- 4) Película: *Dolls*, de Takeshi Kitano.

Novelas:

- 1) Mahfuz, Naguib: *El callejón de los milagros*, Ediciones Martínez Roca, España, 2004.
- 2) Yoshimoto, Banana: *Kitchen*, Editorial Tusquets, México, 2009.
- 3) Mishima, Yukio: *Confesiones de una máscara*, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007.
- 4) Tagore, Rabindranath: *El jardinero*, Edimat Libros, Madrid, 2007.

TEATRO CONTEMPORÁNEO

- 1) *Negro animal tristeza*, de Anja Hilling:
<http://www.goethe.de/kue/the/bib/bib/esindex.htm>
- 2) Sanchís Sinisterra, José: *El lector por horas*, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007.
- 3) Spregelburd, Rafael: *La estupidez*, Editorial Atuel/Teatro, Buenos Aires, 2004.
- 4) Minyana, Philippe: *¿A dónde vas, Jeremías?*, en "Teatro Francés Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México, 2000, pp. 479-525.
- 5) Kushner, Tony: *Ángeles en América*, en "Teatro Norteamericano Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México 2003, pp. 207-313.
- 6) Gombrowicz, Witold: *Ivonne, princesa de Borgoña*, en "Teatro Polaco Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México 1996, pp. 135-205.
- 7) Mancebo del Castillo, Gerardo: *Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho (o de cómo los elefantes aprendieron a jugar a las canicas)*, en "Antología didáctica del Teatro Mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, pp. 329-392.
- 8) Olgúin, David: *Belice*, en "Antología didáctica del teatro mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, pp. 393-449.
- 9) Musalem, Verónica: *La nueva Alejandría*, Ed. Paso de Gato (Cuadernos de Dramaturgia Mexicana), México, 2008.
- 10) Ortiz Monasterio, Luis Enrique: *Demetrius o la caducidad*, Ed. Paso de Gato (Cuadernos de Dramaturgia Mexicana), México, 2010.
- 11) Chías, Edgar: *El cielo en la piel*, Ediciones Anónimo Drama, México 2004.
- 12) Ayhlón, Luis: *Entre Poe y un cadáver*, Editorial EÓN, México 2005, pp. 59-106.

13) Berman, Sabina: *Feliz nuevo siglo Doktor Freud*, Ed. Paso de Gato núm. 42, México, 2010.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Lecturas”: el maestro dispondrá de las exposiciones, conciertos, óperas, obras de teatro, coreografías, espectáculos circenses, etc. que estén en el momento y buscará los textos dramáticos y no dramáticos apropiados a éstas para su comparación.

Novelas:

- 1) Orwell, George: *Rebelión en la granja*, Editorial Destino, México, 2005.
- 2) Bernanos, Georges: *Diario de un cura rural*, Biblioteca Contemporánea, España, s/f.
- 3) Lagerkvist, Pär: *Barrabás*, Editorial Orbis, España, 1982.
- 4) Castellanos, Rosario: *Oficio de tinieblas*, Editorial Planeta, España, 1999.

Bibliografía complementaria:

Unidad I: Teatro del Renacimiento

- 1) Rueda, Lope de: *Pasos*, Editorial Cátedra, Madrid, 1989.
- 2) Shakespeare: *Obras completas*, Editorial Losada, Barcelona, 2008.
- 3) Jonson, Ben: *El Alquimista*, Editorial Icaria, España, 1983.
- 4) Middleton, Thomas y Rowley, Willieam: *El Contrapaso*, Editorial Milagro, México, 1992.

Unidad II: Una mirada occidental al teatro oriental y de Medio Oriente

- 1) Tawfiq al-Hakim: *Tres obras*, COLMEX/UNAM, México, 1983.
- 2) Mishima, Yukio: *La mujer del abanico. Seis piezas de teatro noh moderno*, Editorial Mandrágora, Buenos Aires, 1959.

Unidad III: Teatro contemporáneo

- 1) **Alemania:** Buchsteiner: *Noreste*; Steinbuch: *Cabeza muerta*; Schimmelpfenning: *En la calle Greifswalder*, <http://www.goethe.de/kue/the/bib/bib/esindex.htm>
- 2) **Argentina:** *Teatro argentino contemporáneo*, varios autores, Editorial FCE, México, 1992.
- 3) **Francia:** Copi: *Un visita inoportuna*; Guy Foissy: *Dirección gritadero*; Grumberg, Jean-Claude: *Los pelirrojos*, en “Teatro Francés Contemporáneo”, Ediciones El Milagro, México, 2000.
- 4) **Polonia:** Glowacki, Janusz: *Antígona en Nueva York*; Maciag, Rafal: *El bufón*; Falk, Feliks: *El concierto*, en “Teatro Polaco Contemporáneo”, Ediciones El Milagro, México, 1996.
- 5) **Estados Unidos:** Shepard, Sam: *Loco amor*; Jesurun, Jhon: *Filoctetes*;

Mamet, David: *El criptograma*, en "Teatro Norteamericano Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México, 2003.

- 6) **México:** Ricaño, Alejandro: *Idiotas contemplando la nieve*; Galindo, Sergio: *La siembra del muerto*; Cantú, Mario: *Memorama*; Wirth, Hugo Abraham: *La fe de los cerdos*; León Mora, Concepción: *Mestiza Power*, en "Antología didáctica del teatro mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, y Editorial Paso de Gato.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACROBACIA I: Desarrollo de acrobacia de piso**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico

Asignatura con seriación subsecuente: Acrobacia II: Principios de acrobacia semi-aérea

Presentación:

La asignatura de *Acrobacia I: Desarrollo de acrobacia de piso* pertenece al Campo de Cuerpo y Movimiento y se cursa durante el tercer semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación. Es de naturaleza práctica y constituye, por un lado, la continuidad del entrenamiento físico y la asimilación corporal de los conceptos aprendidos en Acondicionamiento Físico II: Acrobacia de piso y baile coreográfico y, por otro lado, sienta las bases para la ejecución de ejercicios acrobáticos de mayor complejidad comprendidos en Acrobacia II: Principios de acrobacia semi-aérea, Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea y

Acrobacia IV: Integración de acrobacia de piso, semi-aérea y aérea.

Las asignaturas relacionadas este semestre son Actuación III: Los elementos de la situación escénica y Expresión Corporal I: El cuerpo neutro, ya que aquí se maneja el riesgo en todo momento tanto física como emocionalmente como parte de la preparación del alumno.

La acrobacia juega un papel importante en la contribución al logro del perfil de egreso del alumno, debido a que las habilidades que se adquieren le permiten integrarse en procesos creativos cuyo enfoque sea mayormente físico y lúdico. El sentido de riesgo que implican los ejercicios acrobáticos posibilita el desarrollo de una actitud de arrojo y resolución inmediata ante el conflicto que ofrece el obstáculo y la falta de equilibrio. Así mismo el riesgo propicia el trabajo de grupo, en tanto que, para la realización adecuada de los ejercicios de acuerdo con medidas de seguridad, se requiere de la participación consciente y conjunta del grupo.

Los ejercicios acrobáticos influyen directamente en el desarrollo de la presencia escénica del actor, al detonar en él una conciencia corporal extra cotidiana en la que el tono muscular, la resistencia física y el nivel de energía generan un estado físico y mental que se requiere en escena.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar la fuerza, relajación, impulso y control que necesita su cuerpo para poder ejecutar los distintos ejercicios corporales.
- b) Relacionar ejercicios corporales con ejercicios mentales.
- c) Controlar su cuerpo para ejercer sobre él un dominio total con base en lo que cada ejercicio requiera.
- d) Integrar los elementos externos como otros cuerpos y trampolín para usarlos en beneficio de la ejecución.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CALENTAMIENTO CORPORAL PARA IMPACTO	0	16

	Y COORDINACIÓN		
2	EQUILIBRIO PRECARIO	0	16
3	BASES ACROBÁTICAS	0	16
4	ELIMINAR	0	16
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CALENTAMIENTO CORPORAL PARA IMPACTO Y COORDINACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender la importancia de un cuerpo relajado-activo y listo para la ejecución de cualquier tarea escénica. b) Adquirir las herramientas para realizar una relajación activa en su cuerpo sin riesgo de lesiones. c) Desarrollar las habilidades de coordinación corporal aplicables a los movimientos requeridos en escena. <p>Contenidos específicos: 1.1 Relajación-activa de extremidades, articulaciones y coyunturas. 1.2 Coordinación de movimientos. 1.3 Secuencia corporales.</p>
UNIDAD 2	<p>EQUILIBRIO PRECARIO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Solucionar el desbalance del cuerpo. b) Aplicar las distintas formas que llevan a la resolución de conflictos corporales de los personajes en el escenario. <p>Contenidos específicos: 2.1 Equilibrio en 3 puntos del cuerpo (3 extremidades). 2.2 Equilibrio en 2 puntos del cuerpo (2 extremidades).</p>

	2.3 Equilibrio en 1 punto del cuerpo (1 extremidad).
UNIDAD 3	<p>BASES ACROBÁTICAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar ejercicios que lo orienten en el desenvolvimiento corporal acrobático. b) Desarrollar el control de su cuerpo para resolver de manera eficaz los ejercicios acrobáticos. c) Aplicar medidas de seguridad para que su cuerpo amortigüe los impactos que requieren las evoluciones aéreas. <p>Contenidos específicos: 3.1 Tensión para figuras corporales. 3.2 Lanzamiento corporal y amortiguación. 3.3 Caídas con seguridad. 3.4 Preparación para ejercicios aéreos.</p>
UNIDAD 4	<p>ELIMINAR</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Trasladar su peso y lo modificará en el aire con determinación y certeza ante un impulso externo (En esta etapa se apoya en el cuerpo de uno o más compañeros para elevarse del piso). b) Ejecutar movimientos con alto grado de complejidad en el tiempo, espacio, velocidad, obstáculo e impulso, para desarrollar más habilidades de su cuerpo. c) Identificar los requerimientos de su cuerpo para cada ejercicio planteado, resolviendo la parte técnica de alineación y puntos de equilibrio. <p>Contenidos específicos: 4.1 El impulso externo como generador de la determinación del movimiento. 4.2 La importancia de la técnica para el control corporal en el tiempo-espacio. 4.3 El trabajo colectivo como punto de partida para el entrenamiento físico efectivo.</p>

Metodología de trabajo:

Las sesiones se desarrollan con base en tres segmentos generales:

Calentamiento: a partir de orientaciones específicas, los alumnos desarrollan los ejercicios preparatorios.

Demostración: mediante ejemplos, muestras y explicaciones de cada ejercicio, por parte del profesor, los alumnos despliegan las diferentes actividades indicadas.

Ejecución: a partir de la observación y las indicaciones, los alumnos practican y repiten individual y grupalmente cada actividad.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo individual y grupal de estructuración de rutinas.
- d) Traer todo el material de trabajo.
- e) Exhibición final.

2. Forma de acreditación:

- a) Presentación de una clase muestra en la que se exponga el material seleccionado de secuencias, ejercicios y evoluciones acrobáticas sobre piso.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()

Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	
Bibliografía básica:	
<p>1) Durán Amavizca, Norma. <i>El cuerpo un espacio pedagógico</i>. Ed. IISUE. UNAM. México, 2009.</p> <p>2) Famose, Jean-Pierre. <i>Cognición y rendimiento</i>. Editorial INDE, 1999.</p> <p>3) Muller, Carol (traducción de María Dolores Ponce), <i>El training del actor</i>, 2007. UNAM- INBA, México, pp. 11-100.</p>	
Bibliografía complementaria:	
<p>1) Muller, Carol (traducción de María Dolores Ponce), <i>El training del actor</i>, 2007. UNAM- INBA, México.</p>	
Perfil profesiográfico:	
Profesional en teatro o artes circenses y con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACTUACIÓN III: Los elementos de la situación escénica**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN II: Conflicto, cambio y progresión

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN IV: Formulación del carácter en acción

Presentación:

Actuación III: Los elementos de la situación escénica pertenece al Campo de Actuación y se vincula directamente con Expresión Corporal I: El cuerpo neutro y Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación. En este tercer semestre, después de haber generado en el alumno una manera distinta de percibirse y entender sus propios procesos (con el yo, el otro y el entorno), se persigue sentar las bases de la ficción dramática teniendo como piedra angular el estudio de la situación.

Se vincula el trabajo de observación y reconocimiento de sí mismo con el análisis y comprensión de la tarea y la acción escénicas, el antecedente, el objetivo y el conflicto. Esto orienta el trabajo en dos vertientes. La primera, realizando un entrenamiento constante que le permite al alumno vincular su cuerpo, su voz y su pensamiento en la escena y dándole la capacidad de elegir los medios y los modos de su propio trabajo. La segunda, permite que el alumno se desarrolle no sólo como intérprete de una escena, sino que fortalezca su capacidad de formular una idea propia en escena, utilizando el bagaje aprendido hasta ahora para crear contextos en su propia persona y en

un planteamiento escénico determinado.

El estudio se concentra en la observación de sus propios impulsos y hábitos, los cuales determinan los signos que debe expresar en una ficción, así como en la capacidad natural que lo relaciona con el mundo externo y que lo compromete emocional, física e intelectualmente.

La clase de actuación se convierte en el espacio de integración de las demás asignaturas, busca orientar el trabajo del alumno en la disciplina y el desarrollo de la capacidad creativa en diversos enfoques, ya que éste observa el trabajo de sus compañeros y empieza a formarse una mirada precisa sobre el comportamiento humano y su expresión en escena.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar los elementos que conforman la estructura dramática de una escena a partir de la conciencia de sus propios impulsos y deseos, los cuales, podrá encarnar en una ficción determinada.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN	14	20
2	MEMORIA E IMAGINACIÓN	12	20
3	ACCIÓN	14	20
4	SITUACIÓN	12	18
5	DESEO Y CONFLICTO	12	18
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dirigir su atención, de manera voluntaria y consciente, sobre un objetivo específico. b) Mantener su atención en tiempo presente “aquí y ahora” y en

	<p>estado de alerta dentro del lugar y del momento de ficción.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El cerebro y sus funciones: características de la atención. 1.2 La percepción y el funcionamiento de los sentidos. 1.3 Desarrollo de la capacidad de adaptación y cambio. 1.4 Desarrollo de la coordinación y la resistencia física. 1.5 Desarrollo de la relajación física y la mental.</p>
UNIDAD 2	<p>MEMORIA E IMAGINACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Construir una situación ficticia en escena mediante la activación de su memoria y el desarrollo de su imaginación. b) Aplicar recursos de evocación como estímulos escénicos.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Creación de un discurso personal. 2.2 Relación entre emoción y memoria. 2.3 La evocación como estímulo escénico.</p>
UNIDAD 3	<p>ACCIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender el papel de la acción como fundamento del quehacer del actor en escena. b) Analizar una acción escénica y diferenciarla de una tarea escénica.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Presencia escénica. 3.2 Impulso-motor. 3.3 Acciones físicas. 3.4 Tarea escénica. 3.5 Lo psico-físico. 3.6 Sentido de verdad. 3.7 Reacción- Inhibición.</p>
UNIDAD 4	<p>SITUACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Estructurar, encarnar y dimensionar una situación ficticia en presente. b) Relacionarse con los distintos estímulos provenientes del medio o de sus compañeros.</p>

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Circunstancia.</p> <p>4.2 Antecedentes mediatos, inmediatos y remotos.</p> <p>4.3 Construcción de un entorno ficticio.</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>DESEO Y CONFLICTO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar, a través de la observación, los elementos de la estructura de los deseos.</p> <p>b) Relacionar los deseos con el conflicto de una escena.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Categorías de deseo: pulsión, necesidad y proyecto.</p> <p>5.2 La expresión del deseo en uno y en los demás.</p> <p>5.3 La acción como resultado del deseo.</p> <p>5.4 La pasión.</p>

Metodología de trabajo:

Al inicio de cada sesión se realiza un calentamiento físico que permita generar un ambiente propicio para la desinhibición y la libertad creativa, disponiendo al alumno para los ejercicios escénicos que se trabajan posteriormente. Las sesiones son teóricas y prácticas, y se crean dinámicas tanto para el trabajo grupal como para el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Bajo esta lógica, se busca que los alumnos desarrollen una capacidad para observar, reflexionar y analizar los ejercicios escénicos de sus compañeros y los propios.

Se promueve una actitud de disciplina, incitando a que el alumno parta siempre de una hipótesis de trabajo que pueda probar en clase.

A través del estudio de diferentes teóricos teatrales se profundiza en los términos pensamiento, acción, situación, objetivos y antecedentes, haciendo énfasis en las diferencias del punto de vista en la interpretación de un papel.

Se realiza también una bitácora grupal que escribe un alumno diferente cada semana.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Entrega de bitácora de trabajo al final del semestre.

2. Forma de acreditación:

- a) Al final del semestre se seleccionan cuatro distintos tipos de ejercicios

desarrollados durante el semestre y se presentan, a manera de examen, ante la planta docente.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

- 1) Baars, Bernard J: *In the theater of consciousness: the workspace of the mind*, Oxford University Press 1st edición, New York 1997, pp. 41- 61.
- 2) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta 1ª edición, México, 1982, pp. 151-152.
- 3) Savariego, Morris: *La indeterminación*, Editorial Cuadernos de Pedagogía Actoral de la Casa del Teatro, México, 2002, pp. 43-48.
- 4) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*, Editorial Siglo XXI, 7ª edición, México, 1980, pp. 259-262.

MEMORIA E IMAGINACIÓN

- 1) Baars, Bernard J: *In the theater of consciousness: the workspace of the mind*, Oxford University Press 1st Ed. New York, 1997, pp. 62-94.
- 2) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta 1ª edición, México, 1982, pp. 143-145.
- 3) Marina, José Antonio: *El laberinto sentimental*, Editorial Anagrama, Col. Compactos, 1^a, Barcelona, 1999, pp. 131-151.
- 4) Ruiz, Borja: *El arte del actor en el siglo XX*, Editorial Artezblai, 1ª edición, Bilbao, 2008, pp. 71-74, 80-82, 161-164.

ACCIÓN

- 1) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar: *Teoría y praxis del teatro en México. Especulaciones en busca de escuela*, Grupo Editorial Gaceta, México, 1982, pp.138-143.

- 2) Knébel Maria Ósipovna: *La palabra en la creación actoral*, Colección Arte, Editorial Fundamentos, Madrid, 1998, pp. 17-32, 59-70.
- 3) Richards, Thomas: *At work with Grotowski on Physical Actions*, Ed. Routledge, Ist. New York 1995, pp.64-74,81.
- 4) Ruiz, Borja: *El arte del actor en el siglo XX*, Editorial Artezblai, 1ª edición, Bilbao, 2008, pp. 95-99.
- 5) Serrano, Raúl: *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pp.223-248.
- 6) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*, Editorial Siglo XXI 7ª edición, México 1980, pp.160-164.

SITUACIÓN

- 1) Mendoza, Héctor. *Creator principium*, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Bitácoras de Teatro, México, 1996, pp. 4-71.
- 2) Savariego, Morris. *La indeterminación*, Editorial Cuadernos de pedagogía actoral de la casa del teatro, México 2002, pp. 66-69, 71-95.
- 3) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición., Buenos Aires, 2004, pp. 181-200, 217-222.

DESEO Y CONFLICTO

- 1) Ceballos, Edgar (selección). *Principios de dirección escénica*, Col. Escenología, México, 1992, pp. 447-456.
- 2) Marina, José Antonio. *El laberinto sentimental*, Editorial Anagrama Col. Compactos, 1ª edición, Barcelona, 1999, pp. 101-130.
- 3) Marina, José Antonio. *Las arquitecturas del deseo, una investigación sobre los placeres del espíritu*, Editorial Anagrama, Col. compactos 1ª edición, Barcelona, 2007, pp. 83-126.
- 4) Serrano, Raúl. *Nuevas tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica*, Editorial Atuel, 1ª edición, Buenos Aires, 2004, pp. 202-216.

Bibliografía complementaria:

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*, London 2000, Virgin Books.
- 2) De Tavira, Luis. *El espectáculo invisible*, 2ª ed. Ediciones El Milagro, México, 2003.
- 3) Gerould, Daniel. (Ed.) *Theater/Theory/Theater: the major critical text from Aristotel to Zeami to Soyinka and Havel*, 1ª edición, New York, 2000, Ed. Applaus Theater & Cinema Books. ISBN 1-55783-527-6.
- 4) Johnstone, Keith. *Impro for Storytellers*, 1ª edición, London, 1999 Ed. Faber and Faber.
- 5) Müller, Carol. (coordinador) *El training del actor*, México, 2007, UNAM Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Colección: Teatro.
- 6) Roach, Joseph R. *The players passion: studies in the science of acting*, 1st ed. Michigan, 1993, The University of Michigan Press.
- 7) Stanislavski, Constantín. *La construcción del personaje*, 3ª edición,

Madrid, 2011 Alianza Editorial.

- 8) Stanislavski, Konstantín. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, 1ª edición, Barcelona, 2009, Alba Editorial.
- 9) Tarkovsky, Andrey. *Sculpting in time*, 9th Ed. Austin, 2005, University of Texas Press.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN CORPORAL I: El cuerpo neutro**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Corporal II: El cuerpo en acción

Presentación:

Expresión Corporal I: El cuerpo neutro es una asignatura práctica inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento, a cursarse en seis semestres de la carrera.

La expresión corporal es una parte esencial del discurso teatral. En esta asignatura se busca introducir al alumno en dos procesos de transformación: el primero es el del autoconocimiento, proceso por el cual el alumno aprende a identificar su experiencia de vida en su propio cuerpo, la importancia del trabajo consigo mismo, su pertenencia a un grupo y su inserción en el mundo; el segundo es el de la autoconciencia y control del movimiento, proceso por el cual el alumno adquiere las herramientas necesarias para trabajar la alineación de su cuerpo a partir de una perspectiva anatómica. Estos procesos son necesarios para que el alumno aprenda a eliminar bloqueos que le impidan un estado de equilibrio.

Expresión Corporal I: El cuerpo neutro está ligada directamente a la asignatura de Actuación III: Los elementos de la situación escénica, pues aquí el alumno aprende a generar las condiciones necesarias para la futura creación de un personaje, a partir de la neutralidad, "la zona cero", el punto de partida donde

todo personaje es posible.

En esta asignatura se verán distintos sistemas de desarrollo corporal, utilizados en el entrenamiento actoral, que se han desarrollado en lugares y épocas muy distintos, para ofrecer instrumentos contextuales que ayuden a la comprensión de los objetivos planteados.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Realizar un autodiagnóstico a partir del reconocimiento de su sistema óseo, su funcionalidad y sus impulsos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL CENTRO COMO PUNTO DE PARTIDA "ZONA CERO"	0	22
2	EL ESPACIO	0	22
3	EL BINOMIO TENSIÓN-RELAJACIÓN	0	20
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	<p>EL CENTRO COMO PUNTO DE PARTIDA "ZONA CERO"</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Transitar de la percepción inicial a la percepción consciente de la generación de energía y movimiento. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El sistema óseo y su reconocimiento. 1.2 La colocación del eje central. 1.3 Experiencia de vida en el cuerpo.
UNIDAD 2	<p>EL ESPACIO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Identificar cómo se relaciona con el espacio corporalmente a partir de su experiencia de vida.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Relación cuerpo/espacio. 2.2 Experimentación básica de la geometría espacial cognitiva. 2.3 Manejo del espacio.</p>
UNIDAD 3	<p>EL BINOMIO TENSION-RELAJACION</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Iniciar en la identificación de variaciones de intensidad en la energía corporal.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Introducción al manejo de la energía corporal. 3.2 Introducción al manejo de la tensión corporal. 3.3 Introducción a técnicas de relajación.</p>

Metodología de trabajo:

El profesor presentará una serie de ejercicios que los alumnos tendrán que ejecutar. Se promoverá el trabajo, tanto grupal como individual, a partir de un proceso de investigación corporal que irán desarrollando a lo largo de la asignatura. También se buscará que los alumnos hagan un trabajo de reflexión sobre la relación técnica-lenguaje, por medio de una bitácora donde irán registrando sus procesos creativos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de sus bitácoras.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo grupal de investigación.
- e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Se llevarán a cabo evaluaciones parciales para analizar los avances en el desarrollo del alumno.
- b) Presentación de forma individual de una secuencia de movimientos creada a partir de su testimonio de vida, donde se pongan en juego todos los conceptos y herramientas adquiridos en el curso.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL CENTRO COMO PUNTO DE PARTIDA “ZONA CERO”

- 1) Calais-Germain, Blandine. (2010): *Anatomía para el movimiento (Tomo 1): Introducción al análisis de las técnicas corporales*. Barcelona, La Liebre de Marzo. pp. 20-115.
- 2) Conable, Barbara & William. (2011): *Cómo aprender la técnica Alexander*. Barcelona, Obelisco. pp.37-83.

EL ESPACIO

- 1) Feldenkrais, Moshe. (1991): *Autoconciencia por el movimiento*. México, Paidós. pp. 30-95.

EL BINOMIO TENSION-RELAJACIÓN

- 1) Feldenkrais, Moshe. (1992): *La dificultad de ver lo obvio*. México.

Bibliografía complementaria:

- 1) Marina, José Antonio. (2002): *El laberinto sentimental*. Barcelona, Anagrama. pp. 12-277

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN VERBAL I: Lenguaje e imaginación**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor

Presentación:

Esta asignatura se imparte en el tercer semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es de carácter teórico-práctico y está dirigida a que el alumno estructure su pensamiento en función de un discurso verbal para la escena, poniendo en juego los mecanismos de apertura y libertad adquiridos en Técnica Vocal.

En esta asignatura el alumno ENTRENARÁ SU CAPACIDAD DE CONECTAR EL LENGUAJE CON LA IMAGINACIÓN, empezando por contar una historia propia para después relatar la historia de un personaje. Por lo tanto, a partir de

su necesidad de expresarse, se le invita a usar su creatividad para dar estructura a sus ideas e imágenes primero por escrito, para después expresarla verbalmente. También analizará y reflexionará acerca de su postura ante el lenguaje, por medio de lecturas y ejercicios de escritura.

Al mismo tiempo seguirá practicando tanto los ejercicios técnicos en el calentamiento de clase, como su habilidad para poner en práctica la técnica vocal en el juego con el texto.

En la parte teórica, se estudiarán conceptos como intención, ritmo, acento, cadencia y anticadencia.

Esta asignatura es la consecuencia de la de Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador, se continúa en Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor, y tiene una profunda conexión (en sentido vertical) con el proceso que se lleva a cabo en la asignatura Actuación III: Los elementos de la situación escénica.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Utilizar su voz como vehículo de expresión en un texto dramático.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL TEXTO COMO RESULTADO DEL DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO PRIVADO Y EL MUNDO PÚBLICO	4	12
2	EL JUEGO CON EL TEXTO	4	12
3	RECURSOS EXPRESIVOS DE LA VOZ	4	12
4	EL LENGUAJE	4	12
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL TEXTO COMO RESULTADO DEL DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO PRIVADO Y EL MUNDO PÚBLICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estructurar ideas y pensamientos en un texto creado por él. b) Comunicar el texto que escribió con expresividad. c) Aplicar su voz sana y libremente, utilizando el proceso de las técnicas de calentamiento. <p>Contenidos específicos: 1.1 Historia en imágenes. 1.2 Historia escrita. 1.3 Historia expresada verbalmente.</p>
UNIDAD 2	<p>EL JUEGO CON EL TEXTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contar la historia de un personaje ficticio por medio de un texto dramático, poniendo en juego su imaginación y su emoción para hacerlo con expresividad y autenticidad. <p>Contenidos específicos: 2.1 El texto. -La energía del texto palabra por palabra. -La energía del texto idea por idea. 2.2 La estructura y la imaginación en el discurso. -El trozo rítmico y el movimiento en el pensamiento. 2.3 Escuchando el texto. La conexión entre lenguaje e imaginación. -Ejercicios para descubrir niveles de comprensión en el texto que involucran el cuerpo, la voz y la imaginación.</p>
UNIDAD 3	<p>RECURSOS EXPRESIVOS DE LA VOZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer y aplicar los recursos expresivos de la voz.

	<p>Contenidos específicos: 3.1 Intención. 3.2 Ritmo. 3.3 Acento. 3.4 Cadencia y Anticadencia.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>EL LENGUAJE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Revisar su conocimiento y manejo del lenguaje.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Revisión y análisis de la relación del actor con el lenguaje.</p>
<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Dinámicas de clase que enfatizan el trabajo en equipo, el juego, la curiosidad, la creatividad, la libre expresión y la autonomía. Se efectuarán lecturas en voz alta, en donde el alumno profundice los temas de clase, al tiempo que ejercita su instrumento vocal y mental en la lectura.</p> <p>Se realizarán dinámicas dentro y fuera del aula, exposiciones y debate en clase de temas a investigar por los alumnos, práctica en clase, lecturas obligatorias, se llevará bitácora de cada clase.</p>	
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) Haber asistido al 80% de las sesiones de la asignatura. b) Asistencia en la clase abierta final. c) Entregar la bitácora final. d) Cumplir con la práctica fuera de clase. e) Entregas de trabajos y tareas.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>a) Desempeño en la clase abierta final. b) Revisión de la bitácora final. c) Aprobar el examen teórico de conocimientos.</p>	

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

RECURSOS EXPRESIVOS DE LA VOZ

- 1) Grijelmo, Álex. *Defensa apasionada del idioma español*. Ed. Taurus, col. Pensamiento, Madrid, 1998. 295 pp.

EL LENGUAJE

- 1) Alatorre, Antonio. *Los 1001 años de la lengua española*. Tercera edición. Fondo de Cultura Económica. México, 2000. 415 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*. Ed. Virgin books, Great Britain, 1987. 303 pp.
- 2) Caballero, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Ed. Edamex, México, 1985. 257 pp.
- 3) *Diccionario de la Lengua Española*. Ed. Real Academia Española, España, 2001. Tomo I y II.
- 4) García Lorca, Federico. *Obras completas*. Ed. Aguilar, México, 1979. 1219 pp.
- 5) Linklater, Kristin. *Freeing the natural voice*. Ed. Drama/QSM, Hollywood, 1976. 210 pp.
- 6) Müller, Carol. *El training del actor*. Ed. UNAM-INBA, México, 2007. 165 pp.

pp.

- 7) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater*. Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. 260 pp.
- 8) Ósipovna Knébel, María. *La Palabra en la Creación Actoral*. Ed. Fundamentos, Madrid, 2003. 213 pp.
- 9) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice*. Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 10) Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. *Desarrollo profesional de LA VOZ*. Ed. Gaceta, col. Escenología, México, 1993. 567 pp.
- 11) Torre Lapham, Fernando. *Curso de Expresión Verbal*. México, 115 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DE LA CULTURA I: Grecia**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: HISTORIA DE LA CULTURA II: De Roma a la caída de Constantinopla

Presentación

Historia de la Cultura I: Grecia es una asignatura teórica, ubicada en el Campo de Formación Humanística. Su propósito es el proporcionar los conocimientos y las herramientas de análisis para la comprensión de los hechos históricos, los cambios sociales, el pensamiento y las manifestaciones artísticas de la cultura griega antigua.

El curso está relacionado con los de 'Historia del Teatro' y 'Teoría y Análisis del Texto Dramático'.

¿Por qué iniciar esta asignatura en Grecia y no en otra parte? Porque Grecia es la matriz cultural de ese territorio histórico-imaginario al que llamamos 'Occidente'. Porque la tradición de pensamiento que nos permite pensar el modo en que nuestra cultura es un saber capaz de reflexionarse y evaluarse a sí mismo, proviene precisamente de Grecia. Nuestro trazo histórico tiene la huella griega en los asuntos del saber y del arte y en las maneras en que nos hemos organizado como sociedades. Grecia es nuestra cultura fundacional; particularmente en dos asuntos: la historia del pensamiento y el nacimiento del

teatro. Grecia inventará, experimentará y heredará también a Occidente la democracia. ¿Y no es esto lo que continuamos ensayando hoy? Grecia es nuestra patria cultural.

La historia de las culturas no es una progresión pura de acontecimientos continuos en el tiempo que culmina en una especie de plan preestablecido, sino es más bien el producto de los cambios que las sociedades realizan. Si comprendemos una cultura como el conjunto de historias multidisciplinares que da cohesión a una sociedad, las transiciones de los grandes paradigmas o épocas que hemos denominado Antigüedad / Medioevo / Modernidad, sólo pueden ser comprendidos en su totalidad si atendemos a la idea de ruptura que eclipsa una época y crea las condiciones para el surgimiento de otra. Lo que este curso propone es que el alumno aprenda a desarrollar la atención simultánea que debe tenerse para encontrar la conexión estructural que relacione el todo de una época histórica o el todo de una problemática específica, con el todo de la cultura en su conjunto.

Para ello, durante el semestre se trabajará siempre con el telón de fondo de los conceptos de *macrohistoria* (la historiografía, como clásicamente la hemos conceptualizado) y de *microhistoria* (la vida cotidiana de los grupos humanos que han conformado cada cultura, cada sociedad en un determinado momento histórico, con sus prácticas, saberes y poderes específicos). La relación estructural entre macrohistoria y microhistoria nos exige una atención permanente para distinguir entre lo central y lo marginal, entre lo que la cultura ha considerado *esencial* y lo que ha considerado *intercambiable*.

Objetivos generales:

El alumno será capaz de:

- a) Conocer las principales aportaciones de la cultura griega en lo que se refiere a su trazo en la historia del pensamiento, la ciencia, el arte y las prácticas discursivas de su organización político-social.
- b) Comprender el significado de la Grecia antigua en tanto cultura fundacional de la mentalidad de Occidente.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	INTRODUCCIÓN. CONTENIDOS CONCEPTUALES BÁSICOS	6	0
2	GRECIA: LA BÚSQUEDA DEL SABER	6	0
3	EL PENSAMIENTO PRESOCRÁTICO: LA FORMACIÓN DEL DISCURSO FILOSÓFICO	6	0

4	LA BELLEZA DE LA RAZÓN Y EL AFÁN DE LA VERDAD	8	0
5	EL PERÍODO HELENÍSTICO	6	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN. CONTENIDOS CONCEPTUALES BÁSICOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender el concepto de “cultura” y el objeto de la “historia de la cultura” como marco referencial de análisis y síntesis que le permita identificar las aportaciones fundamentales que la humanidad produjo para organizarse como tal. b) Identificar la diversidad de culturas como el resultado de las estrategias adaptativas que cada colectivo humano estructuró para mejorar la vida. c) Conocer las formas originarias que el pensamiento desarrolló para encontrar certidumbres: la memoria, el mito y la religión. d) Valorar el patrimonio cultural de la humanidad como el legado de muchos siglos de experiencia, trabajo y conocimiento. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Sobre los conceptos de ‘cultura’ y ‘civilización’. 1.2 La cultura y la historia de la cultura. 1.3 La invención de la escritura y su significado. 1.4 Las primeras formas de organización social y política. 1.5 Las explicaciones mítica y religiosa sobre el origen del universo, el ser humano y la cultura.
UNIDAD 2	<p>GRECIA: LA BÚSQUEDA DEL SABER</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer los principales hechos históricos de la cultura griega desde el período prehelénico hasta la considerada época clásica. b) Reflexionar sobre los valores e ideales de la cultura griega a la luz de la época actual. c) Distinguir las características y el tránsito del pensamiento mítico en relación al pensamiento lógico propuesto por los antiguos griegos. d) Reconocer la progresión del saber griego, que ancló su apuesta histórica en la positividad y la pasión por el

	<p>conocimiento, concibiendo la realidad como algo posible de conocer y explicar a través del pensamiento lógico.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Los griegos desde el Período Heroico hasta el Período Clásico.</p> <p>2.2 Los valores e ideales del Período Clásico: la <i>polis</i> y la <i>paidea</i>, la idea de democracia. La vida cotidiana.</p> <p>2.3 La secularización del conocimiento: del <i>mythos</i> al <i>logos</i>.</p> <p>2.4 Los caminos hacia el saber: la filosofía, la ciencia y el arte.</p> <p>2.5 Grecia: cultura fundacional de Occidente. El mundo como <i>kosmos</i> y armonía: la correspondencia entre el orden y la belleza.</p>
UNIDAD 3	<p>EL PENSAMIENTO PRESOCRÁTICO: LA FORMACIÓN DEL DISCURSO FILOSÓFICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Comprender -en sus principales momentos- el origen y posterior desarrollo del discurso filosófico, a través de los diversos planteamientos de las escuelas filosóficas presocráticas. Distinguir la especificidad original del preguntar filosófico en torno al mundo (macrocosmos) y el paso hacia la pregunta por lo específicamente humano como tema central (microcosmos). <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Pensamiento cosmológico. La <i>physis</i>. La escuela de los jonios.</p> <p>3.2 Pensamiento ontológico. La pregunta por el <i>Ser</i>. Heráclito y Parménides.</p> <p>3.3 El problema del movimiento: los pluralistas y los atomistas.</p> <p>3.4 La reacción hacia el humanismo: los sofistas.</p>
UNIDAD 4	<p>LA BELLEZA DE LA RAZÓN Y EL AFÁN DE LA VERDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Explicar el giro ético-antropológico que Sócrates imprimió en el discurso filosófico, instaurando la verdad como ley. Integrar una visión de conjunto de las temáticas que plantearon los sistemas de pensamiento propuestos por Platón y Aristóteles, que le permita profundizar en sus diferencias y afinidades. Analizar dentro de los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles los problemas estéticos propuestos en torno a la belleza y el arte y, en particular, a la poética del teatro. <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Sócrates, la ignorancia y el examen: el problema de la definición y la verdad; la Ética como ciencia de la virtud.</p> <p>4.2 Platón y el Mundo de la Ideas: la Teoría del Alma y la Idea del</p>

	<p>Bien; el Eros platónico y la Idea de lo Bello; la utopía del Estado platónico.</p> <p>4.3 Aristóteles y la crítica a la Teoría de las Ideas. El <i>corpus</i> aristotélico: lógica, física, metafísica, psicología, ética, política. Análisis de la <i>Poética</i>.</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>EL PERÍODO HELENÍSTICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender los cambios estructurales que produjo el imperio fundado por Alejandro Magno: de manera interna, el hundimiento de la <i>polis</i> griega y el establecimiento de una nueva forma de monarquía; de manera externa, la conquista de grandes zonas territoriales que devino en áreas culturales helénicas bajo el gobierno macedónico. b) Analizar la nueva situación del espíritu griego, de donde emergieron nuevas escuelas orientadas a la sistematización del conocimiento generado hasta entonces, delimitándose el dominio del saber filosófico del de las ciencias. c) Comprender cómo hacia el final de su cultura la sociedad griega centró su interés sobre el individuo, dando un nuevo rostro a la vida privada sobre un horizonte universal, y que convirtió a lo humano en algo inabarcable y abstracto en relación a lo que hasta entonces había sido principio y acción: la vida comunitaria y compacta de la ciudad-estado. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Conquista y expansión geopolítica de Alejandro Magno. 5.2 Diseminación y evolución cultural del helenismo. 5.3 Las escuelas post-socráticas: los cínicos; los estoicos; Epicuro y el hedonismo; el escepticismo antiguo; el eclecticismo; el neoplatonismo. 5.4 Decadencia del helenismo. 5.5 Herencia de la cultura griega.

Metodología de trabajo:

Las sesiones-clase son el espacio de reunión donde los contenidos planteados en la asignatura adquieren vida y sentido a partir de la reflexión, de ahí que se promoverá en el grupo la activa intervención de todos los alumnos, tanto en lo que se refiere a las lecturas que deben haber realizado como al debate de ideas que debe generarse en cada encuentro. Para ello, se trabajará de manera individual y grupal, con la finalidad de construir una dinámica que permita fomentar en los participantes el interés por investigar y profundizar en los temas tratados, así como el alentarlos a compartir los logros de esa búsqueda con el resto de la clase.

Si bien la herramienta principal de este curso es una exposición argumentada de cada temática por parte del profesor, ésta debe considerarse en principio sólo procedimental, pues debe continuarse y enriquecerse por parte del alumno con el diálogo, el análisis e interpretación de teorías, la formulación y confrontación de hipótesis, la crítica, la elaboración de escritos y, finalmente, la síntesis que el grupo elabore acerca de las problemáticas estudiadas.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con las lecturas obligatorias, las cuales se sistematizarán en una ficha de trabajo que el alumno deberá elaborar antes de cada sesión.
- c) Participar en clase, sea aportando los conocimientos adquiridos, a través de las lecturas, de la reflexión y el debate de ideas, o bien, en equipos de trabajo que investigarán y expondrán al resto del grupo una temática previamente acordada.

2. Forma de acreditación:

- a) Elaboración y entrega de un ensayo escrito final sobre una de las temáticas trabajadas durante el curso, con una extensión mínima de cinco cuartillas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Proyección de documentales y filmes relacionados con los contenidos de la asignatura.	

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN. CONTENIDOS CONCEPTUALES BÁSICOS

- 1) Elíade, Mircea: “La estructura de los mitos”, en *Mito y realidad*, Ed. Labor, Colombia, 1994, pp. 7-27.
- 2) Elíade, Mircea: “El tiempo sagrado y los mitos”, en *Lo sagrado y lo profano*, Ed. Labor, Colombia, 1994, pp. 63-100.

GRECIA: LA BÚSQUEDA DEL SABER

- 1) Jaeger, Werner: Libro segundo: "Culminación y crisis del espíritu ático" y Libro tercero: "En busca del centro divino", en *Paideia, los ideales de la cultura griega*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1978, pp. 223-466 y 565-676, respectivamente.

EL PENSAMIENTO PRESOCRÁTICO: LA FORMACIÓN DEL DISCURSO FILOSÓFICO

- 1) Guthrie, William K. C.: *Los filósofos griegos, de Tales a Aristóteles*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, núm. 88, México, 1995, pp. 7-73
- 2) Heráclito: *Fragmentos*, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1977
- 3) Parménides, Zenón, Meliso: *Fragmentos*, Ed. Aguilar, Buenos Aires, 1975, pp. 45-63

LA BELLEZA DE LA RAZÓN Y EL AFÁN DE LA VERDAD

- 1) Guthrie, William K. C.: *Los filósofos griegos, de Tales a Aristóteles*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, núm. 88, México, 1995, pp. 74-179
- 2) Taylor, A. E.: *El pensamiento de Sócrates*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, núm. 161, México, 1975
- 3) Platón: "Íon o de la poesía", "Simposio (Banquete) o de la erótica" y "Fedro o del amor" en *Diálogos*, Ed. Porrúa, Colección Sepan Cuántos, núm. 13, México, 1978, pp. 95-104, 351-386 y 623-661, respectivamente.
- 4) Aristóteles: *Poética*, Ed. UNAM, México, 2000.

EL PERÍODO HELENÍSTICO

- 1) Léveque, Pierre: *El mundo helenístico*, Ed. Paidós, Barcelona, 2005.

Bibliografía complementaria:

- 1) Altieri, Angelo: *Los presocráticos*, Ed. Universidad Autónoma de Puebla-Facultad de Filosofía y Letras, México, 2003.
- 2) Anglés Arias, Enrique *et. al.*: *Historia del arte*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1999.
- 3) Copleston, Frederick: *Historia de la Filosofía I*, Ed. Ariel, Barcelona, 2004
- 4) Dampier, William Cecil: *Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión*, Ed. Tecnos, Madrid, 2008.
- 5) Duby, Georges y Perrot, Michelle: *Historia de las mujeres* (Tomo 1: "La Antigüedad"), Ed. Taurus, Madrid, 2000.
- 6) Finley, M. I.: *El mundo de Odiseo*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Colección Biblioteca Joven, núm. 6, México, 1989.
- 7) Graves, Robert: *Los mitos griegos I y II*, Ed. Alianza, Madrid, 1985.
- 8) Homero: *Ilíada*, Ed. Espasa-Calpe Mexicana, Colección Austral, núm. 1207, Buenos Aires, 1982.
- 9) Homero: *Odisea*, Ed. Espasa-Calpe Mexicana, Colección Austral, núm. 1004, Buenos Aires, 1982.
- 10) Mondolfo, Rodolfo: *Breve historia del pensamiento antiguo*, Ed. Losada,

Buenos Aires, 1979.

- 11) Petrie, A.: *Introducción al estudio de Grecia*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, núm. 121, México, 1972.
- 12) Robinson, Dave y Groves, Judy: *Platón para todos*, Ed. Paidós, Barcelona, 2006.
- 13) Valverde, José María: *Vida y muerte de las ideas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2005.
- 14) Valverde, José María: *Vida y muerte de las ideas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2005.
- 15) Xirau, Ramón: *Introducción a la historia de la filosofía*, Ed. UNAM, México, 2005.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en las disciplinas de Filosofía o Historia y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DEL TEATRO III: Corrientes innovadoras**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Historia del Teatro II: Teatro moderno

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro IV: Tendencias escénicas

Presentación:

Historia del Teatro III: Corrientes innovadoras es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. En este semestre, el alumno tendrá conocimiento de las principales corrientes renovadoras del teatro del siglo XX, sus diversos planteamientos teóricos, estéticos y filosóficos, así como sus relaciones con la realidad social en que tuvieron lugar, como una herramienta indispensable para todo aquel que desea trabajar en el campo teatral.

La vitalidad de los planteamientos vanguardistas, la reformulación de las relaciones del teatro y lo real, las políticas de la escenificación y las estructuras de producción y recepción del teatro, son enfoques desde los cuales es posible leer las grandes aportaciones de la escena del siglo XX y las expresiones más recientes de la escena mundial.

Una vez más, la historia del teatro no se observa en este caso desde una

perspectiva historiográfica con un orden cronológico lineal, sino desde una mirada comparativa que pone énfasis en las funciones sociales de las diversas manifestaciones escénicas y los enfoques teóricos para analizarlas.

La asignatura se relaciona con las de Teoría y Análisis del Texto Dramático y Plástica Teatral, permitiendo al alumno comprender el contexto en que se produjeron las obras estudiadas en esa asignatura, así como sus condiciones de representación. Se relaciona también con el Campo de Formación Humanística que amplía ese contexto a las condiciones históricas y las corrientes del pensamiento desde las cuales pueden ser leídas. Y con las asignaturas teórico-prácticas, pues aquí se analizan los elementos del teatro y la representación que siguen presentes en la escena de hoy.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar el desarrollo del teatro a partir del concepto de puesta en escena, comparando las principales renovaciones escénicas del siglo XX con la actualidad de la escena en México y el mundo.
- b) Conocerá los planteamientos conceptuales del teatro del siglo XX y los principales enfoques teóricos fundamentales para su estudio.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA	7	0
2	RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA	7	0
3	LA REVUELTA VANGUARDISTA	6	0
4	RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA	6	0
5	LA REVUELTA POLÍTICA	6	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar el cambio conceptual que implicó en el siglo XX la aparición de la puesta en escena y sus relaciones con el realismo y el naturalismo. b) Relacionar los distintos modos de producción del teatro con las estéticas resultantes del siglo XX. <p>Contenidos específicos: 1.1 La puesta en escena y el director. 1.2 Los Teatros de Arte.</p>
UNIDAD 2	<p>RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar al realismo no como solamente como un estilo histórico, sino como una relación dialéctica (siempre cambiante) entre la realidad y el teatro. <p>Contenidos específicos: 2.1 Realismos y naturalismo históricos: realismo objetual, lo real vivido, realismo social. Naturalismo. 2.2 Evolución del realismo en el siglo XX. Realismos del siglo XXI: Las prácticas de lo real en “la sociedad del espectáculo”.</p>
UNIDAD 3	<p>LA REVUELTA VANGUARDISTA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar los postulados de la vanguardia y las características de las manifestaciones escénicas cobijadas entre sus principales movimientos. <p>Contenidos específicos: 3.1 Introducción al concepto de vanguardia. 3.2 Las primeras vanguardias: simbolismo, futurismo, expresionismo, constructivismo, dada y surrealismo.</p>
UNIDAD 4	<p>RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer las primeras corrientes renovadoras del teatro del

	<p>siglo XX e identificará su correspondencia con algunas expresiones escénicas contemporáneas</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Edward G. Craig y Robert Wilson: la renovación plástica del teatro. 4.2 La <i>re-teatralización</i> del teatro: Meyerhold y Tadeusz Kantor.</p>
UNIDAD 5	<p>LA REVUELTA POLÍTICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar las aportaciones al teatro político del siglo XX y su actualidad en los creadores recientes.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 E. Piscator. 5.2 Bertolt Brecht. 5.3 Luis Valdez. 5.4 William Kentridge.</p>

Metodología de trabajo:

Exposición del profesor a partir de lecturas encargadas a los alumnos. Discusión y comentario.

Presentación de materiales documentales en formatos electrónicos (DVDs, CDRoms, Páginas Web).

El énfasis comparativo de la materia pretende hacer evidentes los elementos propios de las diversas renovaciones escénicas del siglo XX que se manifiestan en la escena contemporánea.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) 90% de asistencias.
- b) Entrega de todos sus ensayos.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo grupal de investigación.

2. Forma de acreditación:

La calificación final se integrará con base en tres componentes:

a) Calificación de ensayos (50%) b) Participación en clase (25%) c) Trabajo en grupo (25%)	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios () Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo ()	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario () Otras: ()
Bibliografía básica: EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA 1) Dort, Bernard, <i>Condición sociológica de la puesta en escena teatral</i> , México, Paso de Gato (cuadernos de ensayo), 2009. 2) Barba, Eugenio, "El protagonista ausente" en <i>El training del actor</i> , México, UNAM/INBA, 2007. RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA 1) Sánchez, José A., <i>Prácticas de lo real en la escena contemporánea</i> , Madrid, Visor Libros, 2007. 2) Stanislavski, Constantin, <i>El trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador de la vivencia</i> , Barcelona, Alba Editorial, 2003. LA REVUELTA VANGUARDISTA 1) Sánchez, José A. (ed.), <i>La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias</i> , Madrid, Akal, 1999. RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA 1) Craig, E. Gordon, <i>Craig on theatre</i> , London, Methuen, 1999. 2) Meyerhold, V.S., <i>Textos teóricos</i> , Madrid, ADE, 1998. LA REVUELTA POLÍTICA 1) Brecht, Bertolt, <i>Escritos sobre teatro (3 tomos)</i> , Buenos Aires, Nueva Visión, 1963. 2) Didi-Huberman, Georges, <i>Cuando las imágenes toman posición</i> , Madrid, Antonio Machado Libros, 2008.	

Bibliografía complementaria:

- 1) Alcázar, Josefina, *La cuarta dimensión del teatro, Tiempo, espacio y video en la escena moderna*, México, CITRU/INBA, 1998.
- 2) Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979.
- 3) Bentley, Eric, *The Theory of Modern Stage*, New York/London, Applause, 1997.
- 4) ____, *The Theatre of War*, London, Eyre Methuen, 1972.
- 5) ____, *In Search of Theatre*, New York, Applause, 1981.
- 6) Brustein, Robert, *The Theatre of Revolt*, Boston and Toronto, Atlantic Monthly Press, 1964.
- 7) Dort, Bernard, *Théâtres*, Paris, Éditions du Seuil, 1986.
- 8) Mignon, Paul-Louis, *Le théâtre au XXe siècle*, Paris, Gallimard, 1986.
- 9) Sánchez, José A., *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
- 10) ____, *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
- 11) Veinstein, André, *La puesta en escena*, Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1962.
- 12) Wellwarth, George E., *Teatro de protesta y paradoja*, Madrid, Alianza, 1974.

Realismos y pre-vanguardias

- 1) Knébel, María Ósipovna, *El último Stanislavsky*, Madrid, Fundamentos, 2003.
- 2) Kristi, G. *Stanislavski en la ópera*, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1988.
- 3) Meisner, Sanford, *On acting*, New York, 1996.
- 4) Moore, Sonia, *The Stanislavski System*, New York, Penguin Books, 1978.
- 5) Nemirovitch-Dantchenko, Vladimir, *My Life in the Russian Theatre*, New York, Theatre Arts Books, 1968.
- 6) Stanislavski, Constantin S., *Mi vida en el arte*, Argentina, Quetzal, 1981.
- 7) ____, *El arte escénico*, México, Siglo XXI, 1975.
- 8) ____, *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- 9) ____, *El proceso de dirección escénica*, México, Escenología, 1998.
- 10) Strasberg, Lee, *A dream of passion*, New York, Plume, 1988.
- 11) Strindberg, August, *Open Letters to the Intimate Theater*, Seattle and London, University of Washington Press, 1967.
- 12) A.A.V.V., *Les cités du théâtre d'art*, Paris, Editions Theatrales, 2000.
- 13) ____, *The Cambridge Companion to Chekhov*, Cambridge and New York, Cambridge University Press, 2000.

Artículos

- 14) *Paso de Gato* núm. 32, México, enero-marzo de 2008.

Primeras vanguardias

- 1) Craig, E. Gordon, *Craig on theatre*, London, Methuen, 1999.
- 2) ____, *El arte del teatro*, México, UNAM/Grupo Editorial Gaceta, 1987.
- 3) Kirby, Michael, *Futurist Performance*, New York, E.P. Dutton, 1971.
- 4) Goldberg, Rose Lee, *Performance, Live Art 1909 to the Present*, New York, Harry N. Adams Publishers, 1979.
- 5) González Gómez, Xesús, *Teatro y surrealismo*, Bertamiráns/Ames, Ediciones Laiovento, 2004.
- 6) Gortchakov, Nikolai. *Vakhtangov metteur en scene*, Moscú, Editions en langues etrangeres, s/f.
- 7) Hamon-Siréjols, Christine, *Le Constructivisme au Théâtre*, Paris, CNRS Editions, 2004.
- 8) Hesse, José, *Breve historia del teatro soviético*, Madrid, Alianza Editorial, 1971.
- 9) Kantor, Tadeusz, *Lezioni Milanesi*, Milano, Ubulibri, 1988.
- 10) Kerencev, Platon Michailovic, *Il teatro creativo: Teatro proletario negli anni '20 in Rusia*, Roma, Bulzoni Editore, 1979.
- 11) Leeper, Janet, *Edward Gordon Craig, Designs for the Theatre*, Middlesex and Melbourne, Penguin Books, 1948.
- 12) Marotti, Ferruccio, *Gordon Craig*, Bologna, Capelli Editori, 1961.
- 13) Myerhold, V., *Meyerhold on Theatre* (Edgard Braun, ed.), London, Methuen, 1969.
- 14) ____, *Teoría teatral*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1982.
- 15) ____. *El actor sobre la escena, diccionario de práctica teatral*, México, UAM/Grupo Editorial Gaceta, 1986.
- 16) Pitches, Jonathan, *Vsevolod Meyerhold*, London and New York, Routledge, 2003.
- 17) Schlemmer, Oskar, *The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer*, Evanston/Illinois, Northwestern University Press, 1972.
- 18) Vajtangov, *Lecciones de regisseur*, Argentina, Domingo Cortizo Editor, 1987.
- 19) ____, Artefacto núm. 2 "Vajtangov hoy... Tairov contra el naturalismo." Publicación de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, 1992.
- 20) Witckiewicz, Stanislav Ignacy, *La forma pura del teatro*, México, UNAM, 1982.
- 21) A.A.V.V., *L'expressionnisme dans le théâtre européen*, Paris, CNRS, 1984.

Los grandes renovadores

- 1) Brecht, Bertolt, Cinco dificultades para quien escribe la verdad.
- 2) ____, *Diario de trabajo* (2 tomos), Buenos Aires, Nueva Visión, 1977.
- 3) Copeau, Jacques, "Hay que rehacerlo todo" *Escritos sobre el teatro*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2002.
- 4) Esslin, Martin, *Brecht, The man and his Work*, New York, Anchor Books, 1961.

- 5) Esslin, Martin, *Antonin Artaud: the man and his work*, London and New York, Calder Publications/Riverrun Press, 1976.
- 6) Fuegi, John, *Bertolt Brecht, Chaos According to Plan*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
- 7) Mayer, Hans, *Brecht et la tradition*, Paris, L'Arche, 1977.
- 8) Piscator, Erwin, *Teatro político*, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973.
- 9) Willett, John, *Brecht in Context*, London, Methuen, 1998.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; historiador especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO III: Práctica de interpretación instrumental y vocal I**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Música y Canto II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto IV: Práctica de interpretación instrumental y vocal II

Presentación:

En este semestre, se buscará desarrollar en los alumnos la capacidad de expresarse a través de la música, poniendo en juego todos los elementos adquiridos desde los semestres precedentes, con la finalidad de que el alumno los utilice. El alumno tendrá una comprensión del repertorio musical que cantará ya sea como solista o en coro, a capella o con acompañamiento. De igual manera se busca definir la tesitura de cada alumno con el objetivo de que éste pueda integrarse al trabajo en coro desde su cuerda (soprano, alto, tenor, bajo) conformando así una parte específica, necesaria e integral de su

quehacer coral a la par de que dicha definición le permitirá abordar repertorio individual específico para sus capacidades vocales. El trabajo en coro es de igual relevancia que el trabajo individual, ya que éste le permite trabajar en equipo y desarrollar sus habilidades auditivas, rítmicas y armónicas al cantar con otros individuos a diferentes voces, ya que el repertorio coral a abordar será de 3 a 4 voces, clásico y popular. Dicha actividad está íntimamente relacionada con su trabajo en grupo en la clase de Actuación III: Los elementos de la situación escénica.

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos ahonden en aspectos expresivos como el fraseo, la dinámica, la agógica y el tempo; puedan leer partituras de mayor grado de complejidad y atiendan a la formación de un repertorio de piezas a través del cual puedan resolver aspectos interpretativos trabajando de manera conjunta (canto de piezas corales a 2, 3 y 4 voces).

A través de esta asignatura se trata de integrar la música al trabajo teatral y actoral, buscando que los alumnos interpretan el repertorio aprendido a partir de principios inherentes al montaje de una obra teatral (planificación de los ensayos, dosificación del tiempo, resolución de problemas específicos de técnica vocal y de lectura musical).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar y manejar técnicamente los elementos del ritmo y la melodía.
- b) Aplicar las herramientas metodológicas necesarias para el desarrollo del apoyo y proyección de la voz cantada.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	2	8
2	TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN VOCAL DE UN TEXTO O MELODÍA	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8

4	INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS TEÓRICO-MUSICALES	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL	3	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO DEL RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Profundizar en el desarrollo del sentido del ritmo. b) Realizar actividades y ejercicios que involucren su destreza motora y musical. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Ejercicios de ritmo hablado (aplicación de sílabas para la identificación de estructuras rítmicas). 1.2 Organización de estructuras rítmicas de diverso grado de complejidad, en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8). 1.3 Valores irregulares (tresillos). 1.4 Juegos rítmicos sobre textos hablados; corporizaciones; improvisación para la creación de estructuras rítmicas.
UNIDAD 2	<p>TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN VOCAL DE UN TEXTO O MELODÍA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer el control y producción del sonido para aplicarlos en la ejecución de una pieza musical con acompañamiento o a capella, como solista o en coro. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Articulación, dicción, pronunciación.

	<p>2.2 Vocalización con diferentes textos.</p> <p>2.3 Vibración y resonancia.</p> <p>2.4 Repertorio (solista y en coro).</p>
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Leer estructuras rítmicas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de frases rítmicas de 8, 16 y 32 compases en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p> <p>3.3 Lectura de bandas rítmicas a 2, 3 y 4 voces. Formación de un repertorio de piezas rítmicas.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
UNIDAD 4	<p>INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS TEÓRICO-MUSICALES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar los conceptos teórico-musicales para generar habilidades hacia la música.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Emisión e impostación vocal.</p> <p>4.2 Flexibilidad del aparato vocal.</p> <p>4.3 Articulación–dicción-pronunciación.</p> <p>4.4 Vocalización.</p> <p>4.5 Medidas de higiene para la voz.</p> <p>4.6 La fatiga vocal.</p> <p>4.7 Tesituras vocales.</p>
UNIDAD 5	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Entonar ejercicios melódicos basados en escalas mayores y</p>

	<p>menores.</p> <p>b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica).</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Entonación de células melódicas, canciones sencillas a dos voces (hombres y mujeres o voces agudas y graves) homofónicas y contrapuntísticas.</p> <p>5.2 Creación de fórmulas melódicas y frases en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p> <p>5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la escala diatónica mayor en diferentes tonalidades (Sol mayor, Fa mayor, Re mayor, La mayor, Si bemol mayor) y sus relativas menores (Mi menor, Re menor, Fa sostenido menor, Sol menor).</p> <p>5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p>
<p>UNIDAD 6</p>	<p>PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conocer el uso de los compases y asuntos de métrica. Organizar los sonidos en forma de escalas. Comprender la relación entre los sonidos formando intervalos. <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 El compás. Compases simples y compuestos.</p> <p>6.2. La escala: escala diatónica mayor.</p> <p>6.3 Intervalos: clasificación y calificación.</p> <p>6.4 Nociones de dinámica y agógica.</p>

Metodología de trabajo:

Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.

Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios en diferentes ritmos y tonalidades), donde se ejecutarán

prácticas grupales de repertorio coral con trabajo en equipo, también asistirá a conciertos que les permita desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Forma de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Evaluación de trabajo en equipo en prácticas corales.
- e) Presentación Final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

EL SENTIDO DEL RITMO

- 1) Carl Orff – Gunild Keetman, *Orff Schulwerk*, Mainz, B. Schott, 1957, pp. 50-78.

- 2) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN VOCAL DE UN TEXTO O MELODÍA

- 1) Muñoz, Ana María y Hoppe, Christine. *Bases orgánicas para la educación de la voz*, Escenología, A.C. 2002 Cap. II En el cambio hacia una fonación sana, pp. 100-115.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Carl Orff – Gunild Keetman, *Orff Schulwerk*, Mainz, B. Schott, 1957, pp. 50-78.
- 2) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Violeta Hemsy de Gainza, *70 cánones de aquí y de allá*, Buenos Aires, Ricordi, 1967, 41-51.
- 2) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 41-46.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 39-50.

Bibliografía complementaria:

- 1) Óscar S. Bareilles, *Introducción a la Apreciación musical*, Buenos Aires, Editorial Ricordi, 1960, pp. 99-104.
- 2) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "La clasificación de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "El aparato de fonación, como es y cómo funciona"*, Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 6) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica Alexander*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO III: Elementos universales del drama**

Clave:	Semestre: 3°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	4	64
	4	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama es una ubicada dentro del Área de Cultura Teatral que promueve la adquisición de herramientas de análisis teórico y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración intelectual y emotiva en el alumno, como medio para la comprensión cabal de los elementos dramáticos y su aplicación para la escena.

Durante el desarrollo de la *Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama*, el alumno estudiará los elementos técnicos y estructurales propios del drama: todos aquellos que se reiteran en todas las obras y en todas las épocas, que conforman los elementos universales del drama.

A través de un estudio comparativo de obras clásicas, modernas y

contemporáneas, se conduce al alumno para que llegue a alcanzar la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

A partir de la exposición de las herramientas de análisis teórico, se busca que el alumno sea capaz de identificar los elementos estructurales que conforman cada texto, por medio de alguna lectura acorde con las necesidades dramáticas que cada obra plantea. Es decir, se busca formar lectores capaces de una valoración acorde con la concepción y necesidades dramáticas de cada obra, que logren unirse a la experiencia emotiva e intelectual a que cada autor convoca, más allá de prejuicios e imposiciones.

El planteamiento teórico de este semestre basa su metodología sobre las constantes del conjunto y nunca en las peculiaridades de éste, de tal manera que el enfoque planteado por la materia constituye una visión complementaria con los enfoques desarrollados en las asignaturas precedentes, dentro de la misma línea curricular.

Se parte de la premisa de que el análisis profundo de toda estructura, revela la consciencia del creador que le dio origen, es decir, el tema. Este hallazgo tendrá, entonces, un carácter de revelación, como idealmente ocurre en la clase de actuación. Esa revelación asegura la experiencia emotiva que el texto plantea.

Por lo anterior, la asignatura se vincula de manera directa con las asignaturas antecedentes Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas y Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo, y por las subsecuentes Teoría Análisis de Texto dramático IV: Estilo realista, Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista y Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco; así como con las asignaturas (en sentido vertical) de Actuación III: Los elementos de la situación escénica e Historia del Teatro.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para la comprensión de los elementos de la ficción dramática, a partir de la constante de conjuntos, que hagan posible su traducción al hecho escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	INTRODUCCIÓN	8	0
2	LA TEORÍA DEL DRAMA	16	0
3	DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)	16	0
4	EL ESTILO	14	0
5	EL GÉNERO	10	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Distinguir las diversas dimensiones que conforman al texto dramático y que a su vez implican diversas formas de análisis, siendo las principales la <i>historia</i> y la <i>teoría</i>.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El orden teórico. 1.2 Las disciplinas tradicionalmente aplicadas al estudio del teatro. 1.3 Diferencias entre teoría e historia.</p>
UNIDAD 2	<p>LA TEORÍA DEL DRAMA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Comprender el proceso mediante el cual la obra dramática es una interpretación <i>estilizada</i> de la realidad que posibilita un método de análisis a partir del propio objeto de estudio.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Mímesis y el proceso de Construcción de la ficción. 2.2 La realidad y la percepción de la realidad. 2.3 La idea determinante de cualquier proceso vital del ser humano: la concepción del mundo. 2.4 Finalidad de la teoría. 2.5 El esquema dinámico (síntesis morfológica del objeto de estudio).</p>

	2.6 El drama como organismo (la concepción orgánica del ser humano y la realidad: diversos niveles concepto-estructurales).
UNIDAD 3	<p>DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Comprender los elementos que constituyen al <i>drama</i>.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Acción (el proceso de la acción y sus efectos en el espectador). 3.2 Conflicto dramático. 3.3 Niveles generales de comprensión. 3.4 Estructura dialéctica del drama. 3.5 Condición sintética del drama.</p>
UNIDAD 4	<p>EL ESTILO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Comprender los elementos que conforman el estilo.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 La conformación del estilo. 4.2 Las acepciones del concepto de estilo. 4.3 Los estilos generales o universales. 4.4 El realismo. 4.5 El idealismo.</p>
UNIDAD 5	<p>EL GÉNERO</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Comprender la dimensión técnica general que poseen todos los textos paradigmáticos y la diferencian de las dimensiones transitorias.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Definición. 5.2 El género dramático: hacia un modelo crítico de análisis.</p>

Metodología de trabajo:

Se procede mediante la estructura de seminario que consiste en que el profesor

explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. Para esto es necesario que los alumnos lean previamente los textos señalados. Los alumnos realizarán la lectura y análisis de cada una de las obras contempladas poniendo en práctica los conceptos establecidos hasta realizar una lectura eficaz capaz de involucrarlos intelectual y emotivamente (activamente) con el material propuesto. Las lecturas serán realizadas a razón de una obra por clase a partir de que el profesor lo indique y el análisis será realizado por escrito con el fin de practicar la redacción de un ensayo que permita la estructuración de las ideas.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Entrega de un ensayo final a partir del análisis dramático de alguna obra que se haya revisado durante el semestre.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Editorial Gredos, Madrid, 1992.
- 2) Dilthey, Wilhelm, *Teoría de las concepciones del mundo*, Alianza Universidad, No. 563, Madrid, 1988.
- 3) Martínez Monroy, Fernando, "Los elementos estructurales del drama: de

la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.”, en *Coatepec*, Año 6, No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154, México, 1997.

- 4) Wundt, Max, “La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo”, en Ermatinger, *et. al. Filosofía de la ciencia literaria*; México, Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452, México, 1983.

LA TEORÍA DEL DRAMA

- 1) La parábola de la semilla de mostaza. Lucas 17, 1-6.
- 2) La parábola del sembrador. Marcos 4,1-20; Lucas 8, 4-15.
- 3) Gouhier, Henri, *La obra teatral*, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1965.
- 4) Wundt, Max, “La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo”, en Ermatinger, *et. al. Filosofía de la ciencia literaria*; México, Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452, México, 1983.
- 5) Mannoni, Octave, *La otra escena. Claves de lo imaginario*, Ediciones Amorrortu, Buenos Aires, 1989.

DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)

- 1) Plauto: *Comedia de la Olla*, en “Comedias”, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 121-161.
- 2) Bousoño, Carlos, *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Gredos, 2ª edición, Madrid, 1982.

EL ESTILO

- 1) Lotman, Y. *Estructura del texto artístico*, Editorial Istmo, Madrid, 1979.
- 2) Martínez Monroy, Fernando, “Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba, una 'tragedia de carácter'*”, en *La Colmena*, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18, México, 1998.
- 3) Miller, Arthur, *Introducción al teatro*, Fabril Editora, pp. 7-60, Buenos Aires, 1964.

EL GÉNERO

- 1) Hernández, Luisa Josefina, “Introducción a Shakespeare”, W. *El rey Lear*, Ediciones de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 1966.
- 2) Hernández, Luisa Josefina, “La pasión del poder *La tragedia del rey Macbeth*”, en *Thesis*, 2, julio, pp. 41-47, México, 1979.
- 3) Hernández, Luisa Josefina, “Apuntes para una adaptación de *La Celestina*”, en *Tramoya*, 24-25, abril-septiembre, México, 1982, pp. 4-11, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 1) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 2) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 3) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 4) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 5) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.

- 6) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 7) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 8) Martínez Monroy, Fernando:
- 9) _____ (1995) "La comedia clásica o Comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 10) _____ (1995) "La comedia clásica o Comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 11) _____ (1997) "Los elementos Estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.", en *Coatepec*, Año 6, No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- 12) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
- 13) Annoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
- 14) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
- 15) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
- 16) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
- 17) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
- 18) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios N° 46, 1956.
- 19) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
- 20) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
- 21) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
- 22) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
- 23) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destino libro 316, 2000.
- 24) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
- 25) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACROBACIA III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Acrobacia II: Principios de acrobacia semi-aérea

Asignatura con seriación subsecuente: Acrobacia IV: Integración de acrobacia de piso, semi-aérea y aérea

Presentación:

La asignatura de *Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea* ofrece al alumno una serie de herramientas que consolidarán su nivel de control y manejo del cuerpo para la generación de impulsos a nivel piso y aéreo, usando factores externos que potencializan en fuerzas y contra impulsos como son los aparatos gimnásticos.

Este semestre se relaciona con las asignaturas Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés y Expresión Corporal III: Sistemas

y técnicas en movimiento, ya que existen vínculos entre ejercicios y escenas que se trabajan en éstas.

La asignatura de *Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea* permitirá al alumno aplicar la habilidad corporal adquirida para lograr mejores ejecuciones y desempeños, así como personalizar su calentamiento y preparación para poder tener un cuerpo dispuesto y con una relajación activa. También se pretende que cada estudiante vaya persiguiendo objetivos más elevados, conforme se va avanzando en la asignatura, porque, en efecto, en el transcurso del semestre se incrementa la dificultad de los ejercicios a los que se somete. Los diferentes grados de dificultad se encuentran vinculados con el nivel de fuerza, control y línea en las ejecuciones de piso y aéreas.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Conocer las nociones de la fuerza, tensión y relajación muscular para la preparación, generación y explosión de impulsos.
- b) Utilizar controlada y correctamente los elementos externos para beneficio de la ejecución de ejercicios.
- c) Identificar y controlar el impulso de sus emociones, sus temores y resistencias, fijándose siempre un objetivo a vencer en cada sesión.
- d) Relacionar la contención de la energía en un ejercicio acrobático aéreo con la contención emocional que requiere un ejercicio de actuación.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	PREPARACIÓN CORPORAL PARA EJERCICIOS AÉREOS E IMPACTO	0	32
2	EJECUCIÓN DE EJERCICIOS AÉREOS	0	32
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>PREPARACIÓN CORPORAL PARA EJERCICIOS AÉREOS E IMPACTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparar su cuerpo para ejecutar saltos, impulsos y contra impulsos sin ningún riesgo de lesión. b) Identificar los riesgos y decisiones en una condición poco natural como es evolucionar en el aire con los diferentes ejercicios acrobáticos. <p>Contenidos específicos: 1.1 Calentamiento para aparatos de impulso. 1.2 Continuación de aparatos de impulso (botador-lona y botador-madera). 1.3 Principios de <i>tumbling</i> en piso.</p>
UNIDAD 2	<p>EJECUCIÓN DE EJERCICIOS AÉREOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Relacionar el riesgo emocional de la ejecución aérea con el riesgo emocional en escena y ejercerá control sobre sus miedos y riesgos. <p>Contenidos específicos: 2.1 Impulsos aéreos con obstáculos (caja danesa). 2.2 Ejecución aérea en <i>tumbling</i> (trampolín de gimnasia).</p>

Metodología de trabajo:

Se realiza el calentamiento grupal guiado por el maestro durante 20 minutos.

El alumno procede a redondear el calentamiento con ejercicios personales que considere más adecuados para su disposición en un tiempo de 10 minutos.

El profesor ejemplifica los ejercicios a realizar y los explica verbalmente, después pasa a la práctica, se analizan los posibles errores que por lo general se cometen y los riesgos de lesiones para que el alumno sepa qué es lo que no

tiene que hacer.

El alumno realiza los ejercicios acrobáticos en piso y aparatos (*minitramp*, caja danesa y cama elástica) con ayuda física del profesor, ayudándolo a impulsarse, girándolo o sosteniendo alguna extremidad.

El alumno realiza el ejercicio sin protección física, solo es seguido por el profesor a distancia por si ocurriese algún percance donde tenga que intervenir.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo individual.

2. Forma de acreditación:

- a) Al final del semestre se realiza la clase final, que consta de una clase abierta a profesores de otras materias y público en general, donde se ejecutan los ejercicios logrados hasta ese punto del semestre. Comenzando por el calentamiento grupal seguido del individual, se procede a los ejercicios de piso grupal e individualmente y finalmente de forma individual los ejercicios sobre los aparatos: minitramp, trampolín de madera, caja danesa y cama elástica.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

1) Grasso Alicia. *Construyendo identidad corporal*. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires, 2005.

2) Oida Yoshi, *El actor invisible*, Ed. El milagro, México, 1997.

Bibliografía complementaria:

1) Viedma Martínez, José Manuel, *Juegos y ejercicios de acrobacia: la acrobacia como valor educativo*, Wanceulen, España, 2004.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro o artes circenses y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: ACTUACIÓN V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN IV: Formulación del carácter en acción

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro

Presentación:

Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés es una asignatura teórico-práctica, ubicada dentro del Campo de Actuación. En el desarrollo curricular de la Licenciatura, es la primera parte de la aproximación al objeto de estudio elegido, que es la interpretación actoral del Siglo de Oro en el aquí y el ahora.

El marco general de estudio para este semestre será el periodo conocido como "El Siglo de Oro Español". El material específico a trabajar pertenece a lo que se conoce como "el Género Chico", que comprende obras festivas de pequeño formato con entramados sencillos y caracteres simples. Esto con el objeto de

que el alumno pueda introducirse en este universo de manera lúdica a partir de las convenciones escénicas y actorales inherentes a la época y de este modo pueda valorar y comprender que dicho universo teatral aporta elementos significativos a su formación y sigue resonando en la actualidad.

El lenguaje dramático y poético del material de trabajo demanda del alumno una forma de estructurar sus ideas y su expresividad de manera extracotidiana en una relación ya directa con el espectador.

Esta asignatura se concibe como un espacio formativo en el cual el alumno además de incorporar nuevas herramientas para su formación actoral, pueda recapitular, reflexionar, reestructurar, verificar y consolidar lo que ha aprendido en las asignaturas de Actuación de los semestres anteriores.

Para lograr eso se insistirá en el desarrollo integral vinculando la asignatura de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés con las otras asignaturas del semestre que atienden el complejo formativo del alumno: Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento, Expresión Verbal III: Introducción al verso español, Música y Canto V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco) y aquellas que corresponden a los campos de Cultura Teatral y Formación Humanística.

Con un propósito comparativo que le permita al alumno establecer semejanzas y diferencias en el abordaje actoral, analítico e interpretativo, se pretende trabajar también con otros estilos semejantes y contemporáneos al Siglo de Oro, como el Teatro Neoclásico Francés, entre otros. (En este programa se retoman las Obras Cortas del Neoclásico francés de Molière como ejemplo del desarrollo comparativo, el autor o las obras pueden cambiar, pero los elementos a trabajar serán los mismos.)

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Llevar a cabo un ejercicio escénico interpretativo acorde con el Teatro del Siglo de Oro Español y otros universos teatrales afines, desarrollando sus habilidades personales, artísticas y discursivas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII	16	24
2	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO	16	24
3	LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS	16	24
4	CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO	16	24
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer e iniciarse en una forma de trabajo lúdica, clara y precisa. b) Experimentar escénicamente ejercicios que le permitan explorar sus diferentes posibilidades creativas y discursivas para este tipo de Teatro. c) Ejercer su potencial actoral con plena libertad y cabal respeto para consigo mismo y para con los otros. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El problema de la interpretación actoral escénica dentro del Género Chico y de las Obras Cortas del Siglo XVII. 1.2 La importancia del juego, la claridad, la precisión y la verosimilitud en la aproximación actoral a este universo.
UNIDAD 2	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del texto como del lenguaje escénico, para integrarlos en su desempeño actoral. b) Analizar las biografías y el contexto específico de los autores

	<p>elegidos.</p> <p>c) Comprender los textos clásicos del Siglo de Oro elegidos en el contexto en el que fueron escritos.</p> <p>d) Desarrollar procesos de trabajo actoral acotados, integrales, orgánicos y consistentes en su aproximación al estudio del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 El Género Chico: características generales y convenciones.</p> <p>2.2 Pasos, Entremeses, Mojigangas y Jácaras: características, semejanzas y diferencias. Contextualización del texto.</p> <p>2.3 Versificación: Métrica, Rima, Formas de versificación y Figuras retóricas.</p> <p>2.4 Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Pedro Calderón de la Barca: semblanza de los autores y su desarrollo dramático en el Género Chico.</p> <p>2.5 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del lenguaje dramático como escénico, para integrarlos en su desempeño actoral.</p> <p>b) Analizar las biografías y el contexto específico del autor elegido.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Las obras cortas: características generales y convenciones.</p> <p>3.2 Molière: contexto, semblanza del autor y su desarrollo dramático en las obras cortas.</p> <p>3.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Profundizar y verificar en su interpretación sobre la escena la aplicación de los elementos aprehendidos durante el semestre.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La Obra del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>4.2 La Obra Corta del Teatro Neoclásico Francés.</p>

	4.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.
--	--

Metodología de trabajo:

En este semestre se procurará el apego a las convecciones escénicas y a las herramientas utilizadas por los actores de la época, con el objeto de llevar a cabo un ejercicio escénico-actoral acorde con el Siglo de Oro y el Neoclásico Francés.

Se proponen seis niveles de trabajo para el desarrollo del proceso actoral de los alumnos: lúdico, perceptivo, imaginativo, intelectual, creativo y discursivo. Se atenderá puntualmente el trabajo del alumno en lo individual y lo colectivo para dar seguimiento al desarrollo de sus capacidades personales y a la articulación del trabajo con el otro y los otros.

Se plantea también la necesidad de una comunicación constante con los maestros de las otras materias para cuidar el seguimiento de todos y cada uno de los alumnos y para propiciar un trabajo conjunto y articulado.

El trabajo se desarrollará en dos sesiones de tres horas y una de cuatro horas a la semana. Se programa para cada sesión un primer momento de calentamiento con ejercicios de diferente índole que dispongan la mente y el cuerpo, un segundo momento de trabajo específico sobre la escena y un tercer momento de intercambio reflexivo entre el maestro y el alumno, en ocasiones estos dos momentos se intercalan. Cada clase concluirá con una reflexión sobre el trabajo del actor y/o el teatro y cada semana se leerá la bitácora de trabajo de alguno de los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos.
- d) Participación analítica y reflexiva en clase.
- e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal.
- f) Bitácora de trabajo.
- g) Acreditación de las evaluaciones parciales.

2. Forma de acreditación:

- a) Al terminar cada unidad se harán evaluaciones parciales individuales y colectivas a partir de ejercicios escénicos que articulen la capacidad crítica y analítica del alumno con su capacidad creativa e interpretativa.

Al finalizar el semestre se hará un ejercicio escénico progresivo y consecuente con las evaluaciones parciales que implique la presentación ante la comunidad del CUT; en éste se podrá verificar ante el público la integración de lo aprendido en el semestre y el desarrollo del trabajo actoral del alumno en lo individual y lo colectivo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII

- 1) Aparicio Maydeu, Javier. *El teatro barroco*. Madrid, Montesinos, 1999. (Biblioteca de Divulgación Temática, No. 70).
- 2) Huerta Calvo, Javier. *El nuevo mundo de la risa*. (Colección: Oro viejo. Material en fotocopia, sin más datos bibliográficos).
- 3) Rodríguez Cuadros, Evangelina. *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documento*. Madrid, Castalia, 1998. (Colección Literatura y Sociedad, No. 62).

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO

- 1) Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Madrid, Gredos, 2000. (Tomos I y II).
- 2) T. Navarro, Tomás. *Arte del verso*. México, Málaga, 1975.
- 3) Vega y Carpio, Lope de. "El arte nuevo de hacer comedias." Dirigido a la Academia de Madrid. En *Obras Selectas*. México, Aguilar, 1991. P.p. 1001-1011. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos).

LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS

LA OBRA: de la bibliografía propuesta se elegirá la obra de acuerdo con las características y necesidades formativas del grupo.

- 1) Molière. *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. 1405 p. (Colección Grandes Clásicos). pp. 327-416; 663-685 y 1171-1192.

TEXTOS PARA EL ANÁLISIS:

- 1) Baty, G. y Chavance, R. *El arte teatral*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983. pp. 137-198. (Colección Breviarios, No. 45).
- 2) Molière. “La improvisación de Versalles”, en *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. pp. 357-379. (Colección Grandes Clásicos).
- 3) Beristáin, Helena. *Diccionario de Retórica y Poética*. 8ª ed. México, Porrúa, 2000. pp.5-20.
- 4) Grimal, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Tr. Francisco Payarols. Barcelona, Paidós, 1994.

CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO

LAS OBRAS: se trabajará con las obras que se hayan elegido de acuerdo con las características del grupo en las unidades 2 y 3.

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria y otros. *Términos literarios*. 2ª ed. Ed. Akal, Madrid, 1997.
- 2) Dib, Emma y Galicia, Rocío. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 3) Fo, Dario. *Manual mínimo del actor*. Tr. Carla Matteini. Ed. Argitaletxe, HIRU, Guipúzcoa, 1998.
- 4) Paz, Octavio. *La llama doble*. Ed. Seix Barral, México, 1994. (Colección Biblioteca Breve).
- 5) Quilis, Antonio. *Métrica española*. Ed. Ariel, Barcelona, 1984. (Colección Letras e Ideas).
- 6) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de Oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **COMBATE ESCÉNICO I: Principios básicos**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Combate Escénico II: Aplicación y verificación de la técnica

Presentación:

Combate Escénico I: Principios básicos es una asignatura perteneciente al Campo de Cuerpo y Movimiento, entendida como una disciplina física encaminada al manejo y dominio de las técnicas de pelea que ayudan a representar violencia dentro de una ficción, es decir, que todo lo que se estudia no tiene un enfoque deportivo sino un fin escénico. Se vale de técnicas de combate que parten de la realidad para poder emularlas dentro de un contexto acotado, donde el participante, el actor, puede diferenciar e incluso integrar los diferentes elementos que intervienen en una escena, tales como la interacción con otros actores, los diálogos, el vestuario, la escenografía, la iluminación, la

música y la creación de un personaje en sí. Todo ello con el objetivo de ejecutar correctamente un combate sin que pierda veracidad ni se convierta en un riesgo real. Es aquí donde se apoya en otras disciplinas físicas, como la danza, la acrobacia y el acondicionamiento físico, que le aportan al actor herramientas para conocer sus capacidades físicas. Es en el ejercicio del Combate Escénico donde estas asignaturas encuentran el espacio adecuado para ponerlas en práctica.

En la asignatura se trabaja el manejo de armas (espadas, dagas, hachas, bastones u otro elemento entendido como tal) y el uso del cuerpo para representar violencia. El manejo adecuado de las armas se centra en dos aspectos generales: la seguridad de los participantes y el estilo de combate.

Este tipo de entrenamiento brinda al participante no sólo los conocimientos técnicos para saber usar un arma dentro de una escena, que de manera evidente tendría aplicación en obras de época donde es natural que se use un elemento tan específico como una espada, sino que potencia su capacidad para interactuar y moverse de manera segura en un escenario, refuerza su presencia y lo induce reaccionar de manera segura ante cualquier evento fortuito dentro del desarrollo de una obra de teatro.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Comprender los principios básicos de la materia y aplicarlos durante el ejercicio de los estilos estudiados.
- b) Aplicar el manejo adecuado de las distintas técnicas empleadas en el combate para la escena.
- c) Aplicar las reglas de seguridad y estilos en períodos históricos específicos para incorporarlos a un proceso escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	INTRODUCCIÓN AL COMBATE ESCÉNICO	0	14

2	MECÁNICA CORPORAL	0	14
3	ESPADA Y DAGA DEL SIGLO XVII	0	12
4	COMBATE ESTILO SIGLO XVIII	0	12
5	COMBATE SIN ARMAS	0	12
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN AL COMBATE ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Aplicar los tres principios que rigen el combate escénico: contacto visual, balance e intención.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Definición del combate escénico. 1.2 Reglas de seguridad. 1.3 Principios básicos del combate escénico: contacto visual, balance e intención.</p>
UNIDAD 2	<p>MECÁNICA CORPORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Analizar cómo los lineamientos históricos determinan la postura en cada estilo de pelea.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Postura. 2.2 Equilibrio. 2.3 Trabajo de pies. 2.4 Lógica de ataque-defensa y sus conceptos: ataque, defensa, desplazamiento, salto, patada, retirada, a fondo, distancia.</p>

UNIDAD 3	ESPADA Y DAGA DEL SIGLO XVII Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Aplicar la combinación de la espada y la daga, propia de Europa del siglo XVII, de forma correcta. Contenidos específicos: 3.1 Marco histórico. 3.2 Postura específica del estilo. 3.3 Guardia. 3.4 Ejercicios de ataque y defensa. 3.5 Secuencia base: lógica de combate, glisados, desarmes.
UNIDAD 4	COMBATE ESTILO SIGLO XVIII Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Emplear la espada como se hacía en Europa durante el siglo XVIII, de forma correcta. Contenidos específicos: 4.1 Marco histórico. 4.2 Postura específica del estilo, guardias. 4.3 Ejercicios de ataque y defensa. 4.4 Ataques específicos del estilo: punta mandrita, punta reversa, decepción, <i>volté</i> y <i>demivolté</i> , ataques de parada, redoble. 4.5 Secuencia base, lógica de combate, desarmes.
UNIDAD 5	COMBATE SIN ARMAS Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Emplear la mecánica adecuada para ejecutar un combate sin armas que incluya golpes, patadas y caídas. Contenidos específicos: 5.1 Principios de artes marciales. 5.2 Guardia básica. 5.3 Golpes: recto, gancho, gancho volado, <i>upper-cut</i> , látigo. 5.4 Patadas: de frente, de lado, semicircular, de abanico, con giro, de gancho, barrida, con paso, con salto.

Metodología de trabajo:

La clase de Combate Escénico es totalmente práctica, en un espacio adecuado para que el alumno pueda ejecutar ejercicios con y sin armas. El alumno sigue ejercicios de calentamiento ejemplificados por parte del profesor para evitar lesiones durante el desarrollo de la clase, esto propicia la concentración y dispone adecuadamente el trabajo.

Conforme avanza la clase hay demostraciones del profesor usando la técnica de combate que se esté estudiando, luego se explica paso a paso los movimientos y finalmente el alumno repite lo mostrado.

La repetición de las secuencias se verifica ante el grupo.

Ante el reto que representa asimilar una manera de moverse completamente nueva, el alumno tendrá que rebasar límites auto-impuestos siguiendo los ejercicios propios de la técnica, trabajando primero individualmente, luego con un compañero de pelea con el que ejecutará coreografías básicas y, finalmente, mostrando sus avances frente al grupo, donde él mismo podrá corroborar sus propios aciertos o errores al presentarse ante una audiencia.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 95% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Disposición a realizar ejercicios y dinámicas específicas de la materia.
- d) Mostrar avances en la asimilación de la técnica.
- e) Trabajo individual y en equipo.
- f) Participar en las demostraciones ante el grupo para evaluar avances.

2. Formas de acreditación:

- a) Al final del semestre se calificará su aprovechamiento mediante su intervención en el evento llamado Noche de Combate, donde hará uso de los conocimientos adquiridos durante el semestre para formar parte del equipo de trabajo que da soporte y continuidad a la presentación.
- b) Además de su participación como peleador en la obertura del espectáculo, tendrá que apoyar como actor en las demás escenas que

componen el programa; esto involucra de manera integral sus avances en la materia de actuación, voz y entrenamiento físico. De su desempeño en el evento más su participación durante las clases se derivará la calificación del primer semestre del campo de conocimiento.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula ()
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

- 1) Duklin, Keith & Waller, John: *Sword Fighting. A manual for Actors and Directors*; Ed. Robert Hale, London, 2001.

Bibliografía complementaria:

- 1) Clements, John. *Renaissance Swordmanship: The Illustrated Use of Rapiers and Cut-and-Thrust Swords* Boulder, CO. Paladin Press. 1997.
- 2) Duklin, Keith & Waller, John: *Sword Fighting. A manual for Actors and Directors*; Ed. Robert Hale, London, 2001.
- 3) Hobes, William: *Fight Direction, for Stage and Screen* Ed. A & C Black, London, 1995.
- 4) Hutton, Alfred: *Old Sword Play: Techniques of the Great Masters*. Mineola, NY: Dover Publications, Inc. 2001.
- 5) Withers, Harvey J. S. *The Illustrated Encyclopedia of Swords and Sabres*. London: Lorenz Brooks. 2008.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro y artes de combate y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN CORPORAL III: Sistemas y técnicas en movimiento**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Corporal II: El cuerpo en acción

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Corporal IV: Análisis de movimiento

Presentación:

La *Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento* es una asignatura práctica inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento y con ella se pretende desarrollar en el estudiante la idea y la práctica del gesto corporal, o sea, todo aquello que dice y calla sin palabras.

Se trata de pensar el cuerpo como texto y al actor en formación como un dramaturgo escénico de sus propias posibilidades corporales en la construcción de un discurso, de ahí la vinculación con las asignaturas de Actuación y Teoría y Análisis del Texto Dramático. Para ello es esencial ofrecer al estudiante los instrumentos contextuales y corporales, que le permitan entender el sentido del momento histórico-social de un personaje, que es expresado primordialmente mediante el cuerpo. Por esta razón es imprescindible la relación con Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés y con Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito

hacia la Modernidad.

En este semestre se empiezan a elaborar acciones estructuradas para expresar el conocimiento adquirido en los semestres anteriores y se introduce al alumno en el conocimiento del sistema muscular. Para ello se pretende identificar de una manera consciente la diferencia entre tensión dinámica y relajación activa, los apoyos musculares necesarios para la ejecución del movimiento y el manejo a voluntad de los impulsos, garantizando así el uso de la energía necesaria en la ejecución. Esto propicia el manejo del trabajo interno y el inicio de la estructuración del movimiento cotidiano, de modo que se articule el concepto con la forma.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Explorar el movimiento de su sistema muscular y la posibilidad de modificar su cuerpo a partir de la “zona cero”, entendida como estar dispuesto energéticamente y en “estado de alerta escénica”.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL PULSO Y EL IMPULSO	0	22
2	EL FRASEO Y LA DINÁMICA	0	22
3	LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA	0	20
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	<p>EL PULSO Y EL IMPULSO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manejar a voluntad los impulsos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 La percepción orgánica del tiempo. 1.2 La articulación corporal del pulso y el impulso.
---------------------	--

UNIDAD 2	<p>EL FRASEO Y LA DINÁMICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar de una manera consciente la diferencia entre tensión dinámica y relajación activa. <p>Contenidos específicos: 2.1 Intensidad, los niveles y las direcciones del movimiento. 2.2 La puntuación en el movimiento.</p>
UNIDAD 3	<p>LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usar eficientemente la energía en la ejecución. <p>Contenidos específicos: 3.1 Variaciones en el tiempo y la intensidad de la energía corporal. 3.2 La respiración como principio rector en el manejo del tiempo. 3.3 Estado de alerta escénica.</p>

Metodología de trabajo:

El profesor presentará diversos sistemas de movimiento corporal, para que los alumnos elaboren secuencias con una estructura específica que contemple: la articulación, los niveles, las direcciones y la puntuación en el movimiento corporal.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.
- e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.

2. Formas de acreditación:

- a) Se efectuará una evaluación constante que considera distintos momentos y niveles, el individual y el colectivo.
- b) Se llevarán a cabo evaluaciones parciales para analizar los avances en el desarrollo del alumno y se efectuará una evaluación al final del semestre que pretende verificar las habilidades adquiridas a través de las estructuras específicas de movimiento que elaboraron durante la asignatura.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL PULSO Y EL IMPULSO

- 1) Calais-Germain, Blandine. (2010): *Anatomía para el movimiento (Tomo 1): Introducción al análisis de las técnicas corporales*. Barcelona, La Liebre de Marzo. pp. 200-250.
- 2) Obregón, Rodolfo. (2003) *Utopías aplazadas: últimas teatralidades del siglo XX*. México, Conaculta. pp. 13-90.

EL FRASEO Y LA DINÁMICA

- 1) Feldenkrais, Moshe. (1991): *Autoconciencia por el movimiento*. México, Paidós. pp. 107-179.
- 2) Laban, Rudolf. (1989): *Danza educativa moderna*. México, Paidós, pp. 60-94.

LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA

- 1) Feldenkrais, Moshe. (2006) *El poder del yo*. México Paidós, pp.49-81.
- 2) Stevens, Chris. (1997) *La técnica Alexander*. México, Paidós. pp. 87-115.

Bibliografía complementaria:

- 1) Itziar, Pascual y Garre Soledad. (2009) *Cuerpos en escena*, Madrid, Ed. Fundamentos.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN VERBAL III: Introducción al verso español**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Verbal IV: Lectura e interpretación del verso español

Presentación:

Expresión Verbal III: Introducción al verso español es una asignatura de tipo teórico-práctico y forma parte del Campo Músico-Vocal. Se imparte en el quinto semestre, para lo cual es indispensable haber cursado previamente las asignaturas Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz y Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador y Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación y Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor, en las que se establecen las bases necesarias para una adecuada comunicación; esto es, el conocimiento del aparato fonador, la detección de problemas particulares en el uso de la voz y una aproximación a

la significación del texto.

Esta asignatura está estrechamente ligada (en sentido vertical) a la asignatura de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés.

El curso comprende una aproximación al período conocido como Siglos de Oro español, época fundamental de la historia del teatro y de nuestra lengua, a la par de poner en contacto al alumno con textos (dramáticos, poéticos, narrativos) correspondientes a diferentes períodos históricos y culturales de trascendencia universal centrando la atención, primordialmente, en el uso, valor (artístico, lingüístico, filosófico, escénico) y función de la *palabra* escrita, posteriormente hablada e interpretada ante el público desde el escenario. Con la lectura de diversos textos, el alumno se familiariza con el lenguaje que caracteriza cada época, en especial con la literatura dramática escrita en verso. El alumno reconoce y aplica formas métricas que caracterizan el verso en el barroco español y el uso del lenguaje en cada época.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Reconocer, apreciar, interpretar y comunicar escénicamente el lenguaje que distingue a la literatura dramática clásica de diferentes períodos históricos y culturales, haciendo uso adecuado de sus capacidades vocales.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LECTURA EN VOZ ALTA	5	16
2	MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO	6	16
3	ESCRITURA CREATIVA	5	16
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LECTURA EN VOZ ALTA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Integrar y aplicar las herramientas recibidas relacionadas con la técnica vocal: manejo de volumen, proyección, apoyo, respiración, articulación. b) Integrar y utilizar las herramientas aprendidas en el área musical (manejo de tonos, ritmo y tiempo) en la lectura en voz alta de textos escritos en verso o en prosa, de manera clara, precisa e imaginativa. <p>Contenidos específicos: 1.1 Lectura en voz alta. 1.2 Signos de puntuación. 1.3 Sintaxis. 1.4 Comprensión.</p>
UNIDAD 2	<p>MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizar el análisis métrico y estrófico de cualquier obra de teatro escrita en verso español. b) Conocer diversas formas de aproximación al lenguaje versificado a través de la exploración y funcionamiento de éste en su propio organismo. <p>Contenidos específicos: 2.1 Versos de arte menor (tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo, octosílabo). 2.2 Versos de arte mayor (eneasílabo, decasílabo, endecasílabo). 2.3 Versos compuestos (dodecasílabo, alejandrino). 2.4 Estrofas (terceto, cuarteto, serventesio, redondilla, quarteta, quarteta asonantada o tirana, seguidilla, quintilla, lira, sextina, sexteto-lira, octava real, décima, ovillejo). 2.5 Poemas estróficos (glosa, soneto, villancico, sextina, zéjel, madrigal, coplas, canción). 2.6 Poemas no estróficos (romance, silva, poemas en versos sueltos, poemas en versos libres). 2.7 Acentuación (acentos rítmicos).</p>

UNIDAD 3	<p>ESCRITURA CREATIVA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Escribir textos en verso, de su propia autoría, haciendo uso de todas las formas poéticas estudiadas, para apreciar desde una perspectiva personal la complejidad del lenguaje español. b) Encontrar, en su propia naturaleza de actor, el funcionamiento de las líneas contenidas en un texto dramático a través de la exploración e integración de pensamiento, imaginación, cuerpo, voz y escucha. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Creación de poemas en verso. 3.2 Creación de textos dramáticos en verso. 3.3 Redacción de <i>memoria</i> de trabajo. 3.4 Interpretación verbal de la obra escrita en verso por los mismos alumnos, distribuido el grupo en equipos de trabajo.
---------------------------	--

Metodología de trabajo:

A través de dinámicas caracterizadas por el juego y la utilización de las herramientas para el uso adecuado de la voz que el alumno aprende se verifica escénicamente el funcionamiento de las distintas formas de versificación estudiadas durante este semestre. Durante cada actividad se enfatiza la importancia y beneficios del contacto cotidiano con un texto y cómo, a consecuencia de éste, el actor puede acceder a una interpretación VERBAL viva.

Las dinámicas de exploración vocal y física permiten, por otra parte, reconocer que la fuente de la que se alimenta la imaginación, creatividad y comprensión de cualquier texto nace de las propias palabras que lo conforman.

Los ejercicios que se desarrollan en cada clase abren posibilidades de diseño verbal para los personajes a estudiar a la par de que se mantienen en continuo movimiento y transformación de acuerdo a la disposición, necesidades y energía grupales e individuales.

La práctica de creación de un texto dramático en verso por parte de los alumnos permite a éstos expresar por escrito su propia visión de la realidad presente en contraste con los estilos y tradiciones literarias estudiadas.

Comprende dos sesiones semanales de dos horas cada una. En la primera parte de la sesión se realiza una lectura libre y en voz alta de alguno de los textos señalados en la bibliografía obligatoria para esta unidad. Esta actividad, que es conducida por el titular de la asignatura o alguno de los alumnos, permite a éstos *palpar* formas de expresión *escrita* diferentes a las utilizadas en el *habla* cotidiana. La selección de los textos de lectura obligatoria se ha hecho con base en: valores literarios, contenidos, riqueza y complejidad imaginativa e interrelación de contextos y personajes (históricos y ficticios).

La segunda parte de la clase se dedica a la exploración de los textos indicados en la bibliografía básica, que sirven como modelo de estudio a través de dinámicas integradoras de CUERPO, IMAGINACIÓN y VOZ.

Después de cada sesión y como trabajo de reflexión fuera de clase el alumno elabora una *memoria de trabajo* en la que se registra, detalladamente, el contenido de la clase. A través de esta actividad el alumno lleva un registro de su propio proceso y del grupo. Se pide que una vez realizada, esta *memoria* sea compartida con los integrantes del grupo y que contenga elementos imaginativos y creativos, es decir, esta actividad no se limita a un registro alejado de la experiencia de cada sesión.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Memoria de trabajo.
- d) Lectura de la bibliografía básica.
- e) Verificación escénica del texto creado y escrito por el grupo.

2. Formas de acreditación:

- a) Clase final abierta a los profesores.
- b) Verificación escénica del texto dramático lectura dramatizada o escenificación creado por los alumnos, conformados en equipos de trabajo.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral (x)
 Exposición audiovisual ()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales ()

Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()

Bibliografía básica:

LECTURA EN VOZ ALTA

- 1) Alemán, Mateo. *Guzmán de Alfarache*. Primera parte. Ed. Benito Brancaforte. México, REI, Letras Hispánicas, 1990, Vol. I.
- 2) Woolf, Virginia. *Orlando*. Trad. Jorge Luis Borges. México, Editorial HERMES, 1996. 210 pp.

MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO

- 1) Cervantes, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Edición del IV Centenario. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. México, ALFAGUARA, 2004, pp. 27- 534.
- 2) Cruz, Sor Juana Inés de la. *Obras completas*. Prólogo: Francisco Monterde. México, EDITORIAL PORRÚA, Col. "Sepan cuantos...", 2002, núm. 100, 941 pp.

ESCRITURA CREATIVA

- 1) Cruz, sor Juana Inés de la. *Obras completas*. Pról. Francisco Monterde. México, EDITORIAL PORRÚA, Col. "Sepan cuantos...", 2002, núm. 100, 941 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) *Diccionario de autoridades. Edición facsímil*. España, GREDOS, 1990, Vol. 3.
- 2) Covarrubias Orozco, Sebastián de. *Tesoro de la lengua castellana o*

española. Edición de Felipe C.R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero. España, Editorial CASTALIA, 1995.

- 3) Huerta Calvo, Javier. *Historia del teatro español*. España, GREDOS, 2003, Volúmenes I y II.
- 4) Alatorre, Antonio. *Los 1001 años de la lengua española. Tercera edición, algo corregida y muy añadida*. México, FCE, 2003, 416 pp.
- 5) Azaustre, Antonio/ Casas, Juan. *Manual de retórica española*. España, ARIEL, 2001, 188 pp.
- 6) Baehr, Rudolf. *Manual de versificación española*. Trad. y adapt. F. Wagner y F. López Estrada. Madrid, GREDOS, 1997, Biblioteca Románica Hispánica, fundada por Dámaso Alonso. III. Manuales, 25. 443 pp.
- 7) Quilis, Antonio. *Métrica española. Edición actualizada y ampliada*. España, ARIEL, 2001, 235 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DE LA CULTURA III: Tres siglos de tránsito hacia la Modernidad**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico		Teoría:	Práctica:	32
		2	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: HISTORIA DE LA CULTURA II: De Roma a la caída de Constantinopla

Asignatura con seriación subsecuente: HISTORIA DE LA CULTURA IV: Los últimos siglos

Presentación:

Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la modernidad es una asignatura teórica, ubicada en el Campo de Formación Humanística, que tiene como propósito continuar el análisis de los cambios históricos en la cultura occidental durante la etapa que va del Renacimiento a la Ilustración, es decir, la asignatura plantea la paulatina transición hacia la Edad Moderna que marca el inicio del capitalismo como modelo económico y como estilo de vida.

La asignatura se relaciona con las antecedentes de 'Historia del Teatro' y las de 'Teoría y Análisis del Texto Dramático'.

Como en los semestres anteriores, el período histórico considerado será estudiado de nuevo bajo el plano de la *macrohistoria* (la historiografía, como clásicamente se concibe) y el plano de la *microhistoria* (la vida privada de los colectivos humanos que conforman cada cultura en un determinado período). La revolución del pensamiento gestada durante el Renacimiento dio como

resultado el que encontremos a la filosofía y a las ciencias renunciando a toda conciliación con la religión, orientándose hacia los territorios del humanismo y el naturalismo.

Desde el punto de vista histórico, el siglo XVI fue un siglo dual que llevó al ser humano a una de sus más profundas crisis de pensamiento. El “descubrimiento” de América significó una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad, comportando importantes consecuencias a nivel mundial. Nuevos poderes y saberes emergieron: la expansión colonial europea, el absolutismo político, el mercantilismo, la Reforma, las nuevas ciencias.

Por su parte, los siglos XVII y XVIII pueden concebirse como totales y absolutos. A partir de Newton el mundo se convirtió en un sistema cerrado que obedecía rigurosa y exclusivamente a un encadenamiento causal. Se inició la época del auge de la técnica. La mejora del mundo no se esperaba del más allá, sino del ser humano y de su diseño y manejo del futuro. El dios creador fue devuelto al comienzo del Universo.

Con la Ilustración, la antorcha de la Razón había vencido y despertaba a los sonámbulos del sueño en que estaba sumido el espíritu. Y como ya había sucedido en Atenas siglos atrás, el florecimiento de la filosofía y de la ciencia fue una consecuencia directa de la introducción de la democracia.

La Revolución francesa, como primera revolución burguesa, estableció la igualdad y la libertad del individuo ante la ley, y sentó las bases de la concepción del Estado nacional moderno como depositario de la voluntad de sus miembros y vigilante de las leyes. La esfera de la religión se separó definitivamente de la esfera del Estado, instaurando éste la libertad religiosa y la educación como ideal.

Objetivos generales:

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los cambios históricos y el desarrollo de las principales nociones, ideas y sistemas de pensamiento que le permitan comprender el paso del Renacimiento a la Ilustración.
- b) Relacionar los rasgos fundamentales del período estructurante del sistema capitalista, que luego se convertirá en el sistema dominante del mundo.
- c) Comprender que el florecimiento de las ciencias y de la filosofía es consecuencia directa de la democracia y de la concepción del Estado modernos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas
--------	------	-------

		Teóricas	Prácticas
1	EL RENACIMIENTO	14	0
2	LA INVENCION DE UN CONTINENTE	8	0
3	EL SIGLO DE LAS LUCES	10	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL RENACIMIENTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar una revisión crítica del Renacimiento, prestando especial atención a la consolidación del humanismo y la parcial recuperación de los ideales de la Antigüedad clásica y su adaptación a las nuevas condiciones históricas. Entender el cambio de paradigma que planteó la época renacentista: contrario al sentido comunitario del Medioevo, surge la conciencia moderna de la individualidad, el ser humano <i>personaliza</i> la concepción de la vida. Ubicar los saberes y poderes que en el siglo XVI luchaban todavía por sobrevivir sin entender que estaban condenados a desaparecer: la cultura mediterránea, la concepción medieval del mundo y la Iglesia universal, entre otros. Analizar los principales motores de la modernización occidental, entre ellos el nacimiento de los Estados nacionales europeos y el fenómeno de la Reforma religiosa. Comprender el desarrollo de la imagen moderna del mundo a partir de la paulatina consolidación de las ciencias. Debatir sobre la nueva concepción y el sentido práctico del conocimiento que se gesta en la época, donde la naturaleza deja de tener un sentido sagrado y oculto y se convierte en escenario de observación, experimentación y utilización. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 El humanismo y el naturalismo renacentistas: nuevas formas de representación de lo humano y lo divino. El arte renacentista. 1.2 Un nuevo espacio para el futuro espíritu del capitalismo: la vida urbana y el surgimiento de la burguesía. 1.3 Maquiavelo y el Príncipe. El nacimiento de los Estados nacionales europeos. El absolutismo político. 1.4 La Reforma religiosa. La reacción contra Lutero: la Contrarreforma católica. Concilio de Trento: la censura y la reactivación de la Inquisición. La crisis de la cristiandad: las guerras de religión.

	<p>1.5 Rebeldes e iluminados: Erasmo de Rotterdam y Giordano Bruno.</p> <p>1.6 La primera revolución científica, una nueva concepción del mundo: Nicolás Copérnico, Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton.</p> <p>1.7 Las claves del Renacimiento.</p>
<p>UNIDAD 2</p>	<p>LA INVENCION DE UN CONTINENTE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender que el “descubrimiento” de América fue uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad e implicó consecuencias profundas en la vida de tres continentes: América, Europa y África. b) Conocer de manera sucinta la historia de las principales culturas de Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. c) Analizar y reflexionar en torno a los principales personajes y hechos relacionados con la conquista de las culturas mesoamericanas. d) Comprender cómo la historia de América planteó una crisis en la identidad de los europeos en cuanto a la existencia de seres que no habían estado en contacto con la verdad del evangelio cristiano, lo cual produjo un proceso ideológico de adaptación para reconocer e integrar al nuevo continente y sus habitantes en el escenario de la historia universal. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Las culturas mesoamericanas. 2.2 El mito de Quetzalcóatl y la figura de Moctezuma II. 2.3 La Malinche y Hernán Cortés. 2.4 Cuando los dioses se fueron: La Conquista. 2.5 El proceso de invención de América.
<p>UNIDAD 3</p>	<p>EL SIGLO DE LAS LUCES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender los principales postulados de la Ilustración: la idea de la democracia moderna a través del contrato social, y la concepción del Estado laico que postula la igualdad y la libertad del individuo ante la ley. b) Articular los ejes temáticos que llevaron a la clase burguesa a imponer su proyecto político: la confianza en la luz de la razón humana, en contraposición a la síntesis de ideas que consideraba a la Iglesia como representante del oscurantismo. c) Relacionar el fin del barroco como estilo artístico y de vida de la nobleza con los principios del clasicismo: la simplicidad de sus postulados que reflejaba la nueva moral burguesa, su sentido del deber y la sobriedad en las costumbres. d) Comprender que en la esfera del arte, una vez desaparecido el poder de la nobleza, el rol social del artista se transformó al volverse autónomo y libre.

	<p>e) Integrar los postulados de la Ilustración y su influencia en la revolución armada francesa y las luchas de independencia en América, las cuales dinamitaron absolutismos y colonialismos, estableciendo las democracias que originaron la modernidad.</p> <p>f) Identificar cómo entre los siglos XVI y XVIII la acumulación del capital fue lentamente desplazándose hacia el norte de Europa y de América, es decir, cómo los recursos y el poder se concentraron básicamente en los países que impulsaron o albergaron la Reforma religiosa.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 La vertiente del saber: la revolución cartesiana, la Ilustración, la <i>Enciclopedia</i>, el <i>Contrato Social</i>. La confianza en la Razón.</p> <p>3.2 La vertiente del arte: el barroco y el clasicismo.</p> <p>3.3 La vertiente del poder: las rebeliones sociales (la revolución francesa y las independencias americanas).</p> <p>3.4 El salto a la Modernidad.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

Las sesiones-clase son el espacio de reunión donde los contenidos planteados en la asignatura adquieren vida y sentido a partir de la reflexión, de ahí que se promoverá en el grupo la activa intervención de todos los alumnos, tanto en lo que se refiere a las lecturas que deben haber realizado como al debate de ideas que debe generarse en cada encuentro. Para ello, se trabajará de manera individual y grupal, con la finalidad de construir una dinámica que permita fomentar en los participantes el interés por investigar y profundizar en los temas tratados, así como el alentarlos a compartir los logros de esa búsqueda con el resto de la clase.

Si bien la herramienta principal de esta asignatura es una exposición argumentada de cada temática por parte del profesor, ésta debe considerarse en principio sólo procedimental, pues debe continuarse y enriquecerse por parte del alumno con el diálogo, el análisis e interpretación de teorías, la formulación y confrontación de hipótesis, la crítica, la elaboración de escritos y, finalmente, la síntesis que el grupo elabore acerca de las problemáticas estudiadas.

Evaluación:**Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con las lecturas obligatorias, las cuales se sistematizarán en una ficha de trabajo que el alumno deberá elaborar antes de cada sesión.
- c) Participar en clase, sea aportando los conocimientos adquiridos a través de las lecturas, de la reflexión y el debate de ideas, o bien, en equipos de trabajo que investigarán y expondrán al resto del grupo una temática previamente acordada.

Forma de acreditación:

- a) Elaboración y entrega de un ensayo escrito final sobre una de las temáticas trabajadas durante el curso, con una extensión mínima de ocho cuartillas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Proyección de documentales y filmes relacionados con los contenidos de la asignatura.	

Bibliografía básica:**EL RENACIMIENTO**

- 1) Bruno, Giordano: *La cena de las cenizas*, Ed. UNAM, México, 1972.
- 2) de Rotterdam, Erasmo: *Elogio de la locura*, Ed. UNAM, México, 2000.
- 3) Maquiavelo, Nicolás: *El Príncipe*, Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, núm. 69, Madrid, 1976.

LA INVENCION DE UN CONTINENTE

- 1) León-Portilla, Miguel (selección y notas): *Visión de los vencidos*, Ed. UNAM, México, 1982.
- 2) O'Gorman, Edmundo: *La invención de América*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

EL SIGLO DE LAS LUCES

- 1) Rosseau, Jean-Jacques: *Contrato social*, Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, núm. 1445, Madrid, 1969.

- 2) Solé, Jacques: *Historia y mito de la Revolución francesa*, Ed. Siglo XXI, México, 1989.

Bibliografía complementaria:

- 1) Anglés Arias, Enrique *et. al.*: *Historia del arte*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1999.
- 2) Ariès, Philippe y Duby, Georges: *Historia de la vida privada* (Tomos 5, 6 y 7), Ed. Taurus, Madrid, 1992.
- 3) Caso, Alfonso: *El pueblo del sol*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
- 4) Cassirer, Ernst: *La filosofía de la Ilustración*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
- 5) Copleston, Frederick: *Historia de la Filosofía III*, Ed. Ariel, Barcelona, 2004
- 6) Dampier, William Cecil: *Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión*, Ed. Tecnos, Madrid, 2008.
- 7) Descartes, René: *El discurso del método*, Ed. Porrúa, Colección Sepan Cuántos, núm. 177, México, 1977.
- 8) Díaz del Castillo, Bernal: *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Ed. Porrúa, Colección Sepan Cuántos, núm. 5, México, 1968.
- 9) Duby, Georges y Perrot, Michelle: *Historia de las mujeres* (Tomo 3: "Del Renacimiento a la Edad Moderna"), Ed. Taurus, Madrid, 2000.
- 10) Galeano, Eduardo: *Las venas abiertas de América Latina*, Ed. Siglo XXI, México, 19980.
- 11) Joly, Maurice: *Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu*, Ed. Seix Barral, México, 1980.
- 12) Lafaye, Jacques: *Por amor al griego: La nación europea, señorío humanista (Siglos XIV-XVII)*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- 13) León-Portilla, Miguel: *El reverso de la Conquista*, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1964.
- 14) Lutero, Martín: *Escritos reformistas*, Ed. SEP, México, 1988.
- 15) Mann, Charles: *1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón*, Ed. Taurus, Madrid, 2006.
- 16) Symonds, John Addington: *El Renacimiento en Italia*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
- 17) Thompson, J. Eric: *Historia y religión de los mayas*, Ed. Siglo XXI, México, 1977.
- 18) Valverde, José María: *Vida y muerte de las ideas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2005.
- 19) Villoro, Luis: *El pensamiento moderno: Filosofía del Renacimiento*, Ed. Fondo de Cultura Económica-El Colegio Nacional, México, 2010.
- 20) Yates, Frances A.: *La filosofía oculta en la época Isabelina*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1982.
- 21) Xirau, Ramón: *Introducción a la historia de la filosofía*, Ed. UNAM, México, 2005.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en las disciplinas de Filosofía o Historia y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **MECÁNICA TEATRAL**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	3	48
	0	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Producción Teatral

Presentación:

Mecánica Teatral (ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral) es una asignatura práctica donde se revisan algunos aspectos teóricos para complementar la comprensión general del funcionamiento técnico de los espacios escénicos. En esta asignatura el alumno manejará los elementos técnicos más importantes que forman parte del teatro actual y la relación del intérprete con ellos, complementando con la asignatura de Actuación, el desenvolvimiento y presencia del actor sobre el escenario; los alumnos conocerán el uso de las herramientas necesarias para la instalación, construcción y diseño de espacios con o sin intérpretes escénicos, así como reconocer las áreas de trabajo dentro de los espacios teatrales. Tomará como base el desarrollo de la observación de espectáculos escénicos de la cartelera profesional, dentro de los cuales el alumno analizará y discutirá en clase los aspectos técnicos del espectáculo en turno.

El alumno comprenderá el funcionamiento y la importancia de integrar (de

manera coherente y creativa) los elementos de la mecánica teatral en el hecho escénico, aprenderá que las habilidades corporales, gestuales e interpretativas dialogan y se comunican directamente con los aspectos técnicos y estéticos del teatro.

El alumno conocerá la terminología, los conceptos y el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y electrónicos disponibles dentro de un foro o teatro. El alumno comprenderá las posibilidades de los elementos de la mecánica teatral y el cómo afectan al intérprete y a la escena, y así irá desarrollando habilidades de composición y diseño de efectos específicos (lumínicos, sonoros y efectos basados en el uso de elementos básicos de escenografía y mobiliario).

El alumno aprenderá también a diseñar efectos de luz y sombra sobre un actor, basándose en tres elementos básicos: intensidad, ángulo y color, trabajando como un observador externo (como diseñador) y como intérprete, trabajando en relación directa con los elementos técnicos de la escena.

En este semestre el alumno desarrollará habilidades de operación de equipo teatral a través de la operación directa de los equipos; también aprenderá a elaborar plantillas de iluminación (posicionamiento de reflectores y áreas de la escena) para la optimización de los tiempos de montaje, diseñando un espacio en movimiento con elementos de escenografía, mobiliario y actores, para el cual usará de manera directa las consolas de audio e iluminación, realizando grabaciones de libretos de luces y de audio para el desarrollo de una escena, obra, o imágenes secuenciales.

El alumno traducirá sus ideas e imágenes al plano físico, integrando nuevamente los conocimientos de la clase de Actuación y Teoría y Análisis del Texto Dramático, en lo que al símbolo se refiere, logrando un diálogo claro entre el intérprete, la visión creadora y la recepción del público de la estética de la escena. Aprenderá también, de manera colectiva, a organizarse dentro y fuera de la escena en lo que se refiere a los elementos de escenografía, utilería, mobiliario y vestuario para el correcto funcionamiento de una escena u obra teatral.

Al final del semestre, el alumno habrá incrementado su habilidad en el manejo de los elementos de la mecánica teatral, así como de los aparatos involucrados en el diseño lumínico y sonoro, teniendo la capacidad de crear diseños simples con actores en un espacio vacío.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los elementos de la mecánica teatral.
- b) Desarrollar habilidades para la composición de la escena (actor-espacio vacío).

- c) Analizar el uso de los elementos técnicos en una puesta en escena.
- d) Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar de manera técnica un concepto o imagen escénica en movimiento, incluyendo todos sus elementos.
- e) Operar los equipos básicos de audio y de iluminación.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS	0	6
2	MANEJO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS	0	6
3	COMPORTAMIENTO DE LA LUZ	0	6
4	MANEJO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN	0	6
5	CONSOLA DE ILUMINACIÓN	0	6
6	CONSOLA DE AUDIO	0	6
7	ELABORACIÓN DE PLANOS DE ILUMINACIÓN	0	6
8	COMPORTAMIENTO DE LA LUZ	0	6
Total de horas:		0	48
Suma total de horas:		48	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar todos los elementos de la mecánica teatral, de la iluminación, espacios de trabajo y su funcionamiento. b) Analizar de una manera crítica la integración de los elementos técnicos de una puesta en escena.

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Lenguaje técnico. 1.2 Espacio escénico, telonería y sus elementos alternativos. 1.3 Elementos de Iluminación: Reflectores y sus elementos alternativos. 1.4 Elementos de control de audio e iluminación (consolas y componentes). 1.5 Elementos escenográficos. 1.6 Utilería y mobiliario. 1.7 Vestuario. 1.8 Audio. 1.9 Relación de los elementos técnicos</p>
UNIDAD 2	<p>MANEJO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir las habilidades para el manejo físico de todos los elementos disponibles de la mecánica teatral, así como de las herramientas utilizadas en su instalación, ajuste o construcción. b) Reconocer las áreas de trabajo. <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Accesos, uso y mantenimiento de las áreas de trabajo. 2.2 Operación de las herramientas. 2.3 Reconocimiento de los materiales. 2.4 Elaboración de mecanismos simples.</p>
UNIDAD 3	<p>COMPORTAMIENTO DE LA LUZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer los efectos provocados por la luz en distintos cuerpos, texturas y espacios con elementos lumínicos primarios (no reflectores). <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Ángulo e intensidad de la luz. 3.2 Diseño de imágenes fijas sobre el espacio y el actor (ángulo e intensidad). 3.3 Color de la luz. 3.4 Diseño de imágenes sobre el espacio y el actor (color). 3.5 Base lumínica (ángulos de luz).</p>

UNIDAD 4	MANEJO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir habilidades para el manejo físico del equipo de iluminación (ajuste e instalación), ésta en escena, desde el punto de vista de las artes sonoras. Contenidos específicos: 4.1 Características internas y externas del equipo de iluminación (reflectores). 4.2 Instalación y alimentación eléctrica de reflectores. 4.3 Afoque de reflectores.
UNIDAD 5	CONSOLA DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir las habilidades para el manejo físico de todos los elementos disponibles de la mecánica teatral, así como de las herramientas utilizadas en su instalación, ajuste o construcción. b) Reconocer las áreas de trabajo. Contenidos específicos: 5.1 Accesos, uso y mantenimiento de las áreas de trabajo. 5.2 Operación de las herramientas. 5.3 Reconocimiento de los materiales. 5.4 Elaboración de mecanismos simples.
UNIDAD 6	CONSOLA DE AUDIO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer el modo de operación de la consola y los elementos que intervienen en el sistema de audio. Contenidos específicos: 6.1 Reconocimiento y funcionamiento de elementos externos. 6.2 Reconocimiento externo de la consola de audio y sus elementos. 6.3 Canales (entradas y salidas de señal de audio). 6.4 Manejo manual (básico) de consola de audio.
UNIDAD 7	ELABORACIÓN DE PLANOS DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos:

	<p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Realizar un plano de iluminación, en el cual pueda mostrar de manera concreta un diseño lumínico.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>7.1 Elaboración de plano estructural. 7.2 Elaboración de plano eléctrico. 7.3 Elaboración del diseño de iluminación. 7.4 Ubicación y fuentes eléctricas.</p>
UNIDAD 8	<p>COMPORTAMIENTO DE LA LUZ</p> <p>Objetivo(s) específico(s)</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar y analizar los efectos provocados por la luz en distintos cuerpos, texturas y espacios.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>8.1 Ángulo e Intensidad de la luz. 8.2 Diseño de imágenes en movimiento sobre el espacio y el actor (ángulo e intensidad). 8.3 Color de la luz. 8.4 Diseño de imágenes en movimiento sobre el espacio y el actor (color).</p>

Metodología de trabajo:

Los alumnos realizarán prácticas, diseños individuales y colectivos dirigidos al posterior análisis grupal, propiciando el debate entre las diversas visiones creativas. Se realizarán trabajos de investigación de manera individual y en equipo sobre los contenidos de clase, asimismo documentarán las sesiones de trabajo y elaborarán bitácoras de clase.

Los alumnos discutirán sobre las puestas en escena analizadas, siguiendo los conceptos y parámetros vistos en clase. Por equipos harán trabajos de diseño donde se hará una rotación permanente que les permita abarcar todos los aspectos técnicos de un espectáculo, elaborando, además, las bitácoras de clase.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo grupal.

2. Forma de acreditación:

a) Diseño individual y en grupo de imágenes escénicas que integren todos los elementos vistos en el semestre.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

1) Ionazzi Daniel A. *The Stage Craft Hand Book*, Betterway Books, Cincinnati Ohio, 1996.

Bibliografía complementaria:

1) Maris Dantzic Cynthia, *Diseño visual*, Editorial Trillas, México 1994.

Perfil profesiográfico:

Iluminador y técnico teatral con conocimientos y experiencia en puestas en escena, así como experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Música y Canto IV: Práctica de interpretación instrumental y vocal II

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto VI: Interpretación, Panorama histórico (del clasicismo a la música contemporánea) y Panorama de la música en México

Presentación:

A lo largo de esta asignatura, se buscará poner en contacto a los alumnos con las expresiones más significativas de la música en la cultura occidental y en otras culturas, a fin de ampliar sus horizontes de percepción y gusto, entender diferentes contextos en los cuales se han generado diversidad de expresiones musicales y conocer las razones históricas, conceptuales, estéticas, técnicas e ideológicas de ciertas manifestaciones culturales.

Se continúan reafirmando los conocimientos técnicos adquiridos en los semestres anteriores por medio de ejercicios de vocalización y repertorio con mayor grado de dificultad, buscando integrar estos conocimientos al repertorio que el Campo de Actuación requiera para las diferentes muestras escénicas. El alumno canta una pieza de carácter popular o clásico donde propone una idea teatral y junto con la música la desarrolla mediante su propuesta creativa, aprende a saberse responsable de su mantenimiento técnico-vocal mediante la práctica constante de vocalizaciones, además de distinguir y apreciar los diferentes estilos y géneros de la música vocal de carácter dramático (ópera y teatro musical).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los aspectos generales de la interpretación musical y del curso que ha seguido la música como forma de expresión artística a través de los tiempos.
- b) Aplicar los conocimientos para la interpretación de una pieza musical en forma y estilo, haciendo uso de las habilidades músico-vocales adquiridas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	3	8
2	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO	2	8

Total de horas:	16	48
Suma total de horas:	64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO DEL RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollar el sentido de la interpretación. b) Conocer los aspectos más relevantes de la Historia de la Música en la cultura occidental. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Respiración y vocalización, teoría y técnica. 1.2 Análisis de aspectos formales del repertorio en uso. 1.3 Formas de emisión de la voz. 1.4 Dinámica, agógica, tempo, carácter, rubato, ornamentación.
UNIDAD 2	<p>CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizar la interpretación de una o varias piezas musicales, ya sea como solista, en coro, a capella o con acompañamiento. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Vocalización y mantenimiento auto responsable. 2.2 Repertorio (solista y coro). 2.3 Apreciación de los diferentes estilos de la Música Dramática. 2.4 Relación entre el texto y la música. 2.5 Relación de la estructura del texto con la estructura musical. 2.6 Estrategia para la solución de problemas técnicos. 2.7 Integración de la propuesta actoral y la propuesta musical.
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Leer composiciones de tipo polifónico para comprender el desarrollo de los sistemas armónicos y contrapuntísticos.</p> <p>b) Desarrollar su capacidad auditiva para ganar independencia en la ejecución de una parte vocal.</p> <p>c) Comprender los lenguajes estilísticos desde la práctica del canto a varias voces.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de partituras de tipo homofónico (villancicos del Renacimiento español, corales de Bach).</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión.</p> <p>3.3 Realización de ejercicios de solfeo armónico en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las técnicas adquiridas para la utilización de la voz cantada, la voz hablada y la teoría musical en la asignatura de Actuación.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Relación del personaje tanto en la parte actoral como en la parte músico vocal.</p> <p>4.2 Integración de la dicción al canto.</p> <p>4.3 Manejo escénico.</p> <p>4.4 Practica músico vocal con escena.</p> <p>4.5 Repertorio (solista y coro).</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Entonar ejercicios melódicos basados en escalas mayores y menores.</p> <p>b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica) con énfasis en aspectos interpretativos (carácter, tempi, dinámica,</p>

	<p>agógica).</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Repertorio de piezas vocales a solo de tipo histórico (Canciones del Siglo de Oro, canciones Isabelinas, música de la Nueva España).</p> <p>5.2 Repertorio de piezas corales populares y folclóricas.</p>
UNIDAD 6	<p>DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer, a través de la Historia de la Música cómo la cultura occidental se ha expresado a través de diversas experiencias sonoras-religiosas y profanas. b) Identificar, a través de la Historia de la Música los diversos estilos, técnicas y lenguajes a través de las prácticas vocales e instrumentales. <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 La música en la Edad Media: canto gregoriano, canción trovadoresca. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.2 Nacimiento de la polifonía: El Ars Antiqua y el Ars Nova. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.3 Los siglos XV y XVI. El Renacimiento. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.4 La música en la Era Moderna: El Barroco, el nacimiento de la ópera y la música instrumental. Revisión histórica y audición guiada.</p>

Metodología de trabajo:

Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.

Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios en diferentes ritmos y tonalidades), donde se ejecutarán prácticas grupales de repertorio coral con trabajo en equipo, también se asistirá

a conciertos que les permita desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Formas de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Evaluación de trabajo en equipo en prácticas corales.
- e) Presentación final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL SENTIDO DEL RITMO

- 1) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f
- 2) Repertorio *ad hoc* de acuerdo a las características del grupo.

CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD

Filmografía obligatoria:

- 1) *Los Miserables*. Victor Hugo. Cameron Mackintosh. Universal Estudios 2010.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.

TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL

Filmografía básica:

- 1) *El Fantasma de la Ópera*. Joel Schumacher / Andrew Lloyd Webber, 2004 Universal Studios.
- 2) *L'Elisir d'Amore* Gaetano Donizetti. Anna Netrebko / Rolando Villazón. 2006, EMI Records Virgin Classics.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.
- 2) Repertorio Coral, Madrid, Confederación Coral Española, 1992.

DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO

- 1) José Luis Téllez Videras, *Para acercarse a la música*, Madrid, Salvat, 1981.
- 2) Julián Llinás, *La música a través de la historia*, Madrid, Salvat, 1982.
- 3) Graham Wade, *La música y sus formas*, Madrid, Altalena Editores, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 1) Claudio Gallico, *La época del Humanismo y el Renacimiento*, Madrid, CONACULTA, Turner, 1999.
- 2) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. La clasificación de la voz*, Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. El aparato de fonación, como es y cómo funciona*; Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 6) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica*

Alexander, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

V UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO V: Estilo idealista**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cultura Teatral		Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico		Teoría:	Práctica:	4	64
		4	0		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista es una asignatura de carácter teórico que continúa con el proceso de asimilación de herramientas de análisis y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración, en el alumno, que le permitan una comprensión cabal de los elementos dramáticos, intelectuales y emotivos, para su aplicación en la escena. La asignatura se ubica dentro del Campo de Cultura Teatral.

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno comprenderá los elementos técnicos del estilo *idealista*, de acuerdo con sus aspectos esenciales, a partir de la valoración de su carácter universal.

A través del estudio comparativo de obras clásicas, modernas y contemporáneas,

se conduce al alumno para que alcance la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

Por lo anterior la asignatura se vincula con su antecedente Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista y la asignatura subsecuente Teoría y Análisis de Texto Dramático VI: Estilo grotesco y con la asignaturas (en sentido vertical) de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés e Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la modernidad.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar las formas específicas del idealismo a través del análisis dramático comparativo de textos similares y distintos de diversos períodos históricos: clásicos y modernos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO	14	0
2	EL MELODRAMA	14	0
3	LA TRAGICOMEDIA	14	0
4	LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ	14	0
5	LA OBRA DIDÁTICA	8	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer las características específicas que definen al estilo idealista.

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Los dos planos de acción del idealismo. 1.2 La dimensión de lo mítico. 1.3 La visión determinista y sus repercusiones en el género y el estilo.</p>
UNIDAD 2	<p>EL MELODRAMA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Analizar el melodrama a partir de las obras a tratar.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Antecedentes. 2.2 Los planos de acción del melodrama. 2.3 La complejidad anecdótica. 2.4 El tono patético. 2.5 Efecto melodramático.</p>
UNIDAD 3	<p>LA TRAGICOMEDIA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la tragicomedia.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Antecedentes. 3.2 Los planos de acción de la tragicomedia. 3.3 La estructura tragicómica. 3.4 Los dos tonos tragicómicos. 3.5 Los dos mecanismos tragicómicos. 3.6 La figura del héroe. 3.7 El Efecto tragicómico.</p>
UNIDAD 4	<p>LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la comedia idealista o comedia de final feliz.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Antecedentes. 4.2 Los planos de acción de la comedia de final feliz. 4.3 La concepción comercial (o maquiavélica).</p>

	<p>4.4 Estructura general. 4.5 Tema general. 4.6 El tono gracioso. 4.7 Las consecuencias arbitrarias. 4.8 El efecto de pasatiempo</p>
UNIDAD 5	<p>LA OBRA DIDÁCTICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar la obra didáctica.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Antecedentes. 5.2 El plano de acción de la obra didáctica. 5.3 La concepción social. 5.4 La concepción lógica y la estructura dialéctica: el silogismo. 5.5 El tono informativo. 5.6 Las especies del género didáctico. 5.7 El efecto de distanciamiento. 5.8 Intención y efecto didácticos. 5.9 Los recursos estéticos del género didáctico. 5.10 Las subespecies de la obra didáctica religiosa. 5.11 El efecto en el espectador.</p>

Metodología de trabajo:

El profesor explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. Los alumnos realizarán la lectura y análisis de cada una de las obras contempladas poniendo en práctica los conceptos establecidos hasta realizar una lectura eficaz capaz de involucrarlos activamente con el material propuesto. Las lecturas serán realizadas a razón de una obra por clase a partir de que el profesor lo indique y el análisis será realizado por escrito con el fin de practicar la redacción de un ensayo que permita la estructuración de las ideas.

También se fomentan las exposiciones por parte de los alumnos, el trabajo de investigación fuera de clase y el compromiso a revisar todo el material fílmico y no narrativo que se les deja para apoyar cada unidad.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.

c) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

a) Se verificará el avance de cada alumno en la comprensión de los contenidos y el dominio de las herramientas de observación, análisis y comprensión a través de un ensayo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO

- 1) Bentley, Eric, *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 2) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

EL MELODRAMA

- 1) Flaco Quinto, *Arte poética*, (Introducción, versión rítmica y notas: Tarsicio Herrera Zapién), México, Ed. UNAM, 1997.

LA TRAGICOMEDIA

- 1) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ

- 1) Martínez Monroy/ Montero Aguado, Miguel Ángel, "La comedia de final feliz", en *Coatepec*, Año 6, N° 5, Nueva Época, Primavera- verano, pp. 154-176, México 1997.

- 2) Usigli, Rodolfo, *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
- 3) Vega Y Carpio, Lope de: "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo", en *Obras completas*, Madrid, Aguilar, Vol. II, pp. 1105-1001, 1998.

LA OBRA DIDÁTICA

- 1) Brecht, Bertolt, "Pequeño Organón para el teatro", en *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, Vol. III, 1970
- 2) Martínez Monroy, Fernando, "Prólogo a la fiesta del mulato" en Hernández, L. J. *Popol Vuh, Quetzalcóatl, La fiesta del mulato, La paz ficticia*; México, Gaceta /DDF pp. 139-190, 1994.
- 3) Martínez Monroy, Fernando, "La fiesta del mulato, de Luisa Josefina Hernández. Análisis teórico de una obra didáctica", en *La Colmena*, México, N° 8, otoño, pp. 23-33, 1995.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Ed. Gredos, 1992.
- 2) Bentley, Eric: *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 3) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 4) Bousoño, Carlos: *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Ed. Gredos. 2ª. Edición, 1981.
- 5) _____ *Épocas literarias y evolución*, Madrid, Ed. Gredos, 1981.
- 6) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 7) Dilthey, Wilhelm: *Teoría de las concepciones del mundo*, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
- 8) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 9) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 10) González del Valle, Luis T.: *El canon. Reflexiones sobre la reflexión literaria-teatral. Pérez de Ayala ante Benavente*, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1993.
- 11) Gouhier, Henri: *La obra teatral*, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1965.
- 12) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.
- 13) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 14) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 15) Martínez Monroy, Fernando: (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 16) _____ (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 17) _____ (1997) "Los elementos estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.", en *Coatepec*, México, Año 6,

- No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- 18) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, México, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
 - 19) Mannoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
 - 20) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
 - 21) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Ed. Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
 - 22) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
 - 23) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
 - 24) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios N° 46, 1956.
 - 25) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
 - 26) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
 - 27) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
 - 28) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
 - 29) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destino libro 316, 2000.
 - 30) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
 - 31) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
 - 32) Wundt, Max: "La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo", en Ermatinger, *Filosofía de la ciencia literaria*, México, Ed. Fondo de cultura Económica, 1983.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACROBACIA III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Acrobacia II: Principios de acrobacia semi-aérea

Asignatura con seriación subsecuente: Acrobacia IV: Integración de acrobacia de piso, semi-aérea y aérea

Presentación:

La asignatura de *Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea* ofrece al alumno una serie de herramientas que consolidarán su nivel de control y manejo del cuerpo para la generación de impulsos a nivel piso y aéreo, usando factores externos que potencializan en fuerzas y contra impulsos como son los aparatos gimnásticos.

Este semestre se relaciona con las asignaturas Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés y Expresión Corporal III: Sistemas

y técnicas en movimiento, ya que existen vínculos entre ejercicios y escenas que se trabajan en éstas.

La asignatura de *Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea* permitirá al alumno aplicar la habilidad corporal adquirida para lograr mejores ejecuciones y desempeños, así como personalizar su calentamiento y preparación para poder tener un cuerpo dispuesto y con una relajación activa. También se pretende que cada estudiante vaya persiguiendo objetivos más elevados, conforme se va avanzando en la asignatura, porque, en efecto, en el transcurso del semestre se incrementa la dificultad de los ejercicios a los que se somete. Los diferentes grados de dificultad se encuentran vinculados con el nivel de fuerza, control y línea en las ejecuciones de piso y aéreas.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Conocer las nociones de la fuerza, tensión y relajación muscular para la preparación, generación y explosión de impulsos.
- b) Utilizar controlada y correctamente los elementos externos para beneficio de la ejecución de ejercicios.
- c) Identificar y controlar el impulso de sus emociones, sus temores y resistencias, fijándose siempre un objetivo a vencer en cada sesión.
- d) Relacionar la contención de la energía en un ejercicio acrobático aéreo con la contención emocional que requiere un ejercicio de actuación.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	PREPARACIÓN CORPORAL PARA EJERCICIOS AÉREOS E IMPACTO	0	32
2	EJECUCIÓN DE EJERCICIOS AÉREOS	0	32
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>PREPARACIÓN CORPORAL PARA EJERCICIOS AÉREOS E IMPACTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparar su cuerpo para ejecutar saltos, impulsos y contra impulsos sin ningún riesgo de lesión. b) Identificar los riesgos y decisiones en una condición poco natural como es evolucionar en el aire con los diferentes ejercicios acrobáticos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Calentamiento para aparatos de impulso. 1.2 Continuación de aparatos de impulso (botador-lona y botador-madera). 1.3 Principios de <i>tumbling</i> en piso.
UNIDAD 2	<p>EJECUCIÓN DE EJERCICIOS AÉREOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Relacionar el riesgo emocional de la ejecución aérea con el riesgo emocional en escena y ejercerá control sobre sus miedos y riesgos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Impulsos aéreos con obstáculos (caja danesa). 2.2 Ejecución aérea en <i>tumbling</i> (trampolín de gimnasia).

Metodología de trabajo:

Se realiza el calentamiento grupal guiado por el maestro durante 20 minutos.

El alumno procede a redondear el calentamiento con ejercicios personales que considere más adecuados para su disposición en un tiempo de 10 minutos.

El profesor ejemplifica los ejercicios a realizar y los explica verbalmente, después pasa a la práctica, se analizan los posibles errores que por lo general se cometen y los riesgos de lesiones para que el alumno sepa qué es lo que no

tiene que hacer.

El alumno realiza los ejercicios acrobáticos en piso y aparatos (*minitramp*, caja danesa y cama elástica) con ayuda física del profesor, ayudándolo a impulsarse, girándolo o sosteniendo alguna extremidad.

El alumno realiza el ejercicio sin protección física, solo es seguido por el profesor a distancia por si ocurriese algún percance donde tenga que intervenir.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo individual.

2. Forma de acreditación:

- a) Al final del semestre se realiza la clase final, que consta de una clase abierta a profesores de otras materias y público en general, donde se ejecutan los ejercicios logrados hasta ese punto del semestre. Comenzando por el calentamiento grupal seguido del individual, se procede a los ejercicios de piso grupal e individualmente y finalmente de forma individual los ejercicios sobre los aparatos: minitramp, trampolín de madera, caja danesa y cama elástica.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

1) Grasso Alicia. *Construyendo identidad corporal*. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires, 2005.

2) Oida Yoshi, *El actor invisible*, Ed. El milagro, México, 1997.

Bibliografía complementaria:

1) Viedma Martínez, José Manuel, *Juegos y ejercicios de acrobacia: la acrobacia como valor educativo*, Wanceulen, España, 2004.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro o artes circenses y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: ACTUACIÓN V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN IV: Formulación del carácter en acción

Asignatura con seriación subsecuente: ACTUACIÓN VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro

Presentación:

Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés es una asignatura teórico-práctica, ubicada dentro del Campo de Actuación. En el desarrollo curricular de la Licenciatura, es la primera parte de la aproximación al objeto de estudio elegido, que es la interpretación actoral del Siglo de Oro en el aquí y el ahora.

El marco general de estudio para este semestre será el periodo conocido como "El Siglo de Oro Español". El material específico a trabajar pertenece a lo que se conoce como "el Género Chico", que comprende obras festivas de pequeño formato con entramados sencillos y caracteres simples. Esto con el objeto de

que el alumno pueda introducirse en este universo de manera lúdica a partir de las convenciones escénicas y actorales inherentes a la época y de este modo pueda valorar y comprender que dicho universo teatral aporta elementos significativos a su formación y sigue resonando en la actualidad.

El lenguaje dramático y poético del material de trabajo demanda del alumno una forma de estructurar sus ideas y su expresividad de manera extracotidiana en una relación ya directa con el espectador.

Esta asignatura se concibe como un espacio formativo en el cual el alumno además de incorporar nuevas herramientas para su formación actoral, pueda recapitular, reflexionar, reestructurar, verificar y consolidar lo que ha aprendido en las asignaturas de Actuación de los semestres anteriores.

Para lograr eso se insistirá en el desarrollo integral vinculando la asignatura de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés con las otras asignaturas del semestre que atienden el complejo formativo del alumno: Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento, Expresión Verbal III: Introducción al verso español, Música y Canto V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco) y aquellas que corresponden a los campos de Cultura Teatral y Formación Humanística.

Con un propósito comparativo que le permita al alumno establecer semejanzas y diferencias en el abordaje actoral, analítico e interpretativo, se pretende trabajar también con otros estilos semejantes y contemporáneos al Siglo de Oro, como el Teatro Neoclásico Francés, entre otros. (En este programa se retoman las Obras Cortas del Neoclásico francés de Molière como ejemplo del desarrollo comparativo, el autor o las obras pueden cambiar, pero los elementos a trabajar serán los mismos.)

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Llevar a cabo un ejercicio escénico interpretativo acorde con el Teatro del Siglo de Oro Español y otros universos teatrales afines, desarrollando sus habilidades personales, artísticas y discursivas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII	16	24
2	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO	16	24
3	LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS	16	24
4	CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO	16	24
Total de horas:		64	96
Suma total de horas:		160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer e iniciarse en una forma de trabajo lúdica, clara y precisa. b) Experimentar escénicamente ejercicios que le permitan explorar sus diferentes posibilidades creativas y discursivas para este tipo de Teatro. c) Ejercer su potencial actoral con plena libertad y cabal respeto para consigo mismo y para con los otros. <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El problema de la interpretación actoral escénica dentro del Género Chico y de las Obras Cortas del Siglo XVII.</p> <p>1.2 La importancia del juego, la claridad, la precisión y la verosimilitud en la aproximación actoral a este universo.</p>
UNIDAD 2	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del texto como del lenguaje escénico, para integrarlos en su desempeño actoral. b) Analizar las biografías y el contexto específico de los autores

	<p>elegidos.</p> <p>c) Comprender los textos clásicos del Siglo de Oro elegidos en el contexto en el que fueron escritos.</p> <p>d) Desarrollar procesos de trabajo actoral acotados, integrales, orgánicos y consistentes en su aproximación al estudio del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 El Género Chico: características generales y convenciones.</p> <p>2.2 Pasos, Entremeses, Mojigangas y Jácaras: características, semejanzas y diferencias. Contextualización del texto.</p> <p>2.3 Versificación: Métrica, Rima, Formas de versificación y Figuras retóricas.</p> <p>2.4 Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Pedro Calderón de la Barca: semblanza de los autores y su desarrollo dramático en el Género Chico.</p> <p>2.5 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer y aprehender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del lenguaje dramático como escénico, para integrarlos en su desempeño actoral.</p> <p>b) Analizar las biografías y el contexto específico del autor elegido.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Las obras cortas: características generales y convenciones.</p> <p>3.2 Molière: contexto, semblanza del autor y su desarrollo dramático en las obras cortas.</p> <p>3.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Profundizar y verificar en su interpretación sobre la escena la aplicación de los elementos aprehendidos durante el semestre.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La Obra del Género Chico del Siglo de Oro.</p> <p>4.2 La Obra Corta del Teatro Neoclásico Francés.</p>

	4.3 Capacidad de ficción, sentido de realidad, verosimilitud, expresión corporal y expresión verbal.
--	--

Metodología de trabajo:

En este semestre se procurará el apego a las convecciones escénicas y a las herramientas utilizadas por los actores de la época, con el objeto de llevar a cabo un ejercicio escénico-actoral acorde con el Siglo de Oro y el Neoclásico Francés.

Se proponen seis niveles de trabajo para el desarrollo del proceso actoral de los alumnos: lúdico, perceptivo, imaginativo, intelectual, creativo y discursivo. Se atenderá puntualmente el trabajo del alumno en lo individual y lo colectivo para dar seguimiento al desarrollo de sus capacidades personales y a la articulación del trabajo con el otro y los otros.

Se plantea también la necesidad de una comunicación constante con los maestros de las otras materias para cuidar el seguimiento de todos y cada uno de los alumnos y para propiciar un trabajo conjunto y articulado.

El trabajo se desarrollará en dos sesiones de tres horas y una de cuatro horas a la semana. Se programa para cada sesión un primer momento de calentamiento con ejercicios de diferente índole que dispongan la mente y el cuerpo, un segundo momento de trabajo específico sobre la escena y un tercer momento de intercambio reflexivo entre el maestro y el alumno, en ocasiones estos dos momentos se intercalan. Cada clase concluirá con una reflexión sobre el trabajo del actor y/o el teatro y cada semana se leerá la bitácora de trabajo de alguno de los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos.
- d) Participación analítica y reflexiva en clase.
- e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal.
- f) Bitácora de trabajo.
- g) Acreditación de las evaluaciones parciales.

2. Forma de acreditación:

- a) Al terminar cada unidad se harán evaluaciones parciales individuales y colectivas a partir de ejercicios escénicos que articulen la capacidad crítica y analítica del alumno con su capacidad creativa e interpretativa.

Al finalizar el semestre se hará un ejercicio escénico progresivo y consecuente con las evaluaciones parciales que implique la presentación ante la comunidad del CUT; en éste se podrá verificar ante el público la integración de lo aprendido en el semestre y el desarrollo del trabajo actoral del alumno en lo individual y lo colectivo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO Y LAS OBRAS CORTAS DEL SIGLO XVII

- 1) Aparicio Maydeu, Javier. *El teatro barroco*. Madrid, Montesinos, 1999. (Biblioteca de Divulgación Temática, No. 70).
- 2) Huerta Calvo, Javier. *El nuevo mundo de la risa*. (Colección: Oro viejo. Material en fotocopia, sin más datos bibliográficos).
- 3) Rodríguez Cuadros, Evangelina. *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documento*. Madrid, Castalia, 1998. (Colección Literatura y Sociedad, No. 62).

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL GÉNERO CHICO

- 1) Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Madrid, Gredos, 2000. (Tomos I y II).
- 2) T. Navarro, Tomás. *Arte del verso*. México, Málaga, 1975.
- 3) Vega y Carpio, Lope de. "El arte nuevo de hacer comedias." Dirigido a la Academia de Madrid. En *Obras Selectas*. México, Aguilar, 1991. P.p. 1001-1011. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos).

LAS OBRAS CORTAS DEL TEATRO NEOCLÁSICO FRANCÉS

LA OBRA: de la bibliografía propuesta se elegirá la obra de acuerdo con las características y necesidades formativas del grupo.

- 1) Molière. *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. 1405 p. (Colección Grandes Clásicos). pp. 327-416; 663-685 y 1171-1192.

TEXTOS PARA EL ANÁLISIS:

- 1) Baty, G. y Chavance, R. *El arte teatral*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983. pp. 137-198. (Colección Breviarios, No. 45).
- 2) Molière. “La improvisación de Versalles”, en *Obras Completas*. Tr. Julio Gómez de la Serna. México, Aguilar, 1994. pp. 357-379. (Colección Grandes Clásicos).
- 3) Beristáin, Helena. *Diccionario de Retórica y Poética*. 8ª ed. México, Porrúa, 2000. pp.5-20.
- 4) Grimal, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Tr. Francisco Payarols. Barcelona, Paidós, 1994.

CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO

LAS OBRAS: se trabajará con las obras que se hayan elegido de acuerdo con las características del grupo en las unidades 2 y 3.

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria y otros. *Términos literarios*. 2ª ed. Ed. Akal, Madrid, 1997.
- 2) Dib, Emma y Galicia, Rocío. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 3) Fo, Dario. *Manual mínimo del actor*. Tr. Carla Matteini. Ed. Argitaletxe, HIRU, Guipúzcoa, 1998.
- 4) Paz, Octavio. *La llama doble*. Ed. Seix Barral, México, 1994. (Colección Biblioteca Breve).
- 5) Quilis, Antonio. *Métrica española*. Ed. Ariel, Barcelona, 1984. (Colección Letras e Ideas).
- 6) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de Oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **COMBATE ESCÉNICO I: Principios básicos**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Combate Escénico II: Aplicación y verificación de la técnica

Presentación:

Combate Escénico I: Principios básicos es una asignatura perteneciente al Campo de Cuerpo y Movimiento, entendida como una disciplina física encaminada al manejo y dominio de las técnicas de pelea que ayudan a representar violencia dentro de una ficción, es decir, que todo lo que se estudia no tiene un enfoque deportivo sino un fin escénico. Se vale de técnicas de combate que parten de la realidad para poder emularlas dentro de un contexto acotado, donde el participante, el actor, puede diferenciar e incluso integrar los diferentes elementos que intervienen en una escena, tales como la interacción con otros actores, los diálogos, el vestuario, la escenografía, la iluminación, la

música y la creación de un personaje en sí. Todo ello con el objetivo de ejecutar correctamente un combate sin que pierda veracidad ni se convierta en un riesgo real. Es aquí donde se apoya en otras disciplinas físicas, como la danza, la acrobacia y el acondicionamiento físico, que le aportan al actor herramientas para conocer sus capacidades físicas. Es en el ejercicio del Combate Escénico donde estas asignaturas encuentran el espacio adecuado para ponerlas en práctica.

En la asignatura se trabaja el manejo de armas (espadas, dagas, hachas, bastones u otro elemento entendido como tal) y el uso del cuerpo para representar violencia. El manejo adecuado de las armas se centra en dos aspectos generales: la seguridad de los participantes y el estilo de combate.

Este tipo de entrenamiento brinda al participante no sólo los conocimientos técnicos para saber usar un arma dentro de una escena, que de manera evidente tendría aplicación en obras de época donde es natural que se use un elemento tan específico como una espada, sino que potencia su capacidad para interactuar y moverse de manera segura en un escenario, refuerza su presencia y lo induce reaccionar de manera segura ante cualquier evento fortuito dentro del desarrollo de una obra de teatro.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Comprender los principios básicos de la materia y aplicarlos durante el ejercicio de los estilos estudiados.
- b) Aplicar el manejo adecuado de las distintas técnicas empleadas en el combate para la escena.
- c) Aplicar las reglas de seguridad y estilos en períodos históricos específicos para incorporarlos a un proceso escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	INTRODUCCIÓN AL COMBATE ESCÉNICO	0	14

2	MECÁNICA CORPORAL	0	14
3	ESPADA Y DAGA DEL SIGLO XVII	0	12
4	COMBATE ESTILO SIGLO XVIII	0	12
5	COMBATE SIN ARMAS	0	12
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN AL COMBATE ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Aplicar los tres principios que rigen el combate escénico: contacto visual, balance e intención.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Definición del combate escénico. 1.2 Reglas de seguridad. 1.3 Principios básicos del combate escénico: contacto visual, balance e intención.</p>
UNIDAD 2	<p>MECÁNICA CORPORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Analizar cómo los lineamientos históricos determinan la postura en cada estilo de pelea.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Postura. 2.2 Equilibrio. 2.3 Trabajo de pies. 2.4 Lógica de ataque-defensa y sus conceptos: ataque, defensa, desplazamiento, salto, patada, retirada, a fondo, distancia.</p>

UNIDAD 3	ESPADA Y DAGA DEL SIGLO XVII Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Aplicar la combinación de la espada y la daga, propia de Europa del siglo XVII, de forma correcta. Contenidos específicos: 3.1 Marco histórico. 3.2 Postura específica del estilo. 3.3 Guardia. 3.4 Ejercicios de ataque y defensa. 3.5 Secuencia base: lógica de combate, glisados, desarmes.
UNIDAD 4	COMBATE ESTILO SIGLO XVIII Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Emplear la espada como se hacía en Europa durante el siglo XVIII, de forma correcta. Contenidos específicos: 4.1 Marco histórico. 4.2 Postura específica del estilo, guardias. 4.3 Ejercicios de ataque y defensa. 4.4 Ataques específicos del estilo: punta mandrita, punta reversa, decepción, <i>volté</i> y <i>demivolté</i> , ataques de parada, redoble. 4.5 Secuencia base, lógica de combate, desarmes.
UNIDAD 5	COMBATE SIN ARMAS Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Emplear la mecánica adecuada para ejecutar un combate sin armas que incluya golpes, patadas y caídas. Contenidos específicos: 5.1 Principios de artes marciales. 5.2 Guardia básica. 5.3 Golpes: recto, gancho, gancho volado, <i>upper-cut</i> , látigo. 5.4 Patadas: de frente, de lado, semicircular, de abanico, con giro, de gancho, barrida, con paso, con salto.

Metodología de trabajo:

La clase de Combate Escénico es totalmente práctica, en un espacio adecuado para que el alumno pueda ejecutar ejercicios con y sin armas. El alumno sigue ejercicios de calentamiento ejemplificados por parte del profesor para evitar lesiones durante el desarrollo de la clase, esto propicia la concentración y dispone adecuadamente el trabajo.

Conforme avanza la clase hay demostraciones del profesor usando la técnica de combate que se esté estudiando, luego se explica paso a paso los movimientos y finalmente el alumno repite lo mostrado.

La repetición de las secuencias se verifica ante el grupo.

Ante el reto que representa asimilar una manera de moverse completamente nueva, el alumno tendrá que rebasar límites auto-impuestos siguiendo los ejercicios propios de la técnica, trabajando primero individualmente, luego con un compañero de pelea con el que ejecutará coreografías básicas y, finalmente, mostrando sus avances frente al grupo, donde él mismo podrá corroborar sus propios aciertos o errores al presentarse ante una audiencia.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 95% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Disposición a realizar ejercicios y dinámicas específicas de la materia.
- d) Mostrar avances en la asimilación de la técnica.
- e) Trabajo individual y en equipo.
- f) Participar en las demostraciones ante el grupo para evaluar avances.

2. Formas de acreditación:

- a) Al final del semestre se calificará su aprovechamiento mediante su intervención en el evento llamado Noche de Combate, donde hará uso de los conocimientos adquiridos durante el semestre para formar parte del equipo de trabajo que da soporte y continuidad a la presentación.
- b) Además de su participación como peleador en la obertura del espectáculo, tendrá que apoyar como actor en las demás escenas que

componen el programa; esto involucra de manera integral sus avances en la materia de actuación, voz y entrenamiento físico. De su desempeño en el evento más su participación durante las clases se derivará la calificación del primer semestre del campo de conocimiento.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula ()
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

- 1) Duklin, Keith & Waller, John: *Sword Fighting. A manual for Actors and Directors*; Ed. Robert Hale, London, 2001.

Bibliografía complementaria:

- 1) Clements, John. *Renaissance Swordmanship: The Illustrated Use of Rapiers and Cut-and-Thrust Swords* Boulder, CO. Paladin Press. 1997.
- 2) Duklin, Keith & Waller, John: *Sword Fighting. A manual for Actors and Directors*; Ed. Robert Hale, London, 2001.
- 3) Hobes, William: *Fight Direction, for Stage and Screen* Ed. A & C Black, London, 1995.
- 4) Hutton, Alfred: *Old Sword Play: Techniques of the Great Masters*. Mineola, NY: Dover Publications, Inc. 2001.
- 5) Withers, Harvey J. S. *The Illustrated Encyclopedia of Swords and Sabres*. London: Lorenz Brooks. 2008.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro y artes de combate y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN CORPORAL III: Sistemas y técnicas en movimiento**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Corporal II: El cuerpo en acción

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Corporal IV: Análisis de movimiento

Presentación:

La *Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento* es una asignatura práctica inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento y con ella se pretende desarrollar en el estudiante la idea y la práctica del gesto corporal, o sea, todo aquello que dice y calla sin palabras.

Se trata de pensar el cuerpo como texto y al actor en formación como un dramaturgo escénico de sus propias posibilidades corporales en la construcción de un discurso, de ahí la vinculación con las asignaturas de Actuación y Teoría y Análisis del Texto Dramático. Para ello es esencial ofrecer al estudiante los instrumentos contextuales y corporales, que le permitan entender el sentido del momento histórico-social de un personaje, que es expresado primordialmente mediante el cuerpo. Por esta razón es imprescindible la relación con Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés y con Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito

hacia la Modernidad.

En este semestre se empiezan a elaborar acciones estructuradas para expresar el conocimiento adquirido en los semestres anteriores y se introduce al alumno en el conocimiento del sistema muscular. Para ello se pretende identificar de una manera consciente la diferencia entre tensión dinámica y relajación activa, los apoyos musculares necesarios para la ejecución del movimiento y el manejo a voluntad de los impulsos, garantizando así el uso de la energía necesaria en la ejecución. Esto propicia el manejo del trabajo interno y el inicio de la estructuración del movimiento cotidiano, de modo que se articule el concepto con la forma.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Explorar el movimiento de su sistema muscular y la posibilidad de modificar su cuerpo a partir de la “zona cero”, entendida como estar dispuesto energéticamente y en “estado de alerta escénica”.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL PULSO Y EL IMPULSO	0	22
2	EL FRASEO Y LA DINÁMICA	0	22
3	LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA	0	20
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL PULSO Y EL IMPULSO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manejar a voluntad los impulsos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 La percepción orgánica del tiempo. 1.2 La articulación corporal del pulso y el impulso.

UNIDAD 2	<p>EL FRASEO Y LA DINÁMICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar de una manera consciente la diferencia entre tensión dinámica y relajación activa. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Intensidad, los niveles y las direcciones del movimiento. 2.2 La puntuación en el movimiento.
UNIDAD 3	<p>LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usar eficientemente la energía en la ejecución. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Variaciones en el tiempo y la intensidad de la energía corporal. 3.2 La respiración como principio rector en el manejo del tiempo. 3.3 Estado de alerta escénica.

Metodología de trabajo:

El profesor presentará diversos sistemas de movimiento corporal, para que los alumnos elaboren secuencias con una estructura específica que contemple: la articulación, los niveles, las direcciones y la puntuación en el movimiento corporal.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.
- e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.

2. Formas de acreditación:

- a) Se efectuará una evaluación constante que considera distintos momentos y niveles, el individual y el colectivo.
- b) Se llevarán a cabo evaluaciones parciales para analizar los avances en el desarrollo del alumno y se efectuará una evaluación al final del semestre que pretende verificar las habilidades adquiridas a través de las estructuras específicas de movimiento que elaboraron durante la asignatura.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL PULSO Y EL IMPULSO

- 1) Calais-Germain, Blandine. (2010): *Anatomía para el movimiento (Tomo 1): Introducción al análisis de las técnicas corporales*. Barcelona, La Liebre de Marzo. pp. 200-250.
- 2) Obregón, Rodolfo. (2003) *Utopías aplazadas: últimas teatralidades del siglo XX*. México, Conaculta. pp. 13-90.

EL FRASEO Y LA DINÁMICA

- 1) Feldenkrais, Moshe. (1991): *Autoconciencia por el movimiento*. México, Paidós. pp. 107-179.
- 2) Laban, Rudolf. (1989): *Danza educativa moderna*. México, Paidós, pp. 60-94.

LA RESPIRACIÓN Y LA ENERGÍA

- 1) Feldenkrais, Moshe. (2006) *El poder del yo*. México Paidós, pp.49-81.
- 2) Stevens, Chris. (1997) *La técnica Alexander*. México, Paidós. pp. 87-115.

Bibliografía complementaria:

- 1) Itziar, Pascual y Garre Soledad. (2009) *Cuerpos en escena*, Madrid, Ed. Fundamentos.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN VERBAL III: Introducción al verso español**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Verbal IV: Lectura e interpretación del verso español

Presentación:

Expresión Verbal III: Introducción al verso español es una asignatura de tipo teórico-práctico y forma parte del Campo Músico-Vocal. Se imparte en el quinto semestre, para lo cual es indispensable haber cursado previamente las asignaturas Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz y Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador y Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación y Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor, en las que se establecen las bases necesarias para una adecuada comunicación; esto es, el conocimiento del aparato fonador, la detección de problemas particulares en el uso de la voz y una aproximación a

la significación del texto.

Esta asignatura está estrechamente ligada (en sentido vertical) a la asignatura de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés.

El curso comprende una aproximación al período conocido como Siglos de Oro español, época fundamental de la historia del teatro y de nuestra lengua, a la par de poner en contacto al alumno con textos (dramáticos, poéticos, narrativos) correspondientes a diferentes períodos históricos y culturales de trascendencia universal centrando la atención, primordialmente, en el uso, valor (artístico, lingüístico, filosófico, escénico) y función de la *palabra* escrita, posteriormente hablada e interpretada ante el público desde el escenario. Con la lectura de diversos textos, el alumno se familiariza con el lenguaje que caracteriza cada época, en especial con la literatura dramática escrita en verso. El alumno reconoce y aplica formas métricas que caracterizan el verso en el barroco español y el uso del lenguaje en cada época.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Reconocer, apreciar, interpretar y comunicar escénicamente el lenguaje que distingue a la literatura dramática clásica de diferentes períodos históricos y culturales, haciendo uso adecuado de sus capacidades vocales.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LECTURA EN VOZ ALTA	5	16
2	MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO	6	16
3	ESCRITURA CREATIVA	5	16
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LECTURA EN VOZ ALTA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Integrar y aplicar las herramientas recibidas relacionadas con la técnica vocal: manejo de volumen, proyección, apoyo, respiración, articulación. b) Integrar y utilizar las herramientas aprendidas en el área musical (manejo de tonos, ritmo y tiempo) en la lectura en voz alta de textos escritos en verso o en prosa, de manera clara, precisa e imaginativa. <p>Contenidos específicos: 1.1 Lectura en voz alta. 1.2 Signos de puntuación. 1.3 Sintaxis. 1.4 Comprensión.</p>
UNIDAD 2	<p>MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizar el análisis métrico y estrófico de cualquier obra de teatro escrita en verso español. b) Conocer diversas formas de aproximación al lenguaje versificado a través de la exploración y funcionamiento de éste en su propio organismo. <p>Contenidos específicos: 2.1 Versos de arte menor (tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo, octosílabo). 2.2 Versos de arte mayor (eneasílabo, decasílabo, endecasílabo). 2.3 Versos compuestos (dodecasílabo, alejandrino). 2.4 Estrofas (terceto, cuarteto, serventesio, redondilla, quarteta, quarteta asonantada o tirana, seguidilla, quintilla, lira, sextina, sexteto-lira, octava real, décima, ovillejo). 2.5 Poemas estróficos (glosa, soneto, villancico, sextina, zéjel, madrigal, coplas, canción). 2.6 Poemas no estróficos (romance, silva, poemas en versos sueltos, poemas en versos libres). 2.7 Acentuación (acentos rítmicos).</p>

UNIDAD 3	<p>ESCRITURA CREATIVA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Escribir textos en verso, de su propia autoría, haciendo uso de todas las formas poéticas estudiadas, para apreciar desde una perspectiva personal la complejidad del lenguaje español. b) Encontrar, en su propia naturaleza de actor, el funcionamiento de las líneas contenidas en un texto dramático a través de la exploración e integración de pensamiento, imaginación, cuerpo, voz y escucha. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Creación de poemas en verso. 3.2 Creación de textos dramáticos en verso. 3.3 Redacción de <i>memoria</i> de trabajo. 3.4 Interpretación verbal de la obra escrita en verso por los mismos alumnos, distribuido el grupo en equipos de trabajo.
---------------------------	--

Metodología de trabajo:

A través de dinámicas caracterizadas por el juego y la utilización de las herramientas para el uso adecuado de la voz que el alumno aprende se verifica escénicamente el funcionamiento de las distintas formas de versificación estudiadas durante este semestre. Durante cada actividad se enfatiza la importancia y beneficios del contacto cotidiano con un texto y cómo, a consecuencia de éste, el actor puede acceder a una interpretación VERBAL viva.

Las dinámicas de exploración vocal y física permiten, por otra parte, reconocer que la fuente de la que se alimenta la imaginación, creatividad y comprensión de cualquier texto nace de las propias palabras que lo conforman.

Los ejercicios que se desarrollan en cada clase abren posibilidades de diseño verbal para los personajes a estudiar a la par de que se mantienen en continuo movimiento y transformación de acuerdo a la disposición, necesidades y energía grupales e individuales.

La práctica de creación de un texto dramático en verso por parte de los alumnos permite a éstos expresar por escrito su propia visión de la realidad presente en contraste con los estilos y tradiciones literarias estudiadas.

Comprende dos sesiones semanales de dos horas cada una. En la primera parte de la sesión se realiza una lectura libre y en voz alta de alguno de los textos señalados en la bibliografía obligatoria para esta unidad. Esta actividad, que es conducida por el titular de la asignatura o alguno de los alumnos, permite a éstos *palpar* formas de expresión *escrita* diferentes a las utilizadas en el *habla* cotidiana. La selección de los textos de lectura obligatoria se ha hecho con base en: valores literarios, contenidos, riqueza y complejidad imaginativa e interrelación de contextos y personajes (históricos y ficticios).

La segunda parte de la clase se dedica a la exploración de los textos indicados en la bibliografía básica, que sirven como modelo de estudio a través de dinámicas integradoras de CUERPO, IMAGINACIÓN y VOZ.

Después de cada sesión y como trabajo de reflexión fuera de clase el alumno elabora una *memoria de trabajo* en la que se registra, detalladamente, el contenido de la clase. A través de esta actividad el alumno lleva un registro de su propio proceso y del grupo. Se pide que una vez realizada, esta *memoria* sea compartida con los integrantes del grupo y que contenga elementos imaginativos y creativos, es decir, esta actividad no se limita a un registro alejado de la experiencia de cada sesión.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Memoria de trabajo.
- d) Lectura de la bibliografía básica.
- e) Verificación escénica del texto creado y escrito por el grupo.

2. Formas de acreditación:

- a) Clase final abierta a los profesores.
- b) Verificación escénica del texto dramático lectura dramatizada o escenificación creado por los alumnos, conformados en equipos de trabajo.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral (x)
 Exposición audiovisual ()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales ()

Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()

Bibliografía básica:

LECTURA EN VOZ ALTA

- 1) Alemán, Mateo. *Guzmán de Alfarache*. Primera parte. Ed. Benito Brancaforte. México, REI, Letras Hispánicas, 1990, Vol. I.
- 2) Woolf, Virginia. *Orlando*. Trad. Jorge Luis Borges. México, Editorial HERMES, 1996. 210 pp.

MÉTRICA, RIMA, ACENTUACIÓN Y RITMO

- 1) Cervantes, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Edición del IV Centenario. Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. México, ALFAGUARA, 2004, pp. 27- 534.
- 2) Cruz, Sor Juana Inés de la. *Obras completas*. Prólogo: Francisco Monterde. México, EDITORIAL PORRÚA, Col. "Sepan cuantos...", 2002, núm. 100, 941 pp.

ESCRITURA CREATIVA

- 1) Cruz, sor Juana Inés de la. *Obras completas*. Pról. Francisco Monterde. México, EDITORIAL PORRÚA, Col. "Sepan cuantos...", 2002, núm. 100, 941 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) *Diccionario de autoridades. Edición facsímil*. España, GREDOS, 1990, Vol. 3.
- 2) Covarrubias Orozco, Sebastián de. *Tesoro de la lengua castellana o*

española. Edición de Felipe C.R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero. España, Editorial CASTALIA, 1995.

- 3) Huerta Calvo, Javier. *Historia del teatro español*. España, GREDOS, 2003, Volúmenes I y II.
- 4) Alatorre, Antonio. *Los 1001 años de la lengua española. Tercera edición, algo corregida y muy añadida*. México, FCE, 2003, 416 pp.
- 5) Azaustre, Antonio/ Casas, Juan. *Manual de retórica española*. España, ARIEL, 2001, 188 pp.
- 6) Baehr, Rudolf. *Manual de versificación española*. Trad. y adapt. F. Wagner y F. López Estrada. Madrid, GREDOS, 1997, Biblioteca Románica Hispánica, fundada por Dámaso Alonso. III. Manuales, 25. 443 pp.
- 7) Quilis, Antonio. *Métrica española. Edición actualizada y ampliada*. España, ARIEL, 2001, 235 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DE LA CULTURA III: Tres siglos de tránsito hacia la Modernidad**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico		Teoría:	Práctica:	32
		2	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: HISTORIA DE LA CULTURA II: De Roma a la caída de Constantinopla

Asignatura con seriación subsecuente: HISTORIA DE LA CULTURA IV: Los últimos siglos

Presentación:

Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la modernidad es una asignatura teórica, ubicada en el Campo de Formación Humanística, que tiene como propósito continuar el análisis de los cambios históricos en la cultura occidental durante la etapa que va del Renacimiento a la Ilustración, es decir, la asignatura plantea la paulatina transición hacia la Edad Moderna que marca el inicio del capitalismo como modelo económico y como estilo de vida.

La asignatura se relaciona con las antecedentes de 'Historia del Teatro' y las de 'Teoría y Análisis del Texto Dramático'.

Como en los semestres anteriores, el período histórico considerado será estudiado de nuevo bajo el plano de la *macrohistoria* (la historiografía, como clásicamente se concibe) y el plano de la *microhistoria* (la vida privada de los colectivos humanos que conforman cada cultura en un determinado período). La revolución del pensamiento gestada durante el Renacimiento dio como

resultado el que encontremos a la filosofía y a las ciencias renunciando a toda conciliación con la religión, orientándose hacia los territorios del humanismo y el naturalismo.

Desde el punto de vista histórico, el siglo XVI fue un siglo dual que llevó al ser humano a una de sus más profundas crisis de pensamiento. El “descubrimiento” de América significó una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad, comportando importantes consecuencias a nivel mundial. Nuevos poderes y saberes emergieron: la expansión colonial europea, el absolutismo político, el mercantilismo, la Reforma, las nuevas ciencias.

Por su parte, los siglos XVII y XVIII pueden concebirse como totales y absolutos. A partir de Newton el mundo se convirtió en un sistema cerrado que obedecía rigurosa y exclusivamente a un encadenamiento causal. Se inició la época del auge de la técnica. La mejora del mundo no se esperaba del más allá, sino del ser humano y de su diseño y manejo del futuro. El dios creador fue devuelto al comienzo del Universo.

Con la Ilustración, la antorcha de la Razón había vencido y despertaba a los sonámbulos del sueño en que estaba sumido el espíritu. Y como ya había sucedido en Atenas siglos atrás, el florecimiento de la filosofía y de la ciencia fue una consecuencia directa de la introducción de la democracia.

La Revolución francesa, como primera revolución burguesa, estableció la igualdad y la libertad del individuo ante la ley, y sentó las bases de la concepción del Estado nacional moderno como depositario de la voluntad de sus miembros y vigilante de las leyes. La esfera de la religión se separó definitivamente de la esfera del Estado, instaurando éste la libertad religiosa y la educación como ideal.

Objetivos generales:

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los cambios históricos y el desarrollo de las principales nociones, ideas y sistemas de pensamiento que le permitan comprender el paso del Renacimiento a la Ilustración.
- b) Relacionar los rasgos fundamentales del período estructurante del sistema capitalista, que luego se convertirá en el sistema dominante del mundo.
- c) Comprender que el florecimiento de las ciencias y de la filosofía es consecuencia directa de la democracia y de la concepción del Estado modernos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas
--------	------	-------

		Teóricas	Prácticas
1	EL RENACIMIENTO	14	0
2	LA INVENCION DE UN CONTINENTE	8	0
3	EL SIGLO DE LAS LUCES	10	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL RENACIMIENTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Realizar una revisión crítica del Renacimiento, prestando especial atención a la consolidación del humanismo y la parcial recuperación de los ideales de la Antigüedad clásica y su adaptación a las nuevas condiciones históricas. b) Entender el cambio de paradigma que planteó la época renacentista: contrario al sentido comunitario del Medioevo, surge la conciencia moderna de la individualidad, el ser humano <i>personaliza</i> la concepción de la vida. c) Ubicar los saberes y poderes que en el siglo XVI luchaban todavía por sobrevivir sin entender que estaban condenados a desaparecer: la cultura mediterránea, la concepción medieval del mundo y la Iglesia universal, entre otros. d) Analizar los principales motores de la modernización occidental, entre ellos el nacimiento de los Estados nacionales europeos y el fenómeno de la Reforma religiosa. e) Comprender el desarrollo de la imagen moderna del mundo a partir de la paulatina consolidación de las ciencias. f) Debatir sobre la nueva concepción y el sentido práctico del conocimiento que se gesta en la época, donde la naturaleza deja de tener un sentido sagrado y oculto y se convierte en escenario de observación, experimentación y utilización. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 El humanismo y el naturalismo renacentistas: nuevas formas de representación de lo humano y lo divino. El arte renacentista. 1.2 Un nuevo espacio para el futuro espíritu del capitalismo: la vida urbana y el surgimiento de la burguesía. 1.3 Maquiavelo y el Príncipe. El nacimiento de los Estados nacionales europeos. El absolutismo político. 1.4 La Reforma religiosa. La reacción contra Lutero: la Contrarreforma católica. Concilio de Trento: la censura y la reactivación de la Inquisición. La crisis de la cristiandad: las guerras de religión.

	<p>1.5 Rebeldes e iluminados: Erasmo de Rotterdam y Giordano Bruno.</p> <p>1.6 La primera revolución científica, una nueva concepción del mundo: Nicolás Copérnico, Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton.</p> <p>1.7 Las claves del Renacimiento.</p>
<p>UNIDAD 2</p>	<p>LA INVENCION DE UN CONTINENTE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender que el “descubrimiento” de América fue uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad e implicó consecuencias profundas en la vida de tres continentes: América, Europa y África. b) Conocer de manera sucinta la historia de las principales culturas de Mesoamérica hasta la llegada de los españoles. c) Analizar y reflexionar en torno a los principales personajes y hechos relacionados con la conquista de las culturas mesoamericanas. d) Comprender cómo la historia de América planteó una crisis en la identidad de los europeos en cuanto a la existencia de seres que no habían estado en contacto con la verdad del evangelio cristiano, lo cual produjo un proceso ideológico de adaptación para reconocer e integrar al nuevo continente y sus habitantes en el escenario de la historia universal. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Las culturas mesoamericanas. 2.2 El mito de Quetzalcóatl y la figura de Moctezuma II. 2.3 La Malinche y Hernán Cortés. 2.4 Cuando los dioses se fueron: La Conquista. 2.5 El proceso de invención de América.
<p>UNIDAD 3</p>	<p>EL SIGLO DE LAS LUCES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entender los principales postulados de la Ilustración: la idea de la democracia moderna a través del contrato social, y la concepción del Estado laico que postula la igualdad y la libertad del individuo ante la ley. b) Articular los ejes temáticos que llevaron a la clase burguesa a imponer su proyecto político: la confianza en la luz de la razón humana, en contraposición a la síntesis de ideas que consideraba a la Iglesia como representante del oscurantismo. c) Relacionar el fin del barroco como estilo artístico y de vida de la nobleza con los principios del clasicismo: la simplicidad de sus postulados que reflejaba la nueva moral burguesa, su sentido del deber y la sobriedad en las costumbres. d) Comprender que en la esfera del arte, una vez desaparecido el poder de la nobleza, el rol social del artista se transformó al volverse autónomo y libre.

	<p>e) Integrar los postulados de la Ilustración y su influencia en la revolución armada francesa y las luchas de independencia en América, las cuales dinamitaron absolutismos y colonialismos, estableciendo las democracias que originaron la modernidad.</p> <p>f) Identificar cómo entre los siglos XVI y XVIII la acumulación del capital fue lentamente desplazándose hacia el norte de Europa y de América, es decir, cómo los recursos y el poder se concentraron básicamente en los países que impulsaron o albergaron la Reforma religiosa.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 La vertiente del saber: la revolución cartesiana, la Ilustración, la <i>Enciclopedia</i>, el <i>Contrato Social</i>. La confianza en la Razón.</p> <p>3.2 La vertiente del arte: el barroco y el clasicismo.</p> <p>3.3 La vertiente del poder: las rebeliones sociales (la revolución francesa y las independencias americanas).</p> <p>3.4 El salto a la Modernidad.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

Las sesiones-clase son el espacio de reunión donde los contenidos planteados en la asignatura adquieren vida y sentido a partir de la reflexión, de ahí que se promoverá en el grupo la activa intervención de todos los alumnos, tanto en lo que se refiere a las lecturas que deben haber realizado como al debate de ideas que debe generarse en cada encuentro. Para ello, se trabajará de manera individual y grupal, con la finalidad de construir una dinámica que permita fomentar en los participantes el interés por investigar y profundizar en los temas tratados, así como el alentarlos a compartir los logros de esa búsqueda con el resto de la clase.

Si bien la herramienta principal de esta asignatura es una exposición argumentada de cada temática por parte del profesor, ésta debe considerarse en principio sólo procedimental, pues debe continuarse y enriquecerse por parte del alumno con el diálogo, el análisis e interpretación de teorías, la formulación y confrontación de hipótesis, la crítica, la elaboración de escritos y, finalmente, la síntesis que el grupo elabore acerca de las problemáticas estudiadas.

Evaluación:**Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con las lecturas obligatorias, las cuales se sistematizarán en una ficha de trabajo que el alumno deberá elaborar antes de cada sesión.
- c) Participar en clase, sea aportando los conocimientos adquiridos a través de las lecturas, de la reflexión y el debate de ideas, o bien, en equipos de trabajo que investigarán y expondrán al resto del grupo una temática previamente acordada.

Forma de acreditación:

- a) Elaboración y entrega de un ensayo escrito final sobre una de las temáticas trabajadas durante el curso, con una extensión mínima de ocho cuartillas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Proyección de documentales y filmes relacionados con los contenidos de la asignatura.	

Bibliografía básica:**EL RENACIMIENTO**

- 1) Bruno, Giordano: *La cena de las cenizas*, Ed. UNAM, México, 1972.
- 2) de Rotterdam, Erasmo: *Elogio de la locura*, Ed. UNAM, México, 2000.
- 3) Maquiavelo, Nicolás: *El Príncipe*, Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, núm. 69, Madrid, 1976.

LA INVENCION DE UN CONTINENTE

- 1) León-Portilla, Miguel (selección y notas): *Visión de los vencidos*, Ed. UNAM, México, 1982.
- 2) O'Gorman, Edmundo: *La invención de América*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

EL SIGLO DE LAS LUCES

- 1) Rosseau, Jean-Jacques: *Contrato social*, Ed. Espasa-Calpe, Colección Austral, núm. 1445, Madrid, 1969.

- 2) Solé, Jacques: *Historia y mito de la Revolución francesa*, Ed. Siglo XXI, México, 1989.

Bibliografía complementaria:

- 1) Anglés Arias, Enrique *et. al.*: *Historia del arte*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1999.
- 2) Ariès, Philippe y Duby, Georges: *Historia de la vida privada* (Tomos 5, 6 y 7), Ed. Taurus, Madrid, 1992.
- 3) Caso, Alfonso: *El pueblo del sol*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
- 4) Cassirer, Ernst: *La filosofía de la Ilustración*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
- 5) Copleston, Frederick: *Historia de la Filosofía III*, Ed. Ariel, Barcelona, 2004
- 6) Dampier, William Cecil: *Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión*, Ed. Tecnos, Madrid, 2008.
- 7) Descartes, René: *El discurso del método*, Ed. Porrúa, Colección Sepan Cuántos, núm. 177, México, 1977.
- 8) Díaz del Castillo, Bernal: *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, Ed. Porrúa, Colección Sepan Cuántos, núm. 5, México, 1968.
- 9) Duby, Georges y Perrot, Michelle: *Historia de las mujeres* (Tomo 3: "Del Renacimiento a la Edad Moderna"), Ed. Taurus, Madrid, 2000.
- 10) Galeano, Eduardo: *Las venas abiertas de América Latina*, Ed. Siglo XXI, México, 19980.
- 11) Joly, Maurice: *Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu*, Ed. Seix Barral, México, 1980.
- 12) Lafaye, Jacques: *Por amor al griego: La nación europea, señorío humanista (Siglos XIV-XVII)*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
- 13) León-Portilla, Miguel: *El reverso de la Conquista*, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1964.
- 14) Lutero, Martín: *Escritos reformistas*, Ed. SEP, México, 1988.
- 15) Mann, Charles: *1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón*, Ed. Taurus, Madrid, 2006.
- 16) Symonds, John Addington: *El Renacimiento en Italia*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
- 17) Thompson, J. Eric: *Historia y religión de los mayas*, Ed. Siglo XXI, México, 1977.
- 18) Valverde, José María: *Vida y muerte de las ideas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2005.
- 19) Villoro, Luis: *El pensamiento moderno: Filosofía del Renacimiento*, Ed. Fondo de Cultura Económica-El Colegio Nacional, México, 2010.
- 20) Yates, Frances A.: *La filosofía oculta en la época Isabelina*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1982.
- 21) Xirau, Ramón: *Introducción a la historia de la filosofía*, Ed. UNAM, México, 2005.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en las disciplinas de Filosofía o Historia y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **MECÁNICA TEATRAL**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	3	48
	0	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Producción Teatral

Presentación:

Mecánica Teatral (ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral) es una asignatura práctica donde se revisan algunos aspectos teóricos para complementar la comprensión general del funcionamiento técnico de los espacios escénicos. En esta asignatura el alumno manejará los elementos técnicos más importantes que forman parte del teatro actual y la relación del intérprete con ellos, complementando con la asignatura de Actuación, el desenvolvimiento y presencia del actor sobre el escenario; los alumnos conocerán el uso de las herramientas necesarias para la instalación, construcción y diseño de espacios con o sin intérpretes escénicos, así como reconocer las áreas de trabajo dentro de los espacios teatrales. Tomará como base el desarrollo de la observación de espectáculos escénicos de la cartelera profesional, dentro de los cuales el alumno analizará y discutirá en clase los aspectos técnicos del espectáculo en turno.

El alumno comprenderá el funcionamiento y la importancia de integrar (de

manera coherente y creativa) los elementos de la mecánica teatral en el hecho escénico, aprenderá que las habilidades corporales, gestuales e interpretativas dialogan y se comunican directamente con los aspectos técnicos y estéticos del teatro.

El alumno conocerá la terminología, los conceptos y el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y electrónicos disponibles dentro de un foro o teatro. El alumno comprenderá las posibilidades de los elementos de la mecánica teatral y el cómo afectan al intérprete y a la escena, y así irá desarrollando habilidades de composición y diseño de efectos específicos (lumínicos, sonoros y efectos basados en el uso de elementos básicos de escenografía y mobiliario).

El alumno aprenderá también a diseñar efectos de luz y sombra sobre un actor, basándose en tres elementos básicos: intensidad, ángulo y color, trabajando como un observador externo (como diseñador) y como intérprete, trabajando en relación directa con los elementos técnicos de la escena.

En este semestre el alumno desarrollará habilidades de operación de equipo teatral a través de la operación directa de los equipos; también aprenderá a elaborar plantillas de iluminación (posicionamiento de reflectores y áreas de la escena) para la optimización de los tiempos de montaje, diseñando un espacio en movimiento con elementos de escenografía, mobiliario y actores, para el cual usará de manera directa las consolas de audio e iluminación, realizando grabaciones de libretos de luces y de audio para el desarrollo de una escena, obra, o imágenes secuenciales.

El alumno traducirá sus ideas e imágenes al plano físico, integrando nuevamente los conocimientos de la clase de Actuación y Teoría y Análisis del Texto Dramático, en lo que al símbolo se refiere, logrando un diálogo claro entre el intérprete, la visión creadora y la recepción del público de la estética de la escena. Aprenderá también, de manera colectiva, a organizarse dentro y fuera de la escena en lo que se refiere a los elementos de escenografía, utilería, mobiliario y vestuario para el correcto funcionamiento de una escena u obra teatral.

Al final del semestre, el alumno habrá incrementado su habilidad en el manejo de los elementos de la mecánica teatral, así como de los aparatos involucrados en el diseño lumínico y sonoro, teniendo la capacidad de crear diseños simples con actores en un espacio vacío.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los elementos de la mecánica teatral.
- b) Desarrollar habilidades para la composición de la escena (actor-espacio vacío).

- c) Analizar el uso de los elementos técnicos en una puesta en escena.
- d) Aplicar los conocimientos adquiridos para diseñar de manera técnica un concepto o imagen escénica en movimiento, incluyendo todos sus elementos.
- e) Operar los equipos básicos de audio y de iluminación.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS	0	6
2	MANEJO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS	0	6
3	COMPORTAMIENTO DE LA LUZ	0	6
4	MANEJO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN	0	6
5	CONSOLA DE ILUMINACIÓN	0	6
6	CONSOLA DE AUDIO	0	6
7	ELABORACIÓN DE PLANOS DE ILUMINACIÓN	0	6
8	COMPORTAMIENTO DE LA LUZ	0	6
Total de horas:		0	48
Suma total de horas:		48	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS BÁSICOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar todos los elementos de la mecánica teatral, de la iluminación, espacios de trabajo y su funcionamiento. b) Analizar de una manera crítica la integración de los elementos técnicos de una puesta en escena.

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Lenguaje técnico. 1.2 Espacio escénico, telonería y sus elementos alternativos. 1.3 Elementos de Iluminación: Reflectores y sus elementos alternativos. 1.4 Elementos de control de audio e iluminación (consolas y componentes). 1.5 Elementos escenográficos. 1.6 Utilería y mobiliario. 1.7 Vestuario. 1.8 Audio. 1.9 Relación de los elementos técnicos</p>
UNIDAD 2	<p>MANEJO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir las habilidades para el manejo físico de todos los elementos disponibles de la mecánica teatral, así como de las herramientas utilizadas en su instalación, ajuste o construcción. b) Reconocer las áreas de trabajo. <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Accesos, uso y mantenimiento de las áreas de trabajo. 2.2 Operación de las herramientas. 2.3 Reconocimiento de los materiales. 2.4 Elaboración de mecanismos simples.</p>
UNIDAD 3	<p>COMPORTEAMIENTO DE LA LUZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer los efectos provocados por la luz en distintos cuerpos, texturas y espacios con elementos lumínicos primarios (no reflectores). <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Ángulo e intensidad de la luz. 3.2 Diseño de imágenes fijas sobre el espacio y el actor (ángulo e intensidad). 3.3 Color de la luz. 3.4 Diseño de imágenes sobre el espacio y el actor (color). 3.5 Base lumínica (ángulos de luz).</p>

UNIDAD 4	MANEJO DEL EQUIPO DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir habilidades para el manejo físico del equipo de iluminación (ajuste e instalación), ésta en escena, desde el punto de vista de las artes sonoras. Contenidos específicos: 4.1 Características internas y externas del equipo de iluminación (reflectores). 4.2 Instalación y alimentación eléctrica de reflectores. 4.3 Afoque de reflectores.
UNIDAD 5	CONSOLA DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir las habilidades para el manejo físico de todos los elementos disponibles de la mecánica teatral, así como de las herramientas utilizadas en su instalación, ajuste o construcción. b) Reconocer las áreas de trabajo. Contenidos específicos: 5.1 Accesos, uso y mantenimiento de las áreas de trabajo. 5.2 Operación de las herramientas. 5.3 Reconocimiento de los materiales. 5.4 Elaboración de mecanismos simples.
UNIDAD 6	CONSOLA DE AUDIO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer el modo de operación de la consola y los elementos que intervienen en el sistema de audio. Contenidos específicos: 6.1 Reconocimiento y funcionamiento de elementos externos. 6.2 Reconocimiento externo de la consola de audio y sus elementos. 6.3 Canales (entradas y salidas de señal de audio). 6.4 Manejo manual (básico) de consola de audio.
UNIDAD 7	ELABORACIÓN DE PLANOS DE ILUMINACIÓN Objetivos específicos:

	<p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Realizar un plano de iluminación, en el cual pueda mostrar de manera concreta un diseño lumínico.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>7.1 Elaboración de plano estructural. 7.2 Elaboración de plano eléctrico. 7.3 Elaboración del diseño de iluminación. 7.4 Ubicación y fuentes eléctricas.</p>
UNIDAD 8	<p>COMPORTAMIENTO DE LA LUZ</p> <p>Objetivo(s) específico(s)</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar y analizar los efectos provocados por la luz en distintos cuerpos, texturas y espacios.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>8.1 Ángulo e Intensidad de la luz. 8.2 Diseño de imágenes en movimiento sobre el espacio y el actor (ángulo e intensidad). 8.3 Color de la luz. 8.4 Diseño de imágenes en movimiento sobre el espacio y el actor (color).</p>

Metodología de trabajo:

Los alumnos realizarán prácticas, diseños individuales y colectivos dirigidos al posterior análisis grupal, propiciando el debate entre las diversas visiones creativas. Se realizarán trabajos de investigación de manera individual y en equipo sobre los contenidos de clase, asimismo documentarán las sesiones de trabajo y elaborarán bitácoras de clase.

Los alumnos discutirán sobre las puestas en escena analizadas, siguiendo los conceptos y parámetros vistos en clase. Por equipos harán trabajos de diseño donde se hará una rotación permanente que les permita abarcar todos los aspectos técnicos de un espectáculo, elaborando, además, las bitácoras de clase.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo grupal.

2. Forma de acreditación:

a) Diseño individual y en grupo de imágenes escénicas que integren todos los elementos vistos en el semestre.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

1) Ionazzi Daniel A. *The Stage Craft Hand Book*, Betterway Books, Cincinnati Ohio, 1996.

Bibliografía complementaria:

1) Maris Dantzic Cynthia, *Diseño visual*, Editorial Trillas, México 1994.

Perfil profesiográfico:

Iluminador y técnico teatral con conocimientos y experiencia en puestas en escena, así como experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Música y Canto IV: Práctica de interpretación instrumental y vocal II

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto VI: Interpretación, Panorama histórico (del clasicismo a la música contemporánea) y Panorama de la música en México

Presentación:

A lo largo de esta asignatura, se buscará poner en contacto a los alumnos con las expresiones más significativas de la música en la cultura occidental y en otras culturas, a fin de ampliar sus horizontes de percepción y gusto, entender diferentes contextos en los cuales se han generado diversidad de expresiones musicales y conocer las razones históricas, conceptuales, estéticas, técnicas e ideológicas de ciertas manifestaciones culturales.

Se continúan reafirmando los conocimientos técnicos adquiridos en los semestres anteriores por medio de ejercicios de vocalización y repertorio con mayor grado de dificultad, buscando integrar estos conocimientos al repertorio que el Campo de Actuación requiera para las diferentes muestras escénicas. El alumno canta una pieza de carácter popular o clásico donde propone una idea teatral y junto con la música la desarrolla mediante su propuesta creativa, aprende a saberse responsable de su mantenimiento técnico-vocal mediante la práctica constante de vocalizaciones, además de distinguir y apreciar los diferentes estilos y géneros de la música vocal de carácter dramático (ópera y teatro musical).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los aspectos generales de la interpretación musical y del curso que ha seguido la música como forma de expresión artística a través de los tiempos.
- b) Aplicar los conocimientos para la interpretación de una pieza musical en forma y estilo, haciendo uso de las habilidades músico-vocales adquiridas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	3	8
2	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO	2	8

Total de horas:	16	48
Suma total de horas:	64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO DEL RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollar el sentido de la interpretación. b) Conocer los aspectos más relevantes de la Historia de la Música en la cultura occidental. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Respiración y vocalización, teoría y técnica. 1.2 Análisis de aspectos formales del repertorio en uso. 1.3 Formas de emisión de la voz. 1.4 Dinámica, agógica, tempo, carácter, rubato, ornamentación.
UNIDAD 2	<p>CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizar la interpretación de una o varias piezas musicales, ya sea como solista, en coro, a capella o con acompañamiento. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Vocalización y mantenimiento auto responsable. 2.2 Repertorio (solista y coro). 2.3 Apreciación de los diferentes estilos de la Música Dramática. 2.4 Relación entre el texto y la música. 2.5 Relación de la estructura del texto con la estructura musical. 2.6 Estrategia para la solución de problemas técnicos. 2.7 Integración de la propuesta actoral y la propuesta musical.
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Leer composiciones de tipo polifónico para comprender el desarrollo de los sistemas armónicos y contrapuntísticos.</p> <p>b) Desarrollar su capacidad auditiva para ganar independencia en la ejecución de una parte vocal.</p> <p>c) Comprender los lenguajes estilísticos desde la práctica del canto a varias voces.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de partituras de tipo homofónico (villancicos del Renacimiento español, corales de Bach).</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión.</p> <p>3.3 Realización de ejercicios de solfeo armónico en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las técnicas adquiridas para la utilización de la voz cantada, la voz hablada y la teoría musical en la asignatura de Actuación.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Relación del personaje tanto en la parte actoral como en la parte músico vocal.</p> <p>4.2 Integración de la dicción al canto.</p> <p>4.3 Manejo escénico.</p> <p>4.4 Practica músico vocal con escena.</p> <p>4.5 Repertorio (solista y coro).</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Entonar ejercicios melódicos basados en escalas mayores y menores.</p> <p>b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica) con énfasis en aspectos interpretativos (carácter, tempi, dinámica,</p>

	<p>agógica).</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Repertorio de piezas vocales a solo de tipo histórico (Canciones del Siglo de Oro, canciones Isabelinas, música de la Nueva España).</p> <p>5.2 Repertorio de piezas corales populares y folclóricas.</p>
UNIDAD 6	<p>DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer, a través de la Historia de la Música cómo la cultura occidental se ha expresado a través de diversas experiencias sonoras-religiosas y profanas. b) Identificar, a través de la Historia de la Música los diversos estilos, técnicas y lenguajes a través de las prácticas vocales e instrumentales. <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 La música en la Edad Media: canto gregoriano, canción trovadoresca. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.2 Nacimiento de la polifonía: El Ars Antiqua y el Ars Nova. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.3 Los siglos XV y XVI. El Renacimiento. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.4 La música en la Era Moderna: El Barroco, el nacimiento de la ópera y la música instrumental. Revisión histórica y audición guiada.</p>

Metodología de trabajo:

Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.

Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios en diferentes ritmos y tonalidades), donde se ejecutarán prácticas grupales de repertorio coral con trabajo en equipo, también se asistirá

a conciertos que les permita desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Formas de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Evaluación de trabajo en equipo en prácticas corales.
- e) Presentación final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL SENTIDO DEL RITMO

- 1) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f
- 2) Repertorio *ad hoc* de acuerdo a las características del grupo.

CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD

Filmografía obligatoria:

- 1) *Los Miserables*. Victor Hugo. Cameron Mackintosh. Universal Estudios 2010.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.

TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL

Filmografía básica:

- 1) *El Fantasma de la Ópera*. Joel Schumacher / Andrew Lloyd Webber, 2004 Universal Studios.
- 2) *L'Elisir d'Amore* Gaetano Donizetti. Anna Netrebko / Rolando Villazón. 2006, EMI Records Virgin Classics.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.
- 2) Repertorio Coral, Madrid, Confederación Coral Española, 1992.

DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO

- 1) José Luis Téllez Videras, *Para acercarse a la música*, Madrid, Salvat, 1981.
- 2) Julián Llinás, *La música a través de la historia*, Madrid, Salvat, 1982.
- 3) Graham Wade, *La música y sus formas*, Madrid, Altalena Editores, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 1) Claudio Gallico, *La época del Humanismo y el Renacimiento*, Madrid, CONACULTA, Turner, 1999.
- 2) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. La clasificación de la voz*, Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. El aparato de fonación, como es y cómo funciona*; Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 6) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica*

Alexander, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

V UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO V: Estilo idealista**

Clave:	Semestre: 5°	Campo: Cultura Teatral		Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico		Teoría:	Práctica:	4	64
		4	0		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista es una asignatura de carácter teórico que continúa con el proceso de asimilación de herramientas de análisis y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración, en el alumno, que le permitan una comprensión cabal de los elementos dramáticos, intelectuales y emotivos, para su aplicación en la escena. La asignatura se ubica dentro del Campo de Cultura Teatral.

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno comprenderá los elementos técnicos del estilo *idealista*, de acuerdo con sus aspectos esenciales, a partir de la valoración de su carácter universal.

A través del estudio comparativo de obras clásicas, modernas y contemporáneas,

se conduce al alumno para que alcance la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

Por lo anterior la asignatura se vincula con su antecedente Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista y la asignatura subsecuente Teoría y Análisis de Texto Dramático VI: Estilo grotesco y con la asignaturas (en sentido vertical) de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés e Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la modernidad.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar las formas específicas del idealismo a través del análisis dramático comparativo de textos similares y distintos de diversos períodos históricos: clásicos y modernos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO	14	0
2	EL MELODRAMA	14	0
3	LA TRAGICOMEDIA	14	0
4	LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ	14	0
5	LA OBRA DIDÁTICA	8	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer las características específicas que definen al estilo idealista.

	<p>Contenidos específicos: 1.1 Los dos planos de acción del idealismo. 1.2 La dimensión de lo mítico. 1.3 La visión determinista y sus repercusiones en el género y el estilo.</p>
UNIDAD 2	<p>EL MELODRAMA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Analizar el melodrama a partir de las obras a tratar.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Antecedentes. 2.2 Los planos de acción del melodrama. 2.3 La complejidad anecdótica. 2.4 El tono patético. 2.5 Efecto melodramático.</p>
UNIDAD 3	<p>LA TRAGICOMEDIA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la tragicomedia.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Antecedentes. 3.2 Los planos de acción de la tragicomedia. 3.3 La estructura tragicómica. 3.4 Los dos tonos tragicómicos. 3.5 Los dos mecanismos tragicómicos. 3.6 La figura del héroe. 3.7 El Efecto tragicómico.</p>
UNIDAD 4	<p>LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la comedia idealista o comedia de final feliz.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Antecedentes. 4.2 Los planos de acción de la comedia de final feliz. 4.3 La concepción comercial (o maquiavélica).</p>

	<p>4.4 Estructura general. 4.5 Tema general. 4.6 El tono gracioso. 4.7 Las consecuencias arbitrarias. 4.8 El efecto de pasatiempo</p>
UNIDAD 5	<p>LA OBRA DIDÁCTICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar la obra didáctica.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Antecedentes. 5.2 El plano de acción de la obra didáctica. 5.3 La concepción social. 5.4 La concepción lógica y la estructura dialéctica: el silogismo. 5.5 El tono informativo. 5.6 Las especies del género didáctico. 5.7 El efecto de distanciamiento. 5.8 Intención y efecto didácticos. 5.9 Los recursos estéticos del género didáctico. 5.10 Las subespecies de la obra didáctica religiosa. 5.11 El efecto en el espectador.</p>

Metodología de trabajo:

El profesor explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. Los alumnos realizarán la lectura y análisis de cada una de las obras contempladas poniendo en práctica los conceptos establecidos hasta realizar una lectura eficaz capaz de involucrarlos activamente con el material propuesto. Las lecturas serán realizadas a razón de una obra por clase a partir de que el profesor lo indique y el análisis será realizado por escrito con el fin de practicar la redacción de un ensayo que permita la estructuración de las ideas.

También se fomentan las exposiciones por parte de los alumnos, el trabajo de investigación fuera de clase y el compromiso a revisar todo el material fílmico y no narrativo que se les deja para apoyar cada unidad.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.

c) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

a) Se verificará el avance de cada alumno en la comprensión de los contenidos y el dominio de las herramientas de observación, análisis y comprensión a través de un ensayo.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO

- 1) Bentley, Eric, *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 2) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

EL MELODRAMA

- 1) Flaco Quinto, *Arte poética*, (Introducción, versión rítmica y notas: Tarsicio Herrera Zapién), México, Ed. UNAM, 1997.

LA TRAGICOMEDIA

- 1) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ

- 1) Martínez Monroy/ Montero Aguado, Miguel Ángel, "La comedia de final feliz", en *Coatepec*, Año 6, N° 5, Nueva Época, Primavera- verano, pp. 154-176, México 1997.

- 2) Usigli, Rodolfo, *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
- 3) Vega Y Carpio, Lope de: "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo", en *Obras completas*, Madrid, Aguilar, Vol. II, pp. 1105-1001, 1998.

LA OBRA DIDÁTICA

- 1) Brecht, Bertolt, "Pequeño Organón para el teatro", en *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, Vol. III, 1970
- 2) Martínez Monroy, Fernando, "Prólogo a la fiesta del mulato" en Hernández, L. J. *Popol Vuh, Quetzalcóatl, La fiesta del mulato, La paz ficticia*; México, Gaceta /DDF pp. 139-190, 1994.
- 3) Martínez Monroy, Fernando, "La fiesta del mulato, de Luisa Josefina Hernández. Análisis teórico de una obra didáctica", en *La Colmena*, México, N° 8, otoño, pp. 23-33, 1995.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Ed. Gredos, 1992.
- 2) Bentley, Eric: *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 3) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 4) Bousoño, Carlos: *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Ed. Gredos. 2ª. Edición, 1981.
- 5) _____ *Épocas literarias y evolución*, Madrid, Ed. Gredos, 1981.
- 6) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 7) Dilthey, Wilhelm: *Teoría de las concepciones del mundo*, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
- 8) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 9) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 10) González del Valle, Luis T.: *El canon. Reflexiones sobre la reflexión literaria-teatral. Pérez de Ayala ante Benavente*, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1993.
- 11) Gouhier, Henri: *La obra teatral*, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1965.
- 12) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.
- 13) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 14) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 15) Martínez Monroy, Fernando: (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 16) _____ (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 17) _____ (1997) "Los elementos estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.", en *Coatepec*, México, Año 6,

- No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- 18) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, México, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
 - 19) Mannoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
 - 20) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
 - 21) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Ed. Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
 - 22) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
 - 23) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
 - 24) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios N° 46, 1956.
 - 25) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
 - 26) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
 - 27) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
 - 28) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
 - 29) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destino libro 316, 2000.
 - 30) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
 - 31) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
 - 32) Wundt, Max: "La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo", en Ermatinger, *Filosofía de la ciencia literaria*, México, Ed. Fondo de cultura Económica, 1983.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **ACROBACIA IV: Integración de acrobacia de piso, semi-aérea y aérea**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Acrobacia III: Desarrollo de acrobacia semi-aérea

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

La asignatura de *Acrobacia IV: Integración de acrobacia de piso, semi-aérea y aérea* es la culminación del entrenamiento corporal que recibe el alumno de la Licenciatura en Teatro y Actuación.

Este semestre se relaciona con las asignaturas Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro y Expresión Corporal IV: Análisis de movimiento, ya que para la solución de problemas en situaciones extraordinarias, el entrenamiento acrobático es necesario a fin de lograr estar

en un estado de alerta constante sobre el escenario.

En este último semestre el alumno cambia la superficie de contacto y dificultad de la ejecución de los ejercicios que pondrán a prueba las habilidades que ha adquirido, haciendo que busque la manera resolver problemas que impliquen decisiones rápidas en situaciones extraordinarias.

El alumno tendrá la capacidad de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de ejercicios, así mismo estará capacitado para desarrollar un calentamiento corporal personal con el fin de evitar cualquier tipo de lesión.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Realizar correctamente los ejercicios usando todas las herramientas de impulsos, control, fuerza e impacto que ha adquirido en las asignaturas cursadas.
- b) Perfeccionar la línea corporal de los ejercicios, para que su ejecución sea lo más limpia y estética posible.
- c) Resolver problemas de riesgo, temor y contención, entre otros, en el escenario, así como ejercicios acrobáticos de alto riesgo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EJERCICIOS AVANZADOS SOBRE PISO, AÉREOS Y COMBINACIONES	0	64
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EJERCICIOS AVANZADOS SOBRE PISO, AÉREOS Y COMBINACIONES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ejecutar los ejercicios con un mayor grado de dificultad. b) Aplicar la inercia y la suspensión para usarlas en su favor en la realización de ejercicios sobre aparatos como cama elástica y trampolín de madera. c) Afinar su actitud de arrojo y determinación para usarla a favor de los ejercicios y de su desenvolvimiento escénico. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Impulsos aéreos base piso. 1.2 Impulsos aéreos base aparato. 1.3 Piso-aparato-obstáculo-aéreo. 1.4 Combinaciones avanzadas.

Metodología de trabajo:

Se realiza el calentamiento grupal guiado por el maestro durante 20 minutos.

El alumno procede a redondear el calentamiento con ejercicios personales que considere más adecuados para su disposición en un tiempo de 10 minutos.

El profesor ejemplifica los ejercicios a realizar y los explica verbalmente, después pasa a la práctica, se analizan los posibles errores que por lo general se cometen y los riesgos de lesiones para que el alumno sepa qué es lo que no tiene que hacer.

El alumno realiza los ejercicios acrobáticos en piso y aparatos (minitramp, caja danesa y cama elástica) con ayuda física del profesor, ayudándolo a impulsarse, girándolo o sosteniendo alguna extremidad.

El alumno realiza el ejercicio sin protección física, sólo es seguido por el profesor a distancia por si ocurriese algún percance donde tenga que intervenir.

Evaluación:	
1. Requisitos de acreditación:	
a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.	
b) Participación en clase.	
2. Forma de acreditación:	
a) El examen de final es una demostración de todas las herramientas adquiridas en Acrobacia III y maximizadas en Acrobacia IV, abierta a público en general y profesores se demuestran los ejercicios de mayor grado de dificultad ejecutados individualmente por cada uno de los alumnos en piso y aparatos <i>minitramp</i> , trampolín de madera, caja danesa y cama elástica.	
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	
Bibliografía básica:	
1) Brook, Peter: <i>La puerta abierta</i> , Ed. El Milagro. México, 1998, pp. 37-46 y 100-102.	
2) Noyola Gabriela. <i>Geografías del cuerpo</i> . Editorial UPN. México, 2011.	
Bibliografía complementaria:	
1) Brook, Peter: <i>La puerta abierta</i> , Ed. El Milagro. México, 1998.	
Perfil profesiográfico:	
Profesional en teatro o artes circenses y con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **ACTUACIÓN VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Actuación	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	10	160
	4	6		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: ACTUACIÓN V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés

Asignatura con seriación subsecuente: PUESTA EN ESCENA I: El artista frente al texto

Presentación:

Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro es una asignatura teórico-práctica, ubicada en el Campo de Actuación. En el desarrollo curricular de la Licenciatura, es la segunda parte de la aproximación al objeto de estudio: la interpretación actoral del Siglo de Oro en el aquí y el ahora.

En este semestre se pretende profundizar en la interpretación actoral de una obra del "Siglo de Oro Español" seleccionada en relación con las características y las necesidades de formación del grupo.

Al ser el espacio formativo previo al año final de la Licenciatura (que comprende dos montajes) este semestre se concibe como un escenario en el cual el alumno pueda perfilar una forma de trabajo meticuloso y autónomo a partir de un texto dramático en su propia lengua, complejo y consistente, con el objeto de que asuma con mayor claridad y decisión la responsabilidad de su desarrollo como actor con franca libertad y autonomía.

Se profundizará en la integración cognoscitiva, creativa y expresiva del alumno llevando un seguimiento puntual del mismo en la asignatura de Actuación en franca interrelación con las otras asignaturas que atienden en el semestre de manera diferenciada el desarrollo del cuerpo y el movimiento en el espacio y en el tiempo; el desarrollo interpretativo de la voz; y, el universo referencial y las habilidades intelectuales.

La obra a trabajar podrá ser una comedia o una tragedia. Las escenas se abordarán de manera meticulosa, sin perder de vista que el trabajo actoral sobre cada una requiere del conocimiento profundo de toda la obra. Se acordará grupalmente una perspectiva estética y discursiva que resignifique en la actualidad el texto elegido. Las convenciones áureas se reelaborarán a la luz de una convención escénica que surja de los intereses y preocupaciones más genuinos de los alumnos en el aquí y el ahora, respetando en todo momento, la complejidad de los caracteres, las situaciones dramáticas y la riqueza del lenguaje. El alumno podrá desplegar todas sus capacidades, intelectuales, expresivas y discursivas en un ejercicio escénico de gran complejidad que requiere de un trabajo actoral profundo y consistente.

Paralelamente, se pretende a lo largo del curso establecer un proceso de diálogo y reflexión a partir de los planteamientos sobre el actor y la escena que han hecho diversos teóricos del teatro.

Tanto el estudio del contexto, el discurso, la poética y la estética de este material, como la interpretación escénica, creativa, crítica y lúdica que se desarrolle, permitirán al alumno consolidar las bases de su formación y dimensionar la importancia de la herencia teatral de este periodo para la escena nacional.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Interpretar un personaje desplegando todas sus capacidades intelectuales, expresivas y discursivas a partir de un texto dramático de gran formato del Siglo de Oro Español, y perfilando una forma de trabajo personal meticuloso, autónomo, profundo y consistente.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN	16	24
2	RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN	16	24
3	EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL	16	24
4	CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO	16	24

Total de horas:	64	96
Suma total de horas:	160	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Profundizar en el estudio de la versificación. b) Llevar a cabo un análisis estructural de contenido y forma del texto elegido. c) Identificar el tema, el argumento y las distintas situaciones dramáticas. d) Reconocer los diferentes caracteres de los personajes. e) Elaborar de manera grupal el contexto que contiene a la obra elegida y al autor de la misma. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Versificación: Métrica, Rima, Formas de Versificación y Figuras Retóricas. 1.2 Tema, argumento y tonos del texto dramático. 1.3 Situaciones dramáticas y personajes. 1.4 Contenido y Forma: Correspondencia del lenguaje con la situación dramática y el carácter del personaje. 1.5 El autor y su obra: Semblanza y contexto.
UNIDAD 2	<p>RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interpretar y resignificar un texto a la luz de la realidad actual y de su propia concepción del mundo. 2) Aprender los diferentes elementos estructurales de las obras a trabajar, tanto del texto dramático como del lenguaje escénico, para integrarlos en su desempeño actoral. 3) Articular ejercicios preparatorios de cuerpo, voz y mente para el ejercicio actoral sobre la escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Contexto de la obra y contexto actual: comparación de ambos en lo tangible: lo político, lo económico, lo social y lo cultural. 2.2 Propuesta escénica: definición de las pautas generales de la propuesta escénica y el discurso. 2.3 Establecimiento de los lineamientos generales en concordancia y consecuencia con la propuesta escénica.

<p>UNIDAD 3</p>	<p>EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Llevar a cabo procesos de trabajo actoral acotados, integrales, orgánicos y consistentes en su aproximación al texto del Siglo de Oro en cuestión. b) Explorar y profundizar en sus diferentes posibilidades creativas y discursivas, a partir de la experimentación en los ejercicios escénicos. c) Ejercer el desarrollo actoral con plena libertad y cabal respeto para consigo mismo y para con los otros. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Lo intangible: el sustrato filosófico, religioso y/o mitológico así como el imaginario. 3.2 Elementos del contexto actual. 3.3 El sustrato ideológico y el imaginario del actor; la capacidad de ficción, el sentido de realidad y la verosimilitud; la expresividad: corporal y verbal.
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar los elementos aprendidos durante el semestre en cuanto a la interpretación sobre la escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Lo tangible: contexto económico, político, social y cultural. 4.2 Las situaciones y la progresión dramáticas. 4.3 El sustrato ideológico y el imaginario del actor; la capacidad de ficción, el sentido de realidad y la verosimilitud; la expresividad corporal y verbal.

Metodología de trabajo:

Se proponen seis niveles de trabajo para el desarrollo del proceso actoral de los alumnos: lúdico, perceptivo, imaginativo, intelectual, creativo y discursivo. Se pone especial énfasis en la organicidad entendida como la consecuencia entre esos elementos y la acción. Se atenderá puntualmente el trabajo del alumno en lo individual y lo colectivo para dar seguimiento al desarrollo de sus capacidades personales y a la articulación del trabajo con el otro y los otros.

Se plantea también la necesidad de una comunicación constante con los maestros de las otras asignaturas para cuidar el seguimiento de todos y cada uno de los alumnos y para propiciar un trabajo conjunto y articulado.

El trabajo se desarrollará en dos sesiones de tres horas y una de cuatro horas a la semana. Se programará para cada sesión un primer momento de calentamiento con ejercicios de diferente índole que dispongan la mente, el cuerpo y la voz; un segundo momento de trabajo específico sobre la escena y un tercer momento de intercambio reflexivo entre el maestro y el alumno, en ocasiones estos dos momentos se intercalarán. Cada clase concluirá con una reflexión sobre el trabajo del actor y/o el teatro y cada semana se leerá la bitácora de trabajo de alguno de los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos.
- d) Participación analítica y reflexiva en clase.
- e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal.
- f) Bitácora de trabajo.
- g) Acreditación de las evaluaciones parciales.
- h) Acreditación de la evaluación final.

2. Forma de acreditación:

- a) Al terminar cada unidad se harán evaluaciones parciales individuales y colectivas a partir de ejercicios escénicos que articulen la capacidad crítica y analítica del alumno con su capacidad creativa e interpretativa. Al finalizar el semestre se hará un ejercicio escénico progresivo y consecuente con las evaluaciones parciales que implique la presentación ante la comunidad del CUT y el público en general; con éste se podrá verificar la integración de lo aprendido en semestre y el desarrollo del trabajo actoral del alumno en lo individual y lo colectivo.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN

LAS OBRAS: de la bibliografía propuesta se elegirá la obra de acuerdo con las características y necesidades formativas del grupo:

- 1) Calderón de la Barca, Pedro. *Obras completas*. 2ª ed. Ed. Aguilar. Madrid, 1960. Tomos I y II.
- 2) De la Cruz, Sor Juana. *Los empeños de una casa*. Ed. Fontamara, México, 2001. 203 p. (Fontamara Colección, Núm. 55).
- 3) De la Cruz, Sor Juana. *El Divino Narciso*. Ed. Fontamara, México, 1994. (Fontamara Colección, No. 118).
- 4) De Molina, Tirso. *Obras Dramáticas Completas*. 2ª y 3ª ed. Ed. Aguilar, Madrid, 1962 y 1989. Tomos II y III.
- 5) Lope de Vega y Carpio, Félix. *Obras escogidas*. Ed. Aguilar, México, 1991. (Colección Grandes Clásicos. Tomos I y III).
- 6) Ruiz De Alarcón, Juan. *La verdad sospechosa*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. (Colección Letras Mexicanas).

RESIGNIFICACIÓN Y REINTERPRETACIÓN

LA OBRA: de la bibliografía propuesta en la Unidad 1 se trabajará con el texto elegido.

- 1) Alatorre, Antonio. *1001 Años de la lengua Española*. 3ª ed. Ed. Fondo de Cultura Española, México, 2002, pp. 184-238.
- 2) Chejov, Michael. *Sobre la técnica de actuación*. Tr. Antonio Fernández, Lera. Ed. Alba, Barcelona, 1999, pp. 141-277.
- 3) De Tavira, Luis. *El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación*. Ed. El Milagro, México, 2003.
- 4) Hagen, Uta y Haskel, Frankel. "Parte tres: La obra y el papel". En *El arte de actuar*. Tr José Ignacio Rodríguez y Martínez. Ed. Árbol, México, 1990, pp. 129-177.
- 5) Lope de Vega, Félix. "El arte nuevo de hacer comedias". Dirigido a la Academia de Madrid. En *Obras Selectas*. Ed. Aguilar, México, 1991, pp. 1001-1011. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos).
- 6) MacGowan, K. y Melnitz, William. *Las edades de oro del teatro*. Tr. Carlos Villegas. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 87-120. (Colección Popular, No. 54).
- 7) Obregón, Rodolfo. *Ludwik Margules*. El Milagro/CONACULTA, México, 2004.
- 8) Shakespeare, William. "Hamlet", en *Obras completas*, Ed. Aguilar, México, 1996, pp. 219-289. (Tomo II. Colección Grandes Clásicos.)
- 9) Villas Tinoco, Siro. "Cultura y ciencia en la época del Barroco". En Floristán, Alfredo (Coord.) *Historia Moderna Universal*. Ed. Ariel, Barcelona, 2001, pp. 337-335. (Colección Ariel Historia).
- 10) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de Oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

EXPLORACIÓN ESCÉNICO-ACTORAL

LA OBRA: de la bibliografía propuesta en la Unidad 1 se trabajará con el texto elegido.

TEXTOS PARA EL ANÁLISIS:

- 1) Aparicio Maydeu, Javier. *El teatro barroco*. Ed. Montesinos, Madrid, 1999. (Biblioteca de Divulgación Temática, Núm. 70).
- 2) Brecht, Bertolt. "Sobre una dramaturgia no aristotélica y nueva técnica del arte interpretativo", en *Escritos sobre teatro*. Tr. Genoveva Dieterich. Ed. Artes Escénicas, Barcelona, 2004, pp.17-125 y 127-183, respectivamente.
- 3) Dib, Emma y Galicia, Galicia. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 4) López, Roberto J. "Iglesias y religiosidad en el siglo del Barroco". En *Historia Moderna Universal*. Ed. Ariel, Barcelona, 2002. pp. 291-316.
- 5) Ruiz Ramón, Francisco y Oliva, César (Coordinadores). *El mito en el Teatro Español*. Ed. Taurus, Madrid, 1988.
- 6) Stanislavski, Konstantin. *El arte escénico*. 18ª ed. Tr. Julieta Campos. Ed. Siglo XXI, México, 2003. pp. 99-288.
- 7) Zambrano, María. *El hombre y lo divino*. 2ª ed. Ed. FCE, México, 1973, 411 p. (Breviarios, Núm. 103).

CONCRECIÓN DEL EJERCICIO ESCÉNICO

- 1) Brecht, Bertolt. "Sobre la profesión del actor". En *Escritos sobre teatro*. Tr. Genoveva Dieterich. Ed. Artes Escénicas. Barcelona, 2004, pp. 261-311.
- 2) Hethmon, Robert H. "Problemas: Frenar la imaginación y Problemas: Expresión". En *El Método del Actors, Studio*. 11ª ed. Tr. Charo Álvarez y Ana María Gutiérrez Cabello. Ed. Fundamentos, Madrid, 2004, pp. 147-185 y 187-228 respectivamente. (Colección Arte, Núm. 36).
- 3) Ramos Smith, Maya. "El arte del actor". En *El actor en el siglo XVIII. Entre el Coliseo y el Principal*. Ed. Gaceta, México, 1994, pp. 25-43. (Colección Escenología, Núm. 26).
- 4) Stanislavski, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo. El Trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Tr.
- 5) Salomón Merener. Ed. Quetzal, Barcelona, 1986, pp. 276-368. (Colección La Farándula).

Bibliografía complementaria:

- 1) Ayuso de Vicente, María Victoria y otros. *Términos Literarios*. 2ª ed. Ed. Akal, Madrid, 1997.
- 2) Bartra, Roger. *Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro*. Ed. Anagrama, Barcelona, 2001.
- 3) Bloom, Harold. *Shakespeare, la invención de lo humano*. 3ª ed. Tr. Tomás Segovia. Ed. Anagrama, Barcelona, 2005. (Colección Argumentos, Núm. 275).
- 4) Crestani, Antonio. *José Luis Ibáñez*. Ed. El Milagro/CONACULTA,

México, 2008.

- 5) Girad, René. *Shakespeare, los fuegos de la envidia*. Tr. Joaúin Jordá. Ed. Anagrama, Barcelona, 1990.
- 6) Kott, Jan. *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. Tr. Katarzyna Olszewsca y Sergio Trigán. Ed. Alba, Barcelona, 2007.
- 7) Paz, Octavio. *La llama doble*. Ed. Seix Barral, México, 1994.
- 8) Dib, Emma y Galicia, Rocío. *Una comedia a la antigua. Bitácora del montaje*. Ed. CONACULTA/ INBA/ CITRU/ Escenología, México, 2003.
- 9) Bentley, Eric. *La vida del drama*. Tr. Albert Vanasco. Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
- 10) Grimal, Pierre. *Diccionario de Mitología Griega y Romana*. Tr. Francisco Payarols. Ed. Paidós, Barcelona, 1994.
- 11) Moliner, María. *Diccionario del uso del español*. Ed. Gredos, Madrid, 2000. (Tomos I y II)
- 12) Rodríguez Cuadros, Evangelina. *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documento*. Ed. Castalia, Madrid, 1998. (Colección Literatura y Sociedad, Núm. 62).
- 13) Serrano, Raúl. "Elementos de la estructura dramática". En *Dialéctica del trabajo creador del actor*. Ed. Abse, México, 1994.
- 14) Quilis, Antonio. *Métrica Española*. Ed. Ariel, Barcelona, 1984. (Colección Letras e Ideas Núm.10)
- 15) Navarro, Tomás. *Arte del verso*. Ed. Málaga, México, 1975.
- 16) Wilson, Edward M. y Moir, Duncan. *Historia de la Literatura Española 3. Siglo de oro: Teatro*. Ed. Ariel, Barcelona, 1985.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la actuación y/o la dirección escénica con experiencia pedagógica y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **COMBATE ESCÉNICO II: Aplicación y verificación de la técnica**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatorio de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Combate Escénico I: Principios básicos

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

En el segundo semestre de *Combate Escénico* se plantea la continuación del proceso comenzado el semestre anterior; aquí se amplía y profundiza el manejo de las técnicas de pelea para la escena, con miras a que el alumno concluya su proceso integrando, las habilidades e incorpore el conocimiento adquirido de otras asignaturas, principalmente las de Actuación, para que haga una muestra de trabajo final que se verifica ante el público. La finalidad de la asignatura consiste en que el actor sea capaz de recrear ante el espectador escenas de violencia con veracidad, en un marco de seguridad bien definido y respetando los elementos que componen la ficción.

A diferencia de otras disciplinas físicas, el combate escénico se nutre completamente de la interpretación, ya que el objetivo siempre será recrear situaciones donde la violencia (golpes o agresiones con armas) sea la resultante de una tensión dramática, no el fin mismo, subrayando que el combate escénico no es una muestra de habilidades físicas de los participantes, sino la técnica que ayuda al actor a interpretar un personaje que se ve involucrado en una situación límite. La aplicación de las habilidades y competencias propiciadas por esta materia en un proceso creativo adquiere particular importancia en un actor en formación, ya que podrá asimilar desde los inicios de su carrera conceptos complejos que le aporten herramientas para la creación escénica.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo anterior para crear una secuencia de combate.
- b) Investigar distintos estilos de pelea, a partir de su propia experiencia para incorporarlos a una ficción.
- c) Manejar armas pesadas, medievales como el mandoble y la combinación de espada y escudo, combate con bastones y sable de caballería propio del Siglo XIX.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL COMBATE PARA LA ESCENA	0	14
2	SABLE DE CABALLERÍA DEL SIGLO XIX	0	12
3	MANDOBLE DEL SIGLO XV	0	12
4	PELEA CON BASTÓN LARGO	0	12

5	SECUENCIAS DE PELEA CON LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ADQUIRIDAS	0	14
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL COMBATE PARA LA ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar los principios básicos y técnicas empleadas en el combate para la escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Mecánica corporal. 1.2 Espada y daga. 1.3 Combate estilo s. XVIII. 1.4 Combate sin armas.
UNIDAD 2	<p>SABLE DE CABALLERÍA DEL SIGLO XIX</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar el estilo propio del sable de caballería en Europa del siglo XIX. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Marco histórico. 2.2 Postura específica del estilo. <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1 Guardias. 2.3 Ejercicios de ataque y defensa. 2.4 Ataques específicos del estilo: under-cut, stop-cut, force-cut, ballestra, a fondo atrás. Lógica del ataque en retroceso. Lógica de la defensa avanzando. 2.5 Secuencia base. Lógica de combate. Desarmes. 2.6 Conclusión de la secuencia por ellos mismos.

<p>UNIDAD 3</p>	<p>MANDOBLE DEL SIGLO XV</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manejar correctamente el mandoble (espada de dos manos), propio de Europa del siglo XV. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Marco histórico. 3.2 Postura específica del estilo. 3.3 Guardias (Altas. Medias. Bajas). 3.4 Ejercicios de ataque y defensa. Cortes básicos. 3.5 Secuencia base. Lógica de combate. Golpe de cruz. Corte forzado. Ataques y defensas de media espada. Agarres. Cargas. Desarmes.
<p>UNIDAD 4</p>	<p>PELEA CON BASTÓN LARGO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicará el bastón como arma larga, utilizando las técnicas adecuadas. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Marco histórico. 4.2 Postura específica del estilo, (Altas. Medias. Bajas). 4.3 Guardias. 4.4 Bloqueos. 4.5 Ejercicios de ataque y defensa. Giros del bastón. Movimientos de lanza. 4.6 Secuencia base. Lógica de combate. 4.7 Conclusión de la secuencia por ellos mismos.
<p>UNIDAD 5</p>	<p>SECUENCIAS DE PELEA CON LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ADQUIRIDAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Diseñar una secuencia de pelea con el estilo que elija, a partir de la representación de una escena dramática, también por él escogida.

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Selección de escena dramática.</p> <p>5.2 Selección de estilo.</p> <p>5.3 Diseño de la secuencia de pelea.</p> <p>5.4 Montaje de la escena.</p> <p>5.5 Presentación final a público.</p> <p>5.6 Evaluación.</p>
--	--

Metodología de trabajo:

Las clases de este semestre continúan siendo prácticas, aunque en la segunda mitad del periodo ya no se sigue la misma dinámica de enseñanza de la primera asignatura en la que el alumno sólo recibe la información y la imita. En este segundo semestre se da un espacio de investigación para que desarrolle sus ideas y proponga secuencias de pelea utilizando las herramientas técnicas adquiridas durante las sesiones. Al finalizar el semestre, el proceso se lleva a escena con el fin de que el alumno compruebe sus propios logros ante el público.

Evaluación:

Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 95% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Disposición a realizar ejercicios y dinámicas específicas de la asignatura.
- d) Mostrar avances en la asimilación de la técnica.
- e) Trabajo individual y en equipo.
- f) Trabajo de investigación para crear una secuencia de pelea.
- g) Selección de escena para muestra final.

1. Forma de acreditación:

- a) Desarrollo de secuencias de pelea por el alumno observando todas las exigencias técnicas de la materia. Presentación ante el público de escenas donde se incluya el combate como parte de la ficción.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	()		

Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	()	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	(x)

Bibliografía básica:

- 1) Hobes, William: *Fight Direction, for Stage and Screen* Ed. A & C Black, London. Londres, Inglaterra. 1995.

Bibliografía complementaria:

- 1) Clements, John. *Medieval Swordmanship: Illustrated Methods and Techniques* Boulder, CO. Paladin Press. 1997.
- 2) Hobes, William: *Fight Direction, for Stage and Screen* Ed. A & C Black, London. Londres, Inglaterra. 1995.
- 3) Hutton, Alfred: *Old Sword Play: Techniques of the Great Masters*. Mineola, NY: Dover Publications, Inc. 2001.
- 4) Hutton, Alfred. *Cold Steel, the art of fencing with the Sabre, introduction by Ramon Martinez* Ed. Dover, USA, 2006.
- 5) Withers, Harvey J. S. *The Illustrated Encyclopedia of Swords and Sabres*. London: Lorenz Brooks. 2008.

Perfil profesiográfico:

Profesional en teatro o artes de combate y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN CORPORAL IV: Análisis del movimiento**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Corporal III: Sistemas y técnicas en movimiento

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Corporal V: Construcción de personaje

Presentación:

La Expresión Corporal es una asignatura práctica inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento y se propone en este nivel que el estudiante adquiera conciencia de la importancia de la técnica como parte esencial en la elaboración del discurso actoral y escénico.

Comunicarse con signos, acciones estructuradas, situaciones articuladas en relación a un contexto proporciona al estudiante instrumentos para entender la relación que existe entre las diferentes prácticas teatrales y su contexto histórico. Por eso es crucial tomar en cuenta que en este semestre se parte de la vinculación entre la actuación, el análisis del texto dramático, la historia de la cultura y la música.

Se busca también profundizar en el conocimiento del sistema muscular, a través del manejo consciente y puntual de la tensión dinámica y la relajación activa para que el estudiante articule el concepto y la forma en una incipiente construcción creativa de un personaje "cotidiano".

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Dirigir el movimiento de su sistema muscular y modificar su cuerpo a partir de la “zona cero”.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL TIEMPO Y EL RITMO	0	22
2	LA PROGRESIÓN	0	20
3	LA EJECUCIÓN	0	22
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	EL TIEMPO Y EL RITMO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Conducir de manera consciente y puntual los impulsos. Contenidos específicos: 1.1 El manejo orgánico del tiempo en relación al ritmo. 1.2 La suspensión y la caída a través de la articulación corporal del pulso y el impulso.
UNIDAD 2	LA PROGRESIÓN Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Identificar la progresión del uso de la energía en la ejecución corporal. Contenidos específicos: 2.1 La progresión en la intensidad, en los niveles y en las direcciones de movimiento. 2.2 La construcción de frases corporales a partir de un pretexto escénico.

UNIDAD 3	<p style="text-align: center;">LA EJECUCIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Equilibrar su respiración y energía para maximizar la eficiencia en la ejecución, bajo la relación de mínimo esfuerzo-máxima eficiencia.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 La respiración y la energía en relación a los impulsos corporales. 3.2 La respiración como elemento regulador del tiempo escénico. 3.3 La permanencia en el estado de alerta escénica.</p>
---------------------------	---

Metodología de trabajo:

El profesor dirigirá un proceso de entrenamiento corporal, para que los alumnos identifiquen, a través de la construcción de frases corporales, la progresión en la ejecución.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
b) Entrega de sus bitácoras.
c) Participación en clase.
d) Trabajo grupal de investigación.
e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.

2. Forma de acreditación:

a) Los alumnos harán una presentación final, ante el grupo, de sus frases corporales, demostrando su eficiencia, a través de la progresión en la ejecución. También se evaluará hasta qué punto han modificado su cuerpo a partir de la “zona cero”.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral ()	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual ()	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()

Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Bibliografía básica:	
EL TIEMPO Y EL RITMO	
1) Humprey, Doris. (2001) <i>El arte de hacer danzas</i> . México, Conaculta. pp. 25-70.	
LA PROGRESIÓN	
1) Laban, Rudolf. (1987) <i>El dominio del movimiento</i> . Madrid, Fundamentos. pp. 25-56.	
LA EJECUCIÓN	
1) Laban, Rudolf. (1987) <i>El dominio del movimiento</i> . Madrid, Fundamentos. pp. 64-117.	
Bibliografía complementaria:	
1) Itziar, Pascual y Garre Soledad (2009), <i>Cuerpos en escena</i> , Madrid, Ed. Fundamentos. pp.52-73.	
Perfil profesiográfico:	
Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN VERBAL IV: Lectura e interpretación del verso español**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Verbal III: Introducción al verso español

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Expresión Verbal IV: Lectura e interpretación del verso español es una asignatura de tipo teórico-práctico y forma parte del Campo Músico-Vocal. Esta asignatura se relaciona estrechamente con las asignaturas: Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro, Lengua Española, Historia del Teatro y Teoría y Análisis del Texto Dramático. En este curso se amplían los referentes literarios, es decir, no se limita al estudio de la literatura dramática de los Siglos de Oro español, sino que ahora se abordan textos de importancia fundamental dentro de la literatura universal. Este rango de estudio permite al alumno la exploración de diversos textos desde la base de la interpretación verbal de los mismos, es decir, pasar de la *palabra escrita* a la

palabra hablada. Asimismo, gracias a esta apertura, el alumno se hace cada vez más consciente de la diferencia entre sus propios hábitos de lenguaje y los que caracterizan a los personajes que habrá de interpretar en diferentes estilos literarios y dramáticos que ya, en las asignaturas mencionadas, habrá abordado desde la perspectiva teórica. La repercusión física del lenguaje es una constante durante este semestre; de esa manera es posible conectar el conocimiento teórico con la experiencia verbal.

El texto que se selecciona para la interpretación verbal es uno de los que se hayan explorado con base en las necesidades y conexiones con la asignatura de Actuación.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Interpretar verbalmente uno de los textos dramáticos estudiados en este semestre de manera creativa, sensible y orgánica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LECTURA EN VOZ ALTA II	8	24
2	INTERPRETACIÓN VERBAL DE UN TEXTO DRAMÁTICO	8	24
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LECTURA EN VOZ ALTA II</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Distinguir sus propios hábitos de lenguaje y de escucha en relación a los utilizados por los personajes creados por

	<p>diversos autores de trascendencia universal.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Lectura en voz alta. 1.2 Signos de puntuación aplicados. 1.3 Estructura sintácticas. 1.4 Semiótica de la palabra.</p>
UNIDAD 2	<p>INTERPRETACIÓN VERBAL DE UN TEXTO DRAMÁTICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Interpretar verbalmente, con solidez, responsabilidad, sentido crítico, imaginación y sensibilidad, personajes contenidos en una obra dramática específica.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Análisis. 2.2 Contexto biográfico, histórico, social, político, económico y religioso de la obra a estudiar. 2.3 Exploración física. 2.4 Interpretación verbal de la obra seleccionada (con base en las necesidades y características del grupo). 2.5 Interpretación verbal.</p>

Metodología de trabajo:

A través de dinámicas lúdicas se explora y verifica escénicamente el funcionamiento de los textos dramáticos estudiados durante el curso y su repercusión en el propio organismo, equilibrando así la parte intelectual del estudio con la experiencia física, es decir, de la *palabra escrita* a la *palabra hablada*.

Regularmente, en la primera parte de la sesión de clase se realiza una lectura libre de alguno de los textos señalados en la bibliografía básica del semestre. Esta actividad permite al alumno conocer, a partir de la lectura en voz alta, una forma de expresión escrita diferente a la cotidianamente conocida. Esta actividad es conducida por el titular de la asignatura o por alguno de los alumnos.

La segunda parte de la clase se dedica a la exploración del texto dramático

seleccionado y que sirve como modelo de estudio a través de ejercicios integradores de CUERPO, IMAGINACIÓN, VOZ y ESCUCHA. Es fundamental que en esta fase del proceso el alumno explore y experimente en su propio organismo las diferentes calidades y distribución de energía, esfuerzo, muscular y vocal que un texto dramático requiere de principio a fin.

Cada sesión el alumno elabora una *memoria* de trabajo en la que se registra, detalladamente, el contenido de la clase. A través de esta actividad el alumno lleva un registro de su propio proceso y del grupo. Se pide que esta *memoria* sea compartida con los integrantes del grupo y que contenga elementos imaginativos y creativos, es decir, no limitarla a un registro alejado de la experiencia de cada sesión.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Memoria de trabajo.
- d) Lectura de la bibliografía obligatoria.
- e) Verificación escénica del texto creado y escrito por el grupo

2. Formas de acreditación:

- a) Clase final abierta a los profesores.
- b) Verificación escénica del texto dramático lectura dramatizada o escenificación creado por los alumnos, conformados en equipos de trabajo.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()

Prácticas de campo ()	Otras: ()
------------------------	------------

Bibliografía básica:

LECTURA EN VOZ ALTA II

- 1) Alemán, Mateo. *Guzmán de Alfarache*. Primera parte. Ed. Benito Brancaforte. México, REI, Letras Hispánicas, 1990, Vol.I.
- 2) Frenk, Margit. *Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes*. México, FCE, 2005, 222 pp.
- 3) Echeverría, Rafael. *Ontología del lenguaje*. México, GRANICA, 2006. 433 pp.
- 4) Shakespeare, William. *Troilo y Cressida*, Estudio preliminar, traducción y notas de Luis Astrana Marín. España, AGUILAR, Grandes Clásicos, 1994, vol.II.

INTERPRETACIÓN VERBAL DE UN TEXTO DRAMÁTICO

- 1) Corneille, Pierre. *El Cid*. Ed. Ana Seguela. Intr. Emilio Núñez. Trad. María Dolores Fernández Lladó. España, EDICIONES CÁTEDRA, 2002. pp.61-175.
- 2) Shakespeare, William/ Fletcher John. *Historia de Cardenio*. Trad. e introd. Charles David Ley. Ed. José Esteban. Estados Unidos, BREVIARIOS DE REY LEAR, S.L., 2007. 150 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) *Diccionario de autoridades. Edición facsímil*. España, GREDOS, 1990, 3 vol. I y II.
- 2) *Diccionario Enciclopédico Ilustrado*. México, OCÉANO, 1990.
- 3) Alatorre, Antonio. *Los 1001 años de la lengua española. Tercera edición, algo corregida y muy añadida*. México, FCE, 2003, 416 pp.
- 4) Covarrubias Orozco, Sebastián de. *Tesoro de la lengua castellana o española*. Edición de Felipe C.R. Maldonado, revisada por Manuel Camarero. España, Editorial CASTALIA, 1995.
- 5) Huerta Calvo, Javier. *Historia del teatro español*. España, GREDOS, 2003, I, II vol.
- 6) Moliner, María. *Diccionario de uso del español*. España, GREDOS, 2007, Vol. I – II.

7) Quilis, Antonio. *Métrica española*, España, ARIEL. 2001, 188 pp.

8) Valencia Morales, Henoc. *Ritmo, métrica y ritmo*. México, Editorial Trillas, 2000. 223 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la utilización de la voz y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DE LA CULTURA IV: Los últimos siglos**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Formación Humanística	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico		Teoría:	Práctica:	2
		2	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: HISTORIA DE LA CULTURA III: Tres siglos de tránsito hacia la Modernidad

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Historia de la Cultura IV: Los últimos siglos es una asignatura teórica, ubicada en el Campo de Formación Humanística, cuyo propósito es concluir el análisis de los hechos ocurridos en la cultura occidental hasta el presente.

Este curso se relaciona con los antecedentes de 'Historia del Teatro' y 'Teoría y Análisis del Texto Dramático'.

Como en los semestres anteriores, los contenidos del período estudiado se relacionarán desde el punto de vista de los ejes metodológicos de la *macrohistoria* (o historiografía, como clásicamente se le concibe) y la *microhistoria* (que considera la historia de las mentalidades y la historia de la vida privada de los colectivos humanos que conforman cada cultura en un período específico).

El siglo XIX significó el desarrollo del modelo económico propuesto por la

burguesía. Fue también el despertar de la clase trabajadora organizada, la cual logró su participación en el poder mediante luchas sociales que conquistaron democracias representativas más amplias. Sin embargo, heredero del racionalismo heredado de la Ilustración -que reivindicó a la ciencia y al progreso como las soluciones definitivas-, este siglo no se apartó de una concepción tecnocrática de la sociedad.

Por su parte, el siglo XX dejó la percepción de la fragilidad de la especie humana. Los proyectos pendientes de comunicación universal entre las culturas, de justicia social y política, y la urgencia de preservar la Casa-Tierra que habitamos a través de tecnologías no depredadoras, son asuntos todos ellos que nos colocan en un momento crucial para la viabilidad del futuro de las generaciones venideras. La utilización del conocimiento y las decisiones que tomemos como especie pueden concluir, o bien en el ahondamiento de la destrucción, o bien en una restauración que permita a los seres humanos la integración al todo al cual pertenecen, lo cual supone un cambio radical en el ejercicio del uso de la racionalidad instrumental hasta ahora empleada -ligada a la conquista, a la empresa y a su consecuente individualismo-, por una racionalidad creadora que armonice el orden natural con el social.

La lucha de los individuos frente a las corporaciones económicas y el poder público que las encubre es, pues, apenas una batalla que comienza a librarse. Su costo es todavía no mensurable ni comprensible. Por eso, una parte de las problemáticas planteadas en los contenidos de este semestre son irresolubles por ahora, porque históricamente estamos *sobre* ellas, es decir, *somos* parte de ellas, pero podemos tener la esperanza, si no de resolverlas, sí al menos de avanzar en su comprensión.

Objetivos generales:

El alumno será capaz de:

- a) Utilizar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores para relacionar y analizar los hechos históricos ocurridos en los planos del saber y del poder en los dos últimos siglos.
- b) Entender que las consecuencias del desarrollo del sistema capitalista se traducen en una serie de crisis manifiestas en los órdenes económico, político y social, y, de manera particular, en el manejo y destrucción del orden de la naturaleza.
- c) Reflexionar sobre los signos de la decadencia del modelo de vida impuesto por el capitalismo, con el fin de comprender la aparición de los modelos sociales y las expresiones culturales emergentes.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL SABER: HEGEL Y NIETZSCHE	6	0
2	SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL PODER: EL TRIUNFO DE LA BURGUESÍA	6	0
3	SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL SABER: LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA FILOSOFÍA, EL ARTE, LA CIENCIA Y LA TÉCNICA	7	0
4	SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL PODER: ENTRE LA DESTRUCCIÓN Y LA ESPERANZA	7	0
5	SIGLO XXI: EL FINAL DE LOS “GRANDES RELATOS”	6	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL SABER: HEGEL Y NIETZSCHE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> Distinguir las diferencias de los postulados teóricos de Hegel y Nietzsche, cuyos legados teóricos incidieron de manera fundamental en los sistemas de pensamiento posteriores. Vincular la relación existente entre la idea del progreso, inherente a los ideales del sistema capitalista, con la concepción hegeliana de la historia, que concibe a ésta como un desarrollo progresivo y ascendente. Explicar por qué Nietzsche representa un peligro para el racionalismo occidental, en tanto cuestiona los valores por él representados con una radicalidad y profundidad que ningún otro filósofo ha alcanzado. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hegel: la tentación del idealismo absoluto. La “filosofía de la historia”. Nietzsche: la reacción anti-racionalista. Cómo el mundo es una fábula o la crítica a la filosofía racionalista. La muerte de dios.

	Exigencia de una nueva filosofía.
UNIDAD 2	<p>SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL PODER: EL TRIUNFO DE LA BURGUESÍA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ubicar los principales hechos históricos que corresponden al diseño del proyecto de la burguesía, que culmina con el despliegue de nuevos territorios dominados y la concentración geopolítica del capital. b) Analizar y comprender las ideologías nacidas en el seno del capitalismo del siglo XIX como la reacción al discurso y control de la clase dominante. <p>Contenidos específicos: 2.1 La Revolución industrial. La hegemonía del liberalismo. El modelo del Imperialismo. Neocolonialismos. 2.2 La rebelión a la hegemonía burguesa: romanticismo, anarquismo, socialismo, marxismo.</p>
UNIDAD 3	<p>SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL SABER: LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA FILOSOFÍA, EL ARTE, LA CIENCIA Y LA TÉCNICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Relacionar que el conocimiento generado durante buena parte del siglo XX estuvo marcado por la aparición de nuevas teorías que son una reacción a la ciencia positivista anterior. b) Conocer e interpretar la ruptura que significaron las vanguardias artísticas como nuevos sistemas de expresión. c) Reflexionar sobre los movimientos de vanguardia en relación a la crisis artística discutida en la actualidad. d) Comprender la aparición de la corriente existencialista en relación a las coordenadas de la crisis histórica provocada por las guerras europeas. e) Conocer el análisis de Michel Foucault respecto a cómo se ha constituido históricamente el saber y cómo se han desarrollado los dispositivos de control del poder. <p>Contenidos específicos: 3.1 Segunda revolución científica: Freud y los secretos del Inconsciente; Einstein y la Teoría de Relatividad: un nuevo modelo para el espacio y el tiempo. 3.2 Las vanguardias artísticas. 3.3 El existencialismo, una filosofía de la posguerra. 3.4 Michel Foucault: las estructuras del saber y los dispositivos del poder.</p>

<p>UNIDAD 4</p>	<p>SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL PODER: ENTRE LA DESTRUCCIÓN Y LA ESPERANZA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar las crisis históricas que significaron las guerras mundiales del siglo XX como resultado de los ajustes y cambios que el sistema económico y político dominante instrumentó para su propia sobrevivencia. b) Identificar los efectos de la llamada ‘Guerra Fría’ y la división del mundo en dos bloques de poder hegemónicos. c) Comprender que las revoluciones contraculturales del siglo XX, marcadas por un profundo grado de compromiso individual y colectivo, fueron también una propuesta que planteaba una nueva forma de pensar el mundo. d) Relacionar los efectos de la caída del bloque socialista y el fin de las ideologías, con el dominio de un sistema económico y político único que integró o aplastó los movimientos sociales y ahondó la visión tecnocrática de las sociedades que gobierna. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Primera y Segunda Guerras Mundiales. La Guerra Fría y sus consecuencias. 4.2 Las revoluciones contraculturales: la generación <i>beat</i>, las mujeres, los jóvenes, las comunidades <i>hippies</i>, <i>black power</i>, <i>gay power</i>, movimientos estudiantiles, movimientos pacifistas. 4.3 Hundimiento del socialismo. Fin de las ideologías. La administración racionalista de las sociedades. La destrucción del medio ambiente. Modelos sociales emergentes.
<p>UNIDAD 5</p>	<p>SIGLO XXI: EL FINAL DE LOS “GRANDES RELATOS”</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Revisar y analizar los argumentos que la Modernidad propuso como fundamentos del sistema actual, en relación a la circunstancia sintomática enunciada por la posmodernidad: la conciencia de la decepción contemporánea en la Razón. b) Exponer sus reflexiones en torno a las problemáticas concernientes a su perspectiva histórica: el proceso de la globalización y sus efectos; el triunfalismo de la victoria tecnológica; la incertidumbre ante el mito de la abundancia material; el sueño de justicia y comunicación universales; el sentido del futuro. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 La posmodernidad o “modernidad tardía”. 5.2 Nuevas expresiones del “malestar de la cultura”. La desconfianza en la Razón. La coexistencia imprecisa: “el mundo es una aldea”.

Metodología de trabajo:

Las sesiones-clase son el espacio de reunión donde los contenidos planteados en la asignatura adquieren vida y sentido a partir de la reflexión, de ahí que se promoverá en el grupo la activa intervención de todos los alumnos, tanto en lo que se refiere a las lecturas que deben haber realizado como al debate de ideas que debe generarse en cada encuentro. Para ello, se trabajará de manera individual y grupal, con la finalidad de construir una dinámica que permita fomentar en los participantes el interés por investigar y profundizar en los temas tratados, así como el alentarlos a compartir los logros de esa búsqueda con el resto de la clase.

Si bien la herramienta fundamental de esta asignatura es una exposición argumentada de cada temática por parte del profesor, ésta debe considerarse en principio sólo procedimental, pues debe continuarse y enriquecerse por parte del alumno con el diálogo, el análisis e interpretación de teorías, la formulación y confrontación de hipótesis, la crítica, la elaboración de escritos y, finalmente, la síntesis que el grupo elabore acerca de las problemáticas estudiadas.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con las lecturas obligatorias, las cuales se sistematizarán en una ficha de trabajo que el alumno deberá elaborar antes de cada sesión.
- c) Participar en clase, sea aportando los conocimientos adquiridos a través de las lecturas, de la reflexión y el debate de ideas, o bien, en equipos de trabajo que investigarán y expondrán al resto del grupo una temática previamente acordada.

2. Forma de acreditación:

- a) Elaboración y entrega de un ensayo escrito final sobre una de las temáticas trabajadas durante el curso, con una extensión mínima de ocho cuartillas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Proyección de documentales y filmes relacionados con los contenidos de la asignatura.	

Bibliografía básica:

SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL SABER: HEGEL Y NIETZSCHE

- 1) Nietzsche, Friedrich: "La visión dionisiaca del mundo", en *El nacimiento de la tragedia*, Ed. Alianza, Madrid, 1977, pp. 230-256.
- 2) Weischedel, W.: "Hegel o el espíritu del mundo en persona", en *Los filósofos entre bambalinas*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, pp. 256-276.
- 3) Xirau, Ramón: "Hegel y la caída del idealismo", en *Introducción a la historia de la filosofía*, Ed. UNAM, México, 2005, pp. 335-396.

SIGLO XIX. EL TERRITORIO DEL PODER: EL TRIUNFO DE LA BURGUESÍA

- 1) Palmade, Guy (compilador): *La época de la burguesía*, Ed. Siglo XXI, México, 2000.

SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL SABER: LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA FILOSOFÍA, EL ARTE, LA CIENCIA Y LA TÉCNICA

- 1) Bobbio, Norberto: *El existencialismo*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, núm. 20, México, 1981.
- 2) Ferris, Timothy: "El cielo de Einstein", en *La aventura del Universo: de Aristóteles a la Teoría de los Cuantos*, Ed. Crítica, Barcelona, 2007, pp. 192-224.
- 3) Giménez-Frontín, José Luis: *Movimientos literarios de vanguardia*, Ed. Salvat, Barcelona, 1979.
- 4) Foucault, Michel: "Las Meninas", "La prosa del mundo", "El hombre y sus dobles" y "Las ciencias humanas", en *Las palabras y las cosas*, Ed. Siglo XXI, México, 1981, pp. 13-24, 26-52, 295-333 y 334-375, respectivamente.
- 5) Manoni, Octavio: *Freud y el descubrimiento del Inconsciente*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.

SIGLO XX. EL TERRITORIO DEL PODER: ENTRE LA DESTRUCCIÓN Y LA ESPERANZA

- 1) Contreras Plata, Ismael: *Breve historia del Siglo XX*, Ed. Juan Pablos,

México, 2004.

2) Sempere, Pedro: *La década prodigiosa*, Ed. Felmar, Madrid, 1976.

SIGLO XXI: EL FINAL DE LOS “GRANDES RELATOS”

1) Bauman, Zygmunt: *La globalización: consecuencias humanas*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2011.

Bibliografía complementaria:

- 1) Allègre, Claude: *La derrota de Platón o la ciencia en el siglo XX*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
- 1) Anglés Arias, Enrique *et. al.*: *Historia del arte*, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1999.
- 2) Ariès, Philippe y Duby, Georges: *Historia de la vida privada* (Tomos 8, 9 y 10), Ed. Taurus, Madrid, 1992.
- 3) Bauman, Zygmunt: *Vida líquida*, Ed. Paidós, Barcelona, 2006.
- 4) Burke, Peter: *¿Qué es la historia cultural?*, Ed. Paidós, Barcelona, 2006.
- 5) Copleston, Frederick: *Historia de la Filosofía IV*, Ed. Ariel, Barcelona, 2004.
- 6) Dampier, William Cecil: *Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión*, Ed. Tecnos, Madrid, 2008.
- 7) Duby, Georges y Perrot, Michelle: *Historia de las mujeres* (Tomo 4: “El Siglo XIX” y Tomo 5: “El Siglo XX”), Ed. Taurus, Madrid, 2000.
- 8) Foucault, Michel: *Vigilar y castigar*, Ed. Siglo XXI, México, 1986.
- 9) Freud, Sigmund: *Introducción al Psicoanálisis*, Ed. Alianza, Madrid, 1990.
- 10) Marcuse, Herbert: *Eros y civilización*, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1970.
- 11) Nietzsche, Friedrich: *Crepúsculo de los ídolos*, Ed. Alianza, Madrid, 1975.
- 12) Nietzsche, Friedrich: *La genealogía de la moral*, Ed. Alianza, Madrid, 1981.
- 13) Rivero Weber, Paulina (compiladora): *Perspectivas nietzscheanas. Reflexiones en torno al pensamiento de Nietzsche*, Ed. UNAM, México, 2002.
- 14) Roudinesco, Élisabeth: *Filósofos en la tormenta*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
- 15) Touraine, Alain: *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*, Ed. Paidós, Barcelona, 2005.
- 16) Valverde, José María: *Movimientos literarios*, Ed. Salvat, Barcelona, 1981.
- 17) Valverde, José María: *Vida y muerte de las ideas*, Ed. Ariel, Barcelona, 2005.
- 18) Vattimo, Gianni: *El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998.
Xirau, Ramón: *Introducción a la historia de la filosofía*, Ed. UNAM, México, 2005.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en las disciplinas de Filosofía o Historia y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO VI: Interpretación, Panorama histórico (del clasicismo a la música contemporánea) y Panorama de la música en México**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Música y Canto VI: Práctica de la interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

A lo largo de esta asignatura, se buscará poner en contacto a los alumnos con las expresiones más significativas de la música en la cultura occidental, especialmente en los siglos últimos para conocer las manifestaciones del arte en la Modernidad y de forma relevante en México, a fin de conocer las razones históricas, conceptuales, estéticas, técnicas e ideológicas de las manifestaciones culturales de nuestro país y su relación con el resto del mundo.

En el sexto y último semestre se incrementa el grado de dificultad en el repertorio. De igual manera el alumno canta una pieza de carácter dramático (aria de ópera o teatro musical) o un “concertante” o ensamble (dueto, trío, etc.), donde integra los elementos técnico-vocales y técnico-teatrales para el montaje de una escena y su representación. Se consolida como responsable del mantenimiento de su técnica-vocal y del cuidado de su aparato fonador además de que es capaz de integrar de manera óptima su formación vocal a su formación actoral y entregarse a la creación artística construida por éstos dos elementos, tiene ya un criterio estético que le permite ser autocrítico y responsable del quehacer artístico que desarrolle en relación a su actividad músico-vocal. Este criterio le permite conocer y seguir desarrollando sus propios recursos vocales.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los aspectos generales de la interpretación musical en los tiempos modernos (Romanticismo, Arte Moderno, época Posmoderna) y del curso que ha seguido la música como forma de expresión artística a través de los siglos.
- b) Integrar y aplicar al hecho escénico las habilidades músico-vocales adquiridas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA	3	8
2	LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)	3	8
3	LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)	3	8
4	LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL	3	8
5	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD	2	8

6	INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL	2	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música de la Era Moderna.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 La música en la Era Moderna: El Barroco, el nacimiento de la ópera y la música instrumental. Revisión histórica y audición guiada.</p>
UNIDAD 2	<p>LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música Occidental del siglo XIX.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 La música en el Clasicismo: la sonata, la sinfonía, la música de cámara. La Escuela de Viena. Revisión histórica y audición guiada. 2.2 La música en el Romanticismo: la música de salón, la ópera y la sinfonía. Revisión histórica y audición guiada.</p>
UNIDAD 3	<p>LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música de los siglos XX y XXI.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 La música de los siglos XX y XXI. Revisión histórica y audición guiada.</p>

UNIDAD 4	LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Analizar la Historia de la Música en México. Contenidos específicos: 4.1 La música en México: de la época virreinal a la posmodernidad. Revisión histórica y audición guiada.
UNIDAD 5	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Integrar los conocimientos adquiridos en la interpretación de una o varias piezas musicales, en las puestas en escena que así lo requieran, como solista, en coro, a capella o con acompañamiento. Contenidos específicos: 5.1 Vocalización y mantenimiento auto responsable. 5.2 Repertorio (solista y coro). 5.3 Relación entre el texto y la música. 5.4 Relación de la estructura del texto con la estructura musical. 5.5 Estrategia para la solución de problemas técnicos. 5.6 Integración de la propuesta actoral y la propuesta musical.
UNIDAD 6	INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Utilizar las habilidades adquiridas en el Campo Músico Vocal para una presentación en público y en las puestas en escena que así lo requieran. Contenidos específicos: 6.1 Relación del personaje tanto en la parte actoral como en la parte músico vocal. 6.2 Integración de la dicción al canto. 6.3 Manejo escénico. 6.4 Practica músico vocal con escena. 6.5 Repertorio (solista, ensamble y coro).

Metodología de trabajo:

Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos.

Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpegios en diferentes ritmos y tonalidades Estudios del Método de Canto "Marchesi"), donde se ejecutarán prácticas sobre la escena y sobre la propuesta creativa de cada alumno, prácticas grupales de repertorio coral con trabajo en equipo, también se asistirá a conciertos que les permita desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.
- e) Propuesta escénico vocal.

2. Forma de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Evaluación de trabajo en equipo en prácticas corales.
- e) Presentación final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)

Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA

- 1) Julián Llinás, *La música a través de la historia*, Madrid, Salvat, 1982.
- 2) Graham Wade, *La música y sus formas*, Madrid, Altalena Editores, 1982.

LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)

- 1) *Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores*, 18 vol. México, Salvat Mexicana de Ediciones S. A., 1983.
- 2) *La música*, 3 vol. Buenos Aires, ConoSur S. A. 1994.
- 3) Robertson y Denis Stevens, *Historia General de la Música*, 4 tomos, Madrid, editorial alpuerto, 1993.

LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)

- 1) *Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores*, 18 vol. México, Salvat Mexicana de Ediciones S. A., 1983.
- 2) *La música*, 3 vol. Buenos Aires, ConoSur S. A. 1994.
- 3) Robertson y Denis Stevens, *Historia General de la Música*, 4 tomos, Madrid, editorial alpuerto, 1993.

LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL

- 1) Gofredo Fofi, Paolo Petazzi, Piero Santi, *La Cultura del 900*, t. 6 Cine-Música, México, Siglo XXI, 1985.
- 2) Aurelio Tello (compilador), *La música en México. Panorama del siglo XX*, México, CONACULTA, FCE, 2010.

CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD

Filmografía obligatoria:

- 1) *From Byrd to the Beatles*. The King's Singers. Acorn Media 2005.
- 2) *Die Entführung Aus Dem Serail*. W.A.Mozart. Nikolaus Harnoncourt. Deutsche Grammophon 2009.

INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL

Filmografía obligatoria:

- 1) *Così fan tutte*. W.A.Mozart. Nikolaus Harnoncourt. Deutsche Grammophon 2006.
- 2) *Il Barbiere di Siviglia*. Gioachino Rossini.
- 3) Antonio Pappano / Juan Diego Flores. Royal Opera House EMI Records 2010.

Bibliografía complementaria:

- 1) Estrada, Julio; (editor) *La música de México*, 5 tomos, México, UNAM, 1985.
- 2) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. La clasificación de la voz*; Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. El aparato de fonación, como es y cómo funciona*; Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 6) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica Alexander*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **PRODUCCIÓN TEATRAL**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	3	48
	0	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Mecánica Teatral

Asignatura con seriación subsecuente: Plástica Teatral

Presentación:

Producción Teatral es una asignatura práctica ubicada en el Campo de Cultura Teatral, en la cual se profundizan los conocimientos adquiridos en la de Mecánica Teatral, con el objetivo de aplicarlos en la creación de una propuesta escénica de manera concreta. Obtendrá los conocimientos para organizar equipos de trabajo que apoyen el buen funcionamiento del proyecto y aprenderá a coordinar los esfuerzos de cada área creativa y técnica hacia un fin común.

Esta asignatura está vinculada a las de Actuación y Generación de Proyectos y Producción Artística.

En este semestre el alumno aprenderá a elaborar imágenes concretas en su imaginario para luego darles forma física dentro de un espacio definido. Una vez logrado este paso, creará una propuesta a partir de la materialización de sus ideas, las cuales irá transformando a partir de las herramientas de la mecánica teatral. Se profundizará también en la utilización del color como un elemento más de la estética escénica donde el alumno hará uso de la lógica de composición de los colores.

A lo largo de todo el semestre y de manera simultánea, el alumno aprenderá a organizarse y conocer las responsabilidades que existen dentro y fuera del espacio escénico, llevando a cabo acciones que afectan de manera directa e indirecta el trabajo colectivo. El alumno conocerá la importancia de la integración de todos los elementos técnicos hacia una sola propuesta, buscando la coherencia y claridad del discurso general de una idea.

Se abordará el comportamiento de la iluminación sobre elementos y materiales diversos y su uso correcto para la transmisión de símbolos y discursos claros. De manera técnica, el alumno aprenderá a formar un equipo de trabajo, basado en las funciones y responsabilidades específicas de cada una de las partes creativas, con las cuales colaborará en conjunto para desarrollar un planteamiento, primero individual y después colectivo de una propuesta escénica.

A partir de la investigación, el alumno tendrá los conocimientos básicos para la gestión de recursos económicos y/o materiales que faciliten la realización de sus proyectos artísticos, ya sea por medio de una institución gubernamental o mediante la iniciativa privada.

Hacia el final del semestre el alumno integrará los conocimientos adquiridos en la asignatura de Mecánica Teatral, mediante la réplica de una pintura, donde aparte de aplicar sus conocimientos sobre el diseño y la realización de una imagen a partir de cuestiones visuales, también tendrá a su cargo el trabajo y las responsabilidades de producción que este proyecto implica, logrando un resultado que se cotejará de manera fotográfica con la pintura seleccionada.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Concretizar sus ideas y diseños estéticos a través de los elementos adquiridos en los semestres anteriores, aprovechando al máximo las posibilidades que le ofrecen el uso de ambientes lumínicos y elementos técnicos alternativos para enriquecer su propuesta.
- b) Aprender a organizarse y conocer las responsabilidades que existen dentro y fuera del espacio escénico.
- c) Conocer los principios básicos técnicos para la planeación de una puesta en escena.
- d) Realizar sus propios proyectos escénicos.
- e) Integrar, organizar y coordinar los elementos técnicos y creativos junto con el trabajo de producción.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	DESARROLLO DE ESPACIOS IMAGINARIOS	0	6
2	COMPORTAMIENTO DE LOS COLORES PRIMARIOS Y USO DEL CÍRCULO CORMÁTICIO	0	6
3	DISEÑO DE ESPACIOS ESCÉNICOS	0	6
4	USO DE ELEMENTOS ALTERNATIVOS PARA CREAR AMBIENTES LUMÍNICOS	0	6
5	PLANEACIÓN DE PROYECTOS (PUESTAS EN ESCENA)	0	6
6	REALIZACIÓN DE PROYECTOS (PUESTAS EN ESCENA)	0	6
7	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	0	6
8	APRECIACIÓN VISUAL	0	6
Total de horas:		0	48
Suma total de horas:		48	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>DESARROLLO DE ESPACIOS IMAGINARIOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Traducir sus ideas e imágenes a un espacio concreto, utilizando las herramientas aprendidas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Diseño de atmósferas lumínicas en el espacio. 1.2 Diseño de espacios. 1.3 Elaboración imaginaria de un espacio escénico. 1.4 Análisis y viabilidad de la propuesta.</p>
UNIDAD 2	<p>COMPORTAMIENTO DE LOS COLORES PRIMARIOS Y USO DEL CÍRCULO CORMÁTICIO</p>

	<p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar los efectos provocados por los colores primarios, con la finalidad de explorar todas las posibilidades de combinación sobre materiales y maquillajes. <p>Contenidos específicos: 2.1 Colores primarios. 2.2 Diseño de imágenes fijas sobre maquillaje. 2.3 Diseño de imágenes en movimiento sobre materiales (maquillaje, escenografía, mobiliario y vestuario). 2.4 Escalas cromáticas y acromáticas. 2.5 Uso del color.</p>
UNIDAD 3	<p>DISEÑO DE ESPACIOS ESCÉNICOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Diseñar y construir espacios escénicos específicos. <p>Contenidos específicos: 3.1 Diseño de imágenes con base en luz negra. 3.2 Diseño de imágenes con base en telas.</p>
UNIDAD 4	<p>USO DE ELEMENTOS ALTERNATIVOS PARA CREAR AMBIENTES LUMÍNICOS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir herramientas alternativas para el desarrollo de propuestas visuales. <p>Contenidos específicos: 4.1 Uso y efectos a partir de gobos. 4.2 Uso y efectos a partir de cámara de humo.</p>
UNIDAD 5	<p>PLANEACIÓN DE PROYECTOS (PUESTAS EN ESCENA)</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Presentar de manera organizada sus propuestas de proyectos escénicos. <p>Contenidos específicos: 5.1 Selección del material para la propuesta a trabajar. 5.2 Equipo creativo y sus funciones particulares. 5.3 Planteamiento del proyecto por áreas específicas.</p>

UNIDAD 6	REALIZACIÓN DE PROYECTOS (PUSTAS EN ESCENA) Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Identificar sus posibilidades para la obtención de recursos económicos y materiales. Contenidos específicos: 6.1 Selección del material a trabajar. 6.2 Designación del equipo de trabajo (creadores e intérpretes). 6.3 Elaboración de una ruta crítica. 6.4 Desarrollo del proyecto por áreas específicas.
UNIDAD 7	GESTIÓN DE LOS RECURSOS Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Identificar los efectos provocados por los colores primarios, con la finalidad de explorar todas las posibilidades de combinación sobre materiales y maquillajes. Contenidos específicos: 7.1 Apoyos gubernamentales. 7.2 Apoyo de la iniciativa privada.
UNIDAD 8	APRECIACIÓN VISUAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: b) Utilizar los elementos necesarios para la recreación fiel de una imagen impresa, cuadro o fotografía. Contenidos específicos: 8.1 Selección y análisis del material a trabajar. 8.2 Designación del equipo de trabajo (creadores e intérpretes). 8.3 Elaboración de una ruta crítica. 8.4 Desarrollo del proyecto por áreas específicas.

Metodología de trabajo:

Los alumnos elaborarán diseños de manera individual y grupal, e irán integrando los elementos al proceso creativo. El trabajo se realizará de manera conjunta, propiciando que todo el grupo realice una rotación de funciones en cada área del proceso creativo. Realizarán proyectos escénicos completos de manera grupal propiciando una rotación de funciones en cada área del proceso creativo. Asimismo, realizarán tareas de investigación de manera individual, entregando los reportes correspondientes y el material de trabajo requerido. Se llevarán a cabo trabajos de investigación de manera individual y en equipo

sobre los contenidos de cada unidad. Los alumnos presentarán exposiciones individuales y por equipo sobre los contenidos vistos en cada unidad y elaborarán las bitácoras correspondientes.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación en clase.
- c) Trabajo grupal.

2. Formas de acreditación:

- a) El alumno entregará por escrito un proyecto para puesta en escena donde aplique los conocimientos adquiridos del funcionamiento de todas las áreas técnicas y operativas encaminadas al trabajo escénico.
- b) Presentación de la recreación escénica de una imagen impresa.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

- 1) Stahl Leroy, *Producción teatral*, Editorial Pax-México, México, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 2) Maris Dantzic Cynthia, *Diseño visual*, Editorial Trillas, México, 1994.
- 3) Nelms Henning, *Scene Design*, Dover Publications, New York, 1980.

Perfil profesiográfico:

Productor ejecutivo y/o iluminador y técnico teatral con conocimientos y experiencia en puestas en escena, así como experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO VI: Estilo grotesco**

Clave:	Semestre: 6°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	4	64
	4	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco es una asignatura teórica que concluye con el proceso de herramientas de análisis y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración, en el alumno, que le permitan una comprensión cabal de los elementos dramáticos, intelectuales y emotivos, para su aplicación en la escena.

La asignatura se ubica dentro del Campo de Cultura Teatral y tiene como antecedente la asignatura Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista, vinculadas ambas por un enfoque metodológico teórico-estético, donde se analizan los elementos estructurales del drama.

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno comprenderá los elementos técnicos del estilo *grotesco*, de acuerdo con sus aspectos esenciales, a partir de

la valoración de su carácter universal.

A través del estudio comparativo de obras clásicas, modernas y contemporáneas, se conduce al alumno para que llegue a alcanzar la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

La asignatura se vincula también (en sentido vertical) con las de Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro e Historia del la Cultura IV: Los últimos siglos.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Distinguir las herramientas metodológicas específicas del estilo grotesco y el género fársico desde el teatro clásico hasta su proyección en la dramaturgia contemporánea.
- b) Aplicar las herramientas metodológicas a través del análisis de obras y propuestas de la escena contemporánea

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA FARSA	32	0
2	EL PREDOMINIO DE LA FARSA Y LO GROTESCO EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO	32	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	<p>LA FARSA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender los elementos estructurales estilísticos que definen la concepción de la farsa.
--------------------	--

	<p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Antecedentes. 1.2 La concepción fársica. 1.3 El mecanismo de simbolización o sustitución de la realidad. 1.4 El material imposible. 1.5 El sueño y su relación con lo grotesco como referente directo de la realidad. 1.6 El tono grotesco. 1.7 La catarsis fársica. 1.8 La estructura de la farsa. 1.9 Los subgéneros de la farsa. 1.10 El personaje fársico.
<p>UNIDAD 2</p>	<p>EL PREDOMINIO DE LA FARSA Y LO GROTESCO EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender el predominio de los elementos estructurales estilísticos de la farsa en el teatro contemporáneo. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Antecedentes. 2.2 Relativismo y pensamiento contemporáneo. 2.3 Lo grotesco y la visión postmoderna. 2.4 La disolución de los límites técnicos y el surgimiento de sofismas ideológicos. 2.5 ¿La muerte del drama? 2.6 Teatro sin teatro. 2.7 Nuevos rumbos de la creación escénica: la dramaturgia del actor, la creación performática, la narrativa en el texto dramático y otras paradojas creativas.

Metodología de trabajo:

El profesor explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. Los alumnos realizarán la lectura y análisis de cada una de las obras contempladas poniendo en práctica los conceptos establecidos hasta realizar una lectura eficaz, capaz de involucrarlos activamente con el material propuesto. Las lecturas serán realizadas a razón de una obra por clase a partir de que el profesor lo indique y el análisis será realizado por escrito con el fin de practicar la redacción de un ensayo que permita la estructuración de las ideas.

También se fomentan las exposiciones por parte de los alumnos, el trabajo de

investigación fuera de clase y el compromiso a revisar todo el material fílmico y no narrativo que se les deja para apoyar cada unidad.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Se verificará el avance de cada alumno en la comprensión de los contenidos y el dominio de las herramientas de observación, análisis, y comprensión por medio de un ensayo.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

LA FARSA

- 1) Bajtin, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*; Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- 2) Freud, Sigmund: *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza Editorial, 1966.

EL PREDOMINIO DE LA FARSA Y LO GROTESCO EN EL TEATRO CONTEMPORÁNEO

- 1) Brook, Peter: *Más allá del espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera*; Barcelona, Ed. Alba, 2007.
- 2) Dubatti, Jorge: *El convivio teatral. Teoría y praxis del teatro contemporáneo*, Buenos Aires, Ed. Atuel, 2003.

- 3) Mamet, David: *Verdadero y falso*; Barcelona, Ed. Alba, 2011.
- 4) Kantor, Tadeusz: *Teatro de la muerte y otros ensayos 1944-1986*, Barcelona, Ed. Alba, 2010.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Ed. Gredos, 1992.
- 2) Bentley, Eric: *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 3) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 4) Bousoño, Carlos: *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Ed. Gredos. 2ª. Edición, 1981.
- 5) _____ *Épocas literarias y evolución*, Madrid, Ed. Gredos, 1981.
- 6) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 7) Dilthey, Wilhelm: *Teoría de las concepciones del mundo*, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
- 8) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 9) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 10) González del Valle, Luis T.: *El canon. Reflexiones sobre la reflexión literaria-teatral. Pérez de Ayala ante Benavente*, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1993.
- 11) Gouhier, Henri: *La obra teatral*, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1965.
- 12) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.
- 13) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 14) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 15) Martínez Monroy, Fernando: (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 16) _____ (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 17) _____ (1997) "Los elementos estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.", en *Coatepec*, México, Año 6, No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- 18) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, México, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
- 19) Mannoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
- 20) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
- 21) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Ed. Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
- 22) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
- 23) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
- 24) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura

- Económica, Breviarios N° 46, 1956.
- 25) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
 - 26) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
 - 27) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
 - 28) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
 - 29) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destino libro 316, 2000.
 - 30) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
 - 31) _____ *Ética para Amador*, Barcelona, Ed. Ariel, 2000
 - 32) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
 - 33) Wundt, Max: "La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo", en Ermatinger, *Filosofía de la ciencia literaria*, México, Ed. Fondo de cultura Económica, 1983.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **CURSO-LABORATORIO DE CREACIÓN ESCÉNICA I:
Principios de la investigación escénica**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo de Actuación y se imparte en los dos últimos semestres de la Licenciatura. Con *Curso-Laboratorio de Creación I: Principios de la investigación escénica* se busca que los alumnos tengan un espacio de investigación y producción artística que promueva un conocimiento crítico. Este primer semestre es introductorio. Se trata de desmontar desde la crítica -entendida como la comprensión de las condiciones de posibilidad de aquello que se critica- la genealogía de prácticas y saberes que atraviesan no sólo la educación y la creación escénicas sino su inserción en el tejido cultural, político y social en el que éstas tienen lugar; y acaso entonces imaginar otras posibilidades de convivencia y representación escénica, cultural y política.

La universidad se concibe como un espacio de crítica permanente y sin condición, incluso del conocimiento que en su interior se produce. El teatro universitario habrá de responder a esta necesidad.

Es en el entrecruce heterogéneo con prácticas y saberes, producidos en otras

áreas académicas de la universidad y en diversas esferas sociales, donde se busca que el alumno establezca el territorio de experimentación para creaciones transdisciplinarias y comprometidas con la comunidad en la que se inscriben.

Este tipo de prácticas tiende a desbordar los modos de creación y presentación convencionales. El curso-laboratorio es una plataforma para que el alumno imagine y explore diversas formas de producción, colaboración y representación.

Se trata de un ejercicio de des-jerarquización, des-especialización y des-estabilización crítica de las tareas asignadas a creadores y a espectadores, así como de los espacios tradicionalmente asignados para la presentación de trabajos artísticos.

Por esta razón, *Curso-Laboratorio de Creación I: Principios de la investigación escénica* se vincula con las asignaturas de Puesta en Escena I: El artista frente al texto, Generación de Proyectos y Producción Artística, Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Plástica Teatral y Teoría y Análisis del Texto Dramático.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Problematizar el emplazamiento de su práctica escénica, es decir, que pueda revisar críticamente sus presupuestos como artista y productor cultural y generar proyectos artísticos de imbricación con las problemáticas sociales.
- b) Imaginar prácticas en la esfera pública que propongan nuevas dinámicas de intercambio de saberes, colaboración académica y participación social.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ARTE Y CONOCIMIENTO	16	16
2	CRÍTICA E INVESTIGACIÓN	16	16
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ARTE Y CONOCIMIENTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer su lugar dentro de las prácticas artísticas y su espacio social. b) Reflexionar sobre la relación entre las nociones: conocimiento, universidad y arte en la modernidad tardía. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El arte como producción de conocimiento. 1.2 Revisión crítica de la idea 'universidad'. 1.3 Teatro y universidad. 1.4 Teatro en la UNAM. Breve recapitulación. 1.5 Modernidad y teoría crítica. Breve introducción. 1.6 Estética, arte y semiocapitalismo.
UNIDAD 2	<p>CRÍTICA E INVESTIGACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender y utilizar herramientas críticas y de investigación para la elaboración de proyectos artísticos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 La investigación en las artes (algunos problemas de metodología). 2.2 Modos de producción: breve repaso de teoría económica. 2.3 Arte y comunidad. Localizando a los productores. 2.4 Arte y participación (políticas de traspaso). 2.5 Políticas de la representación. 2.6 Políticas del tiempo (historia, memoria, archivo, trabajo y gasto). 2.7 Políticas del espacio (espacio privado, espacio público, espacio común). 2.8 Biopolítica (políticas del cuerpo, de género, diversidad cultural y subalteridad).

Metodología de trabajo:

En las sesiones del curso-laboratorio se hará revisión de prácticas artísticas y escénicas contemporáneas, así como de los modos en que la sociedad propone paradigmas que forman la subjetividad contemporánea. Se enfatizará la reflexión grupal en torno a las relaciones entre arte y conocimiento y, en especial, la producción escénica en el ámbito universitario, para lo cual se invitará a profesores e investigadores universitarios de otras áreas académicas de la UNAM con el fin de discutir las implicaciones que en la actualidad tiene hacer teatro en la UNAM.

Se harán ejercicios creativos y de investigación en torno a las problemáticas vistas en clase, enfatizando su conocimiento crítico y explotando todas las capacidades del alumno para la exploración y experimentación, desde su quehacer, con el entorno artístico, social y político de su país.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso-laboratorio.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Participación en clase y en las actividades extra_muros.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.

2. Forma de acreditación:

- a) El alumno presentará de manera individual o colectiva la documentación generada durante el proceso de investigación y producción de un proyecto escénico que quiera trabajar en el siguiente semestre. Complementariamente habrá de escribir un breve ensayo que reflexione acerca de aspectos que considere relevantes en los procesos creativos desarrollados durante el curso-laboratorio señalando relaciones con el contexto social en el que tuvieron lugar.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

ARTE Y CONOCIMIENTO

- 1) Agamben, Giorgio. *El hombre sin contenido*. Editorial Altera. Barcelona, 2005.
- 2) Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproducción técnica*. Editorial Itaca. México, 2004.
- 3) Bifo, Franco Berardi. *Generación post-alfa, patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2007.
- 4) Echeverría, Bolívar. *¿Qué es la modernidad?* Cuadernos del Seminario

Modernidad, Versiones y Dimensiones. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2009.

- 5) Huyssen, Andreas. *Modernismo después del posmodernismo*. Editorial Gedisa. Barcelona, 2010.

CRÍTICA E INVESTIGACIÓN

- 1) Benjamín, Walter. *El autor como productor*. Editorial Ítaca. México, 2004.
- 2) Butler, Judith, Zizek Slavoj, Laclau Ernesto. *Contingencia, hegemonía, universalidad*. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2010.
- 3) Chatterjee, Partha. *La nación en tiempo heterogéneo*. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 2008.
- 4) Esposito, Roberto. *Bios, biopolítica y filosofía*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2006.
- 5) Gruner, Eduardo. *La cosa política o el acecho de lo Real*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2005.
- 6) Restrepo, José Alejandro. *Cuerpo gramatical, cuerpo arte y violencia*. Departamento de Arte, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes. Bogotá, 2006.

Bibliografía complementaria:

- 1) Agamben, Giorgio. *Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Editorial Pre-textos. Madrid, 1995.
- 2) Agamben, Giorgio. *Signatura rerum, sobre el método*. Editorial Anagrama. Barcelona, 2009.
- 3) Barrios, José Luis. *El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana. México, 2010.
- 4) Barrios, José Luis. *Asedio*. MUAC. México, 2008.
- 5) Bataille Georges. *La parte maldita, ensayo de economía general*. Editorial La Carenta. Buenos Aires, 2007.
- 6) Benjamin, Walter. *Ensayos escogidos 2*. Ediciones Coyoacán. México, 2008.
- 7) Borriaud Nicolas. *Esthétique relationnelle*. La press du reel. París, 1998.
- 8) Brejzek Thea (editor). *Space and Power*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2008.
- 9) Brejzek Thea (editor). *Space and Truth*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2009.
- 10) Buck Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada*. Editorial La balsa de Medusa. Madrid, 2001.
- 11) Derrida, Jaques. *Universidad sin condición*. Editorial Trotta. Madrid, 2002.
- 12) Echeverría, Bolívar (editor). *La mirada del ángel, en torno a las Tesis sobre la Historia*. Editorial Era y Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.
- 13) Echeverría, Bolívar. *Modernidad y blanquitud*. Editorial Era. México, 2010.
- 14) Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Editorial Era. México, 1998.
- 15) Harvie, Jen. *Thatre and the City*. Palgrave Macmillan. New York, 2009.
- 16) Foster, Hal. *El retorno de lo real*. Editorial Akal. Madrid, 2001.

- 17) Jaar, Alfredo. *La política de las imágenes*. Editorial Metales Pesados. Santiago de Chile, 2008.
- 18) Instituto de Investigaciones Estéticas *Tiempo y Arte. Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.
- 19) Instituto de Investigaciones Estéticas. *Arte y Violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1995.
- 20) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La abolición del arte. XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.
- 21) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La imagen política. XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2006.
- 22) Madoff, Steven Henry. *Art School (propositions for the 21st century)*. The MIT Press. Cambridge, 2012.
- 23) Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Editorial Paidós Comunicación. Barcelona, 1997.
- 24) Osborne, Peter. *The politics of time, modernity and avant garde*. Radical Thinkers, ed. Verso. London, 1995.
- 25) Pelbart, Peter Pal. *Filosofía de la deserción, nihilismo, locura y comunidad*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2009.
- 26) Plant, Sadie. *El gesto más radical, la Internacional situacionista en una época posmoderna*. Col. La muchacha de dos cabezas, Editorial Errata Naturae. Madrid, 1992.
- 27) Virno Paolo. *El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.
- 28) Wilson, Stephen. *Information arts, intersections of art, science and technology*. The MIT Press. London, 1995.
- 29) Zizek, Slavoj (editor). *El prójimo, tres indagaciones en teología política*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2010.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro con conocimientos en filosofía y antropología con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **Expresión Corporal V: Construcción de personaje**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Corporal IV: Análisis del movimiento

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Corporal VI: Creación escénica

Presentación:

La asignatura de *Expresión Corporal V: Construcción de personaje*, inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento, tiene como objetivo que el estudiante adquiera conciencia de su potencial creativo y que desarrolle una personalidad artística propia.

Para lograr esto, se piensa el cuerpo como medio expresivo, como un sistema de signos a codificar y recodificar, como un medio para articular una idea con la que se pueda expresar un discurso y construir un lenguaje. De ahí la vinculación con las asignaturas de Puesta en Escena I: El artista frente al texto, Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de investigación escénica, Plástica Teatral y Generación de Proyectos y Producción Artística.

Se busca sumergir al estudiante en la relación técnica-lenguaje a partir de instrumentos contextuales y corporales para que pueda comprender cómo se construye un personaje entre las diferentes prácticas teatrales y su contexto histórico, tomando en cuenta que el cuerpo propio está inscrito en el mundo contemporáneo, determinado por un contexto específico.

Se propone la estructuración del movimiento de un personaje de modo que el estudiante articule concepto y forma dentro de una estilización del movimiento cotidiano, lo cual permite que empiece a construir una dramaturgia corporal estilizada y propia.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar la expresión del cuerpo dentro del espacio escénico y articulará la trayectoria y la progresión corporal de un personaje.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA ARTICULACIÓN DRAMÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTILIZADO	0	22
2	LA ELABORACIÓN ORGÁNICA Y LA PRECISIÓN TÉCNICA EN LA ACCIÓN ESCÉNICA	0	21
3	EL BINOMIO TRAYECTORIA - PROGRESIÓN	0	21
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LA ARTICULACIÓN DRAMÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTILIZADO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Profundizar en el conocimiento de su cuerpo y en el manejo de estructuras corporales estilizadas, dentro de un espacio determinado y con un propósito específico. <p>Contenidos específicos: 1.1 La dramaturgia corporal.</p>
UNIDAD 2	<p>LA ELABORACIÓN ORGÁNICA Y LA PRECISIÓN TÉCNICA EN LA ACCIÓN ESCÉNICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Colocar la energía y la atención en la construcción corporal y de movimiento de un personaje dentro de una estructura dramática definida.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 La integración de elementos corporales, emocionales y temáticos. 2.2 El cuerpo como texto.</p>
UNIDAD 3	<p>EL BINOMIO TRAYECTORIA - PROGRESIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Expresar ordenada y claramente la trayectoria y la progresión corporal de un personaje.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 La relación entre el diseño corporal y el diseño espacial. 3.2 La relación entre el enfoque corporal y el enfoque visual. 3.3 La relación entre las líneas de energía y las líneas espaciales.</p>

Metodología de trabajo:

Los alumnos experimentarán, en un laboratorio, el comportamiento de las diferentes variables que intervienen en la dramaturgia corporal, integrando elementos corporales, emocionales y dramáticos. En una siguiente etapa, a manera de resultado, los alumnos construirán un ensayo corporal.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo grupal de investigación.
- e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Se llevarán a cabo evaluaciones parciales del diseño de los experimentos corporales realizados en el laboratorio por los alumnos.
- b) Se efectuará una evaluación final sobre la construcción del ensayo corporal.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral ()
Exposición audiovisual ()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales (x)
Examen final escrito ()

Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

LA ARTICULACIÓN DRAMÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTILIZADO

- 1) Durán, Lín. (1993) *Manual del coreógrafo*. México, Ediciones INBA-Cenidi-Danza. pp. 19 - 83.

LA ELABORACIÓN ORGÁNICA Y LA PRECISIÓN TÉCNICA EN LA ACCIÓN ESCÉNICA

- 1) Saltzman, Andra. (2004) *El cuerpo diseñado*. Argentina, Editorial Paidós. pp. 36-57.

EL BINOMIO TRAYECTORIA - PROGRESIÓN

- 1) Cámara, Elizabeth. (2007) *Pensamiento y acción: El método Leeder de la escuela alemana*. México. Instituto Tecnológico de Monterrey. pp. 11-46.

Bibliografía complementaria:

- 1) Martínez, Emilio J. (2006) *Ritmo y expresión corporal mediante coreografías*. Barcelona. Editorial Paidotribo. pp. 33-150.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: GENERACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa):

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

La asignatura de *Generación de Proyectos y Producción Artística* se encuentra dentro del Campo de Cultura Teatral y se cursa en el séptimo semestre de la licenciatura. Con esta asignatura el alumno adquirirá una visión amplia del panorama real del mercado laboral, así como una serie de herramientas que le permitirán generar proyectos de teatro, colectivos o individuales, es decir, que le permitan desarrollarse de manera profesional, sin depender de la demanda del mercado laboral.

El “productor artístico” es el empresario-artista encargado de generar, producir, difundir y explotar una obra de teatro, sin dejar a un lado la construcción de un discurso estético. Aquellos alumnos interesados en convertirse en “productores artísticos” de sus propios proyectos, requieren, aparte de conocer todas las disciplinas artísticas implicadas en la producción teatral, aprender una serie de conceptos y herramientas que se utilizan en la creación de una empresa: planeación, administración, contabilidad y mercadotecnia.

Durante el semestre, el alumno desarrollará una carpeta de proyecto a partir de los conocimientos adquiridos en clase, utilizando también lo aprendido en la asignatura de Teoría y Análisis del Texto Dramático, para seleccionar el texto-base de su proyecto y para justificar la importancia y pertinencia del mismo.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Planear un proyecto teatral.
- b) Seleccionar un texto, describir el proyecto y justificarlo a partir de la utilización de las herramientas analíticas adquiridas en la asignatura de Teoría y Análisis del Texto Dramático.
- c) Realizar una carpeta completa de pre-producción de un proyecto, utilizando las herramientas empresariales adquiridas para estructurar el proyecto.
- d) Reconocer las funciones del Productor Artístico en todas las fases del proyecto: pre-producción, producción, explotación y post-producción, así como diferenciar las funciones del productor ejecutivo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL PROYECTO PERSONAL	12	12
2	EL DISEÑO DEL PROYECTO	10	10
3	PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO	10	10
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	EL PROYECTO PERSONAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de:

	<p>a) Generar su propio proyecto como opción laboral y de desarrollo artístico.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 Razones para levantar un proyecto personal. 1.2 Características del actor-empresario. 1.3 Cómo se estructura una empresa de teatro (compañía de teatro). 1.4 La concepción responsable del proyecto (selección del texto y derechos de autor). 1.5 El productor artístico y el productor ejecutivo. 1.6 El poder de la convocatoria.</p>
<p>UNIDAD 2</p>	<p>EL DISEÑO DEL PROYECTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Utilizar las herramientas necesarias para el diseño de un proyecto de teatro.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Primera fase de la preproducción: La visión. El lugar. El equipo. El presupuesto. Los recursos.</p> <p>2.2 La gestión de los recursos: Realización de carpetas. Las diferentes fuentes de financiamiento.</p> <p>2.3 Segunda fase de preproducción: Convocar y contratar. Planeación de la producción (elaboración del plan de trabajo, calendario de actividades, ruta crítica, presupuesto y ejercicio de recursos). Plan de mercadotecnia. Prevenir y evitar conflictos.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Identificar los elementos que implica la generación de un proyecto y cómo relacionarse con todas las diferentes áreas de</p>

	<p>la producción desde su doble función de productor artístico – actor.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Acción 1 La producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organigrama de la producción. Administración y control de los recursos. La relación con los creativos y con los actores. Vistos buenos y toma de decisiones. El montaje. Los ensayos. La difusión y las relaciones públicas. <p>3.2 La exhibición:</p> <ul style="list-style-type: none"> El estreno. Las funciones. Los pagos. El control de la taquilla. La temporada. Solución de situaciones inesperadas. <p>3.3 Post-producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Explotación del proyecto. Almacenaje de la producción. El cierre del proyecto y la contabilidad. La evaluación de resultados. El siguiente proyecto.
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Las clases se desarrollarán a partir de la exposición del profesor y la ejercitación de los alumnos en una serie de prácticas que les permitan manejar las diferentes herramientas de producción que se proponen, en diferentes escenarios mediante la resolución de problemas específicos a partir de casos hipotéticos y reales.</p> <p>Durante el transcurso del semestre, los alumnos deberán diseñar un proyecto (pudiendo ser este individual o grupal), cuya verificación será la realización de una carpeta de preproducción del mismo.</p>
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cubrir un 90% de asistencia a la asignatura. b) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Entrega de un trabajo final, que puede realizarse en equipo o individualmente, y que consiste en una carpeta de pre-producción del proyecto de la segunda puesta en escena, que se realizará en el octavo semestre de la licenciatura.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

EL PROYECTO PERSONAL

Ley federal de derechos de autor:

- 1) <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf> Páginas: 3-8, 12-14, 20, 26.

EL DISEÑO DEL PROYECTO

- 1) Lledó, Pablo y Rivarola, Gustavo: *Gestión de proyectos*, Editorial Pearson, Buenos Aires, 2007. Capítulos: 1.3, pp. 10-13; 1.4, pp. 13-14; 2.3, pp. 21-23; 2.5, pp. 26-28; 2.6, pp. 28-29; 3.1 pp. 33-34; 3.2 pp. 35-37; 3.7 pp. 50-51; 3.8 pp. 51-52; 3.9 p. 53; 4.2 pp. 64; 5.2 pp. 86-89.

PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO

- 1) Schraier, Gustavo: *Laboratorio de Producción Teatral 1*, Editorial Atuel, Segunda edición, Buenos Aires, 2008. Capítulos: 1 pp. 13-22; 2 p. 36; 3 pp. 41-47, 61-62, 64-83, 98-102, 119-122, 128-134; 4 pp. 139-157; 5 pp. 169-174.

Bibliografía complementaria:

- 1) Byrnes, William J.: *Management and the Arts*, Elsevier Focal Press, New York, 2008.
- 2) De León, Marisa: *Espectáculos escénicos (producción y difusión)*, Editorial CONCACULTA/FONCA, México, 2009.
- 3) Kaiser, Michael M.: *The Art of Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations*, Brandeis University Press, New York, 2008.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional del teatro con experiencia en producción o gestión en artes escénicas y docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **PLÁSTICA TEATRAL**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Producción Teatral

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Esta asignatura se ubica en el Área de Cultura Teatral. A su vez, mantiene relación directa con las materias de Producción Teatral, Teoría y Análisis del Texto Dramático, Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica y Puesta en Escena I: El artista frente al texto.

La formación profesional del actor universitario requiere conocimiento histórico y teórico de los elementos visuales que por necesidad participan en el montaje teatral. Ello hace necesario un recorrido visual por las diferentes etapas del desarrollo del conjunto de elementos que configuran sus aspectos plásticos. Se busca que el alumno adquiera y asimile los diferentes planteamientos teóricos de

los movimientos y tendencias que han presidido los diferentes periodos del lenguaje teatral.

Por ello, durante el semestre se llevará a cabo una revisión de las corrientes plástico-teatrales a partir de los manifiestos y escritos de los grandes renovadores del teatro en el siglo XX, con los cuales el alumno adquirirá los conocimientos mencionados y las habilidades que incrementen sus capacidades creadoras, motivo por el cual la asignatura incluirá tanto procesos de asimilación teórica e histórica como actividades de entrenamiento y propuesta creativos.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar y analizar desde una perspectiva teórico-práctica los elementos y signos de las artes visuales que interactúan en el conjunto multidisciplinario del fenómeno teatral.
- b) Obtener una visión panorámica y crítica de las formas plástico-teatrales de la cultura occidental, particularmente de las vanguardias artísticas de los siglos XX y XXI.
- c) Plantear propuestas originales en materia de plástica escénica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONSIDERACIONES TEÓRICAS	8	6
2	EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS	16	12
3	PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO	8	14
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	CONSIDERACIONES TEÓRICAS Objetivo específico: El alumno será capaz de:

	<p>a) Conocer las diferentes definiciones y conceptos relativos al origen, desarrollo y fenomenología teatrales.</p> <p>Contenidos específicos: La disyuntiva histórica:</p> <p>1.1 Rito-mito-teatro. 1.2 Rito-mito-literatura. 1.3 La realidad espacio-temporal del teatro. 1.4 Evolución de la tipología arquitectónica teatral. 1.5 Los signos teatrales. 1.6 El problema del estilo.</p>
<p>UNIDAD 2</p>	<p>EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS</p> <p>Objetivo específico: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificará las características estilísticas de la plástica teatral en su desarrollo histórico.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Escena en la Antigüedad clásica. 2.2 Teatro y liturgia en la Edad Media. 2.3 Génesis del teatro moderno: El Renacimiento. 2.4 El Teatro en la era del Barroco. 2.5 El Teatro del período neoclásico. 2.6 El Teatro Romántico. 2.7 La gran disyuntiva de la modernidad, "Teatro vivo" o naturaleza muerta. 2.8 Teatro y vanguardias en el siglo XX.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO</p> <p>Objetivo específico: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Distinguir los elementos formales de la composición escénica.</p> <p>Contenidos específicos: El proyecto plástico-escénico 3.1 De la forma en general. 3.2 Conceptos de proporción y armonía en el espectáculo. 3.3 La forma en las artes espectaculares. 3.4 Tema, visualización y proyecto. 3.5 La composición espectacular.</p>

Metodología de trabajo:

Exposición del profesor y observación crítica de diaporamas relativos a las unidades temáticas del programa. La observación por parte del alumno de las imágenes referentes a la evolución de las formas teatrales, será complementada grupalmente con lecturas analíticas de los textos claves, las cuales se realizarán con antelación de manera individual, particularmente las que correspondan a las grandes transformaciones de los siglos XIX y XX, como los de Richard Wagner, Adolph Appia, Gordon Craig, Svevold Meyerhold, Alfred Jarry, Filippo Tomasso Marinetti, Max Reinhard, Tristán Tzara, Oscar Shllemer, Jerzy Grotowsky, Tadeus Cantor, Eugenio Barba y otros.

Posteriormente a esta dinámica, se promoverá en los alumnos el debate y análisis en cada una de las unidades estudiadas en este programa, así como la articulación a través del semestre de un trabajo de investigación que concluya en una propuesta escénico-plástico individual.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso.
- b) Entrega de reportes de lecturas.
- c) Aprobación de dos evaluaciones intermedias.

2. Forma de acreditación:

- a) Presentación de un trabajo final, que consistirá en realizar una propuesta escénico-plástica en alguno de los siguientes soportes: video, diaporama, dibujo, maqueta, composición escénica.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Prácticas de campo	()
--------------------	-----

Bibliografía obligatoria:

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

- 1) Bettetini, Gianfranco: *Producción significativa y puesta en escena*. Editorial Gustavo Gilli, Barcelona. 1997
- 2) Bosch Gimpera, Pedro: *El teatro y las representaciones teatrales en Grecia y Roma*. Cuadernos de Cultura Popular, S.E.P., México. 1969

EL DESARROLLO DE LAS FORMAS VISUALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS

- 1) Kowzan, Tadeuz: *Literatura y espectáculo*. Editorial Taurus, Madrid. 1992
- 2) Sánchez, José A: *La escena moderna. Manifiestos y textos de la época de las vanguardias*. Ediciones Akal, Madrid. 1999

PROYECTO PLÁSTICO-ESCÉNICO

Ghika, Matila: *La composición áurea en las artes plásticas*. Editorial Poseidón, Buenos Aires. 1977

Bibliografía complementaria:

- 1) Appia, Adolph: "Luz, espacio y tiempo". En: Jiménez, Sergio y Edgar, Ceballos (comp.) *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. Vol. 1, Textos de Humanidades. UNAM, México. 1985
- 2) Baty, Gastón y Chavance, R.: *El arte teatral*. Fondo de Cultura Económica, México. 1965
- 3) Castagnino, Raúl H.: *Teoría del teatro*. Compendios Nova de Iniciación Cultural, Buenos Aires. 1956
- 4) Cruciani, Fabrizio: *Arquitectura teatral*. Fideicomiso para la Cultura México / USA, México. 1994
- 5) Chancerel, León: *El teatro y los comediantes*. Editorial Eudeba, Buenos Aires. 1963
- 6) Doczi, Giorgio. *The Power of Limits*. Shambala, Boulder & London. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Aldeasa, Madrid. 1985
- 7) Hambridge, Jay: *The Elements of Dynamic Symmetry*. Dover Publications, Nueva York. 1967
- 8) Goldberg, Rose Lee: *Performance, Live Art 1909 to the Present*. Abrams, Nueva York. 1979

- 9) Jacobson, Roman: *Esais de lingüistique générale*. Ed. Minuit, París. 1963
- 10) ----- *Theorie de la literature*. Ed. Seuil, París. 1966
- 11)Kostelanetz, Richard: *Dictionary of the Avant-Gardes*. Acapella Books, Chicago. 1993
- 12)Kowzan, Tadeuz: *Literatura y espectáculo*. Ed. Taurus, Madrid.1992
- 13)Kruft, Hanno-Walter: *A History of Arquitectural Theory*. Princeton Architectura Press, New York. 1994
- 14)Macgowan, Kennet y William Melnitz: *Las edades de oro del teatro*. Fondo de Cultura Económica, México. 1964
- 15)Nicol, Alardyce: *Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale*. Bulzoni Editore, Roma. 1966
- 16)Oliva, César y Torres Monreal, Francisco: *Historia básica del arte escénico*. Ed. Cátedra, Madrid.1997
- 17)Paccioli, Luca: *La divina proporción*. Ed. Losada, Buenos Aires. 1959
- 18)Reinhard, Max: "Cuaderno de trabajo para 'El Milagro'". En: Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar (comp.): *Técnicas y teorías de la Dirección Escénica*. Vol. 2. Textos de Humanidades, UNAM, México. 1985
- 19)Rischbieter, Henning y Storch, Wolfgang: *Art and the Stage in the 20th Century*. New York Graphic Society Ltd. Greenwich, Conecticut.1985
- 20)Serrau, Geneviève: *Historie du Nouveau Théâtre Siglo XXI*. Ed. El Hombre y sus Obras, México. 1967
- 21)Sonrel, Pierre: *Traité de scénographie*. Librerie Theatral, París. 1944
- 22)Turner, Victor. *From Ritual to Theater*. Paj Publications, New York. 1982
- 23)Verkauf, Willy (ed.): *Dada, Monograph of a Movement*. Academy Editions, London / St. Martin's Press, Nueva York. 1975
- 24)Vila, Santiago: *La escenografía. Cine y Arquitectura*. Ed. Cátedra, Madrid. 1997
- 25)Villafañe, Justo: *Introducción a la teoría de la imagen*. Ed. Pirámide, Madrid. 1992
- 26)Ubersfeld, Anne: *Semiótica teatral*. Ed. Cátedra / Universidad de Murcia, Madrid. 1997
- 27)Vitrubio, Marco Lucio: *Los diez libros de Arquitectura*. Ed. Iberia, Barcelona. 1955

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en artes visuales o historiador del arte.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO**

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **PUESTA EN ESCENA I: El artista frente al texto**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 20
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	16	256
	4	12		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Actuación VI: Exploración y formulación escénica del Siglo de Oro

Asignatura con seriación subsecuente: Puesta en Escena II: El artista escénico

Presentación:

Puesta en Escena I: El artista frente al texto es una asignatura del Campo de Actuación, en la cual confluyen y se articulan en un montaje escénico de formato profesional, a presentarse en una temporada con público, todos los conocimientos adquiridos en los distintos campos de la licenciatura. Dado que el actor genera universos imaginarios dentro de la escena en un colectivo y frente al público, en este semestre el alumno abordará su trabajo de creación en una puesta en escena basada en un texto previamente escrito, conducido por un director profesional y su equipo creativo: diseñadores de iluminación, vestuario, escenografía, música, etc.

El alumno enfrenta su universo creador como artista al del director, para que al descifrarlo sea capaz de habitar una ficción desde un punto de vista personal. El director plantea un discurso escénico y dentro de éste un devenir para los alumnos. A partir de ahí, cada uno de ellos generará sus propuestas para finalmente presentarlas al público en una temporada, con el resultado escénico de dicho proceso, sosteniendo las funciones con un alto rango de calidad.

Este curso, al igual que el del siguiente semestre, es encomendado a un

director artístico y académico invitado, quien dirige la puesta en escena con una obra previamente seleccionada.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Interpretar un personaje.
- b) Hacer uso de las habilidades y conocimientos aprendidos, trabajando sobre sí mismo, con su grupo y un equipo profesional, en la creación de una puesta en escena basada en un texto, que se verificará en una temporada frente a público.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO	16	48
2	EXPLORACIÓN	16	48
3	ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA	16	48
4	SEGUIMIENTO DE LA TEMPORADA	16	48
Total de horas:		64	192
Suma total de horas:		256	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD	DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO
1	<p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Atender las propuestas discursivas del director invitado. b) Analizar la obra propuesta para su montaje. c) Elaborar un plan de trabajo basado en la propuesta del director escénico. d) Formular y construir una propuesta estética de la obra con base en las primeras impresiones del o los papeles que se le asignen. <p>Contenidos específicos:</p>

	<p>1.1 Los distintos creadores y sus relaciones. 1.2 La obra escrita. 1.3 El discurso escénico. 1.4 Plan de trabajo.</p>
UNIDAD 2	<p>EXPLORACIÓN</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar la naturaleza del texto dramático propuesto. b) Realizar una investigación del contexto ficticio en la obra propuesta. c) Conocer el contexto histórico-social de la obra propuesta. d) Colaborar en la propuesta del director a partir del material investigado. <p>Contenidos específicos: 2.1 El texto dramático. 2.2 El contexto ficticio. 2.3 El impulso creador. 2.4 El horizonte del actor.</p>
UNIDAD 3	<p>ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proponer las acciones que proyecten los signos encontrados en la exploración del texto. b) Sustentar la ficción a la que pertenece el personaje, bajo una propuesta estética. c) Crear una propuesta corporal para la realización de las acciones en escena. d) Incorporar a su trabajo creativo los diseños de vestuario, escenografía, música, maquillaje e iluminación. <p>Contenidos específicos: 3.1 Dibujo de personaje. 3.2 Encarnación. 3.3 Acción dramática. 3.4 Ensayos técnicos.</p>
UNIDAD 4	<p>SEGUIMIENTO DE LA TEMPORADA</p>

	<p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar los elementos apreahendidos durante el semestre en cuanto a la interpretación sobre la escena. b) Desenvolverse frente al público con el resultado escénico de su proceso. c) Llevar un registro de sus funciones. d) Poner en práctica las observaciones de su director durante la temporada. e) Sostener la calidad de su trabajo durante la temporada. f) Realizar un informe final de actividades y exponer una reflexión artística sobre su proceso. <p>Contenidos específicos: 4.1 Realización de la temporada teatral.</p>
--	--

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>El proceso parte de un reconocimiento del equipo creativo. Después contempla el estudio de la obra y su autor para generar un discurso estético, proceso que desemboca en la escena y la incorporación de los elementos de escenografía, vestuario, música, iluminación y maquillaje, según el caso.</p> <p>Finalmente se presenta la obra al público y se le da seguimiento escrito de todas las funciones y en video de la primera y última presentación, para establecer una evaluación final del proceso creativo en su conjunto.</p>	
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura. b) Lectura de los textos obligatorios. c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos. d) Participación analítica y reflexiva en el proceso de la puesta en escena. e) Trabajo de investigación y escénico individual y grupal f) Bitácora de trabajo. <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>Es la puesta en escena presentada a público, que consiste en una temporada regular, así como la evaluación sobre su desempeño analítico, propositivo, creativo, estético y ético durante el proceso de construcción de la puesta.</p>	

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO

- 1) Grotowsky, Jerzy. "La técnica del actor" en *Hacia un teatro pobre*. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1970.
- 2) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

EXPLORACIÓN

- 1) La Obra propuesta.
- 2) Bentley, Eric. "Trama" en *La vida del drama*. Editorial Paidós. México, 1992.
- 3) Stanislavsky, Constantin. "Unidades y objetivos" en *El trabajo del actor sobre sí mismo, el trabajo sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Editorial Quetzal, Buenos Aires, 1986.
- 4) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

ESTRUCTURACIÓN DE LA OBRA

- 1) La Obra propuesta.
- 2) Craig, Edward Gordon, "La escena y el movimiento" en *El arte del teatro*, Ed. Escenología. México, 1999.
- 3) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aslan, Odette. *El actor en el siglo XX*, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1979.

- 2) Bujvald, Naftole, Teatro, Editorial Escenología. México, 2011.
- 3) Brook, Peter. *La puerta abierta*, Editorial El Milagro, México, 1998.
- 4) Brook, Peter. *El espacio vacío*, Ediciones Península. Barcelona, 1990.
- 5) Craig, Edward Gordon. *El arte del teatro*, Ed. Escenología. México, 1999.
- 6) Crestani, Antonio. *José Luis Ibáñez*, Ediciones El Milagro/CONACULTA. México, 2008.
- 7) Cruciani, Fabrizio. *Arquitectura teatral*, Colección Escenología. Ed. Grupo Editorial Gaceta. México, 2005.
- 8) Chejov, Michael. *Sobre la técnica de la actuación*, Ediciones Alba. Barcelona, 2002
- 9) Eines, Jorge. *La formación del actor*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007.
- 10) Jiménez, Sergio. *Técnicas y teorías de la dirección escénica. Vol. 1*, Ed. Grupo Editorial Gaceta/UNAM. México, 1985.
- 11) Meyerhold, V. E. *El actor sobre la escena*, Ediciones de la UAM, México, 1986.
- 12) Obregón, Rodolfo. *Utopías aplazadas*, Ediciones CONACULTA/Centro Nacional de las Artes/Dirección General de Publicaciones. México, 2003.
- 13) Müller, Carol (coordinador) *El training del actor*, Ed. UNAM. México, 2007.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la dirección escénica, con capacidades pedagógicas y una trayectoria artística importante, así como experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **CURSO-LABORATORIO DE CREACIÓN ESCÉNICA II: La estética escénica contemporánea**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo de Actuación. En este semestre se busca dar continuidad a lo aprendido en el anterior semestre. Con *Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea* los alumnos ponen en práctica, de una manera más consciente y disciplinada, las herramientas adquiridas para la discusión teórica, la investigación y la producción artística.

Si bien el teatro como disciplina artística ha ido perdiendo centralidad en el espacio social durante los siglos XX y XXI, la teatralidad lo ha ganado desbordando las artes escénicas en su sentido restringido para contaminar no sólo otras prácticas artísticas -como la obra de muchos artistas contemporáneos lo demuestra- sino múltiples expresiones estéticas y políticas, fundamentales para entender la configuración de la esfera pública actual. Así pues, el alumno llevará su quehacer a un campo expandido de la teatralidad: intervenciones urbanas, instalaciones o acciones performativas que se

desarrollan en las calles, plazas, galerías y otros espacios públicos y privados para que configuren nuevas imaginaciones sociales.

Este curso-laboratorio les permite a los alumnos distintas formas de experimentación en los procesos creativos, así como en la producción de diversos espectáculos escénicos y su relación con el entorno artístico, social y político, siempre a partir del conocimiento crítico. Este Laboratorio intenta cartografiar los términos de la discusión que han aparecido en relación con las poéticas de la producción estética contemporánea, para proveer al alumno de nuevos marcos críticos que amplíen y profundicen la reflexión y modos de aproximación a estas prácticas artísticas.

El curso-laboratorio habrá de valorar igualmente el proceso creativo y la presentación u objetivación del proceso en una pieza artística. Con este fin se valdrá de su vinculación con las asignaturas de Introducción a la Dirección de Escena y Puesta en Escena II: El artista escénico.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar las prácticas artísticas que se ubican en el entrecruce de diversos saberes y las prácticas desde puntos de vista transdisciplinarios en un abordaje teórico y crítico, a través de la exploración del concepto de “teatralidad” en su más amplio sentido.
- b) Desarrollar paralelamente un proyecto artístico que permita al alumno poner en práctica y cuestión los conceptos estudiados.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA	16	16
2	PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD	16	16
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Conocer modelos de práctica y pensamiento artístico y social que le sirvan de referente para refutar o extraer utilidad. b) Identificar movimientos y creadores relevantes del arte contemporáneo. c) Analizar el cambio de paradigmas del arte moderno al arte contemporáneo. d) Identificar diversas formas de producción artística contemporánea relacionadas con contextos culturales específicos. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Vanguardias artísticas del siglo XX. 1.2 Arte conceptual y crítica institucional. 1.3 Teatralidad y performatividad. 1.4 Arte y activismo. 1.5 Estéticas de la emergencia (distracción; indisciplina y desobediencia; prácticas invertidas; zonas temporalmente autónomas y proyectos de larga duración en el arte público).
UNIDAD 2	<p>PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Generar proyectos artísticos de imbricación con las problemáticas sociales, imaginando prácticas en la esfera pública. b) Conocer y hacer uso de los espacios de consecución de recursos para las prácticas artísticas y sociales. c) Realizar prácticas de producción artísticas y sociales pertinentes para su proyecto. d) Proponer dinámicas de intercambio de saberes, colaboración académica y participación social. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planteamiento de proyectos. Identificación y desarrollo conceptual de un proyecto artístico. Desarrollo de un proyecto escénico que se vincule con diversas áreas de producción académica de la UNAM y/o con otras esferas de actividad social. 2.2 Desarrollo de proyectos. 2.3 Conclusión de proyectos.

Metodología de trabajo:

En las sesiones del curso-laboratorio se hará revisión de prácticas artísticas y escénicas contemporáneas, así como de los modos en que la sociedad propone paradigmas que forman la subjetividad contemporánea. Se enfatizará la reflexión grupal en torno a las relaciones entre arte y conocimiento y, en especial, la producción escénica en el ámbito universitario, para lo cual se invitará a profesores e investigadores universitarios de otras áreas académicas de la UNAM con el fin de discutir las implicaciones que en la actualidad tiene hacer teatro en la UNAM.

Se harán ejercicios creativos y de investigación en torno a las problemáticas vistas en clase, enfatizando su conocimiento crítico y explotando todas las capacidades del alumno para la exploración y experimentación, desde su quehacer, con el entorno artístico, social y político de su país.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso-laboratorio.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Participación en clase y en las actividades extramuros.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.
- e) Presentación de resultados artísticos de acuerdo a las modalidades que cada proyecto exija.
- f) Ensayo crítico por escrito sobre los procesos creativos realizados durante el curso-laboratorio.

2. Forma de acreditación:

- a) El alumno presentará de manera individual o colectiva la documentación generada durante el proceso de investigación y producción de su proyecto escénico. Se valorará igualmente el proceso creativo y la presentación u objetivación del proceso en una pieza artística.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()

Prácticas de campo	(x)	Otras:	(x)
--------------------	-------	--------	-------

Bibliografía básica:

PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA

- 1) Comeron, Octavi. *Arte y postfordismo*. Trama Editorial. Madrid, 2007.
- 2) Didi-Huberman. *Cuando las imágenes toman posición*. Antonio Machado Ediciones. Madrid, 2008.
- 3) Dieguez, Ileana (comp). *Destejiendo escenas, Desmontajes: procesos de investigación y creación*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana, CITRU, INBA. México, 2009.
- 4) Laddaga Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2008.

PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD

- 1) La bibliografía relativa a esta unidad dependerá de los proyectos que los alumnos propongan y se ajustará durante el curso-laboratorio.
- 2) Agamben, Giorgio. *Ninfas*. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2010.
- 3) Buck Morss, Susan. *Pensar tras el terror*. Antonio Machado Editores. Madrid, 2010.
- 4) Buck Morss, Susan. *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona Editora, Buenos Aires, 2005.

Bibliografía complementaria:

- 1) Agamben, Giorgio. *Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Editorial Pre-textos. Madrid, 1995.
- 2) Agamben, Giorgio. *Signatura rerum, sobre el método*. Editorial Anagrama. Barcelona, 2009.
- 3) Barrios, José Luis. *El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana. México, 2010.
- 4) Borriaud Nicolas. *Estétique relationnelle*. La press du reel. París, 1998.
- 5) Brejzek, Thea (editor). *Expanding scenography, on the authoring space*. The Arts and Theater Institute. Prague, 2010
- 6) Brejzek Thea (editor). *Space and Power*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2008.
- 7) Brejzek Thea (editor). *Space and Truth*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2009.
- 8) Buck Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada*. Editorial La balsa de Medusa. Madrid, 2001.
- 9) De Bruyne (Editor). *Community Art. The politics of Trespassing*. Antennae Valiz. Amsterdam, 2010.
- 10) Echeverría, Bolívar (editor). *La mirada del ángel, en torno a las Tesis sobre la Historia*. Editorial Era y Universidad Nacional Autónoma de

- México. México, 2005.
- 11) Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Editorial Era. México, 1998.
 - 12) Harvie, Jen. *Thatre and the City*. Palgrave Macmillan. New York, 2009.
 - 13) Jaar, Alfredo. *La política de las imágenes*. Editorial Metales Pesados. Santiago de Chile, 2008.
 - 14) Instituto de Investigaciones Estéticas *Tiempo y Arte. Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.
 - 15) Instituto de Investigaciones Estéticas. *Arte y Violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1995.
 - 16) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La abolición del arte. XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.
 - 17) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La imagen política. XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2006.
 - 18) Laddaga, Reinaldo. *Estética de laboratorio*. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2010.
 - 19) Lextrait Fabrice y Kahn Frederic (comp.). *Nouveaux territoires de l'art. Sujet/Objet*. Paris, 2005.
 - 20) Madoff, Steven Henry. *Art School (propositions for the 21st century)*. The MIT Press. Cambridge, 2012.
 - 21) Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Editorial Paidós Comunicación. Barcelona, 1997.
 - 22) O'Neill, Paul (Editor). *Locating the producers*. Antenae Valiz. Amsterdam, 2010.
 - 23) Pelbart, Peter Pal. *Filosofía de la deserción, nihilismo, locura y comunidad*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2009.
 - 24) Plant, Sadie. *El gesto más radical, la Internacional situacionista en una época posmoderna*. Col. La muchacha de dos cabezas, Editorial Errata Naturae. Madrid, 1992.
 - 25) Virno Paolo. *El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.
 - 26) Wilson, Stephen. *Information arts, intersections of art, science and technology*. The MIT Press. London, 1995.
 - 27) Zizek, Slavoj (editor). *El prójimo, tres indagaciones en teología política*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2010.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro con conocimientos en filosofía y antropología con experiencia en la docencia.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **EXPRESIÓN CORPORAL VI: Creación escénica**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Cuerpo y Movimiento	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	0	4		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Expresión Corporal V: Construcción de personaje

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

La *Expresión Corporal VI: Creación escénica*, inscrita en el Campo de Cuerpo y Movimiento, representa una síntesis integradora de todos los conocimientos y habilidades adquiridos, a través de diversas técnicas y sistemas de movimiento de diferentes prácticas teatrales, con el objeto de que el estudiante sea capaz de iniciar la construcción de un vocabulario propio y una dramaturgia corporal autónoma.

Se trata de asumir el cuerpo como un sistema de signos a codificar y recodificar, como un medio para articular una idea con la que se pueda expresar un discurso y construir un lenguaje.

El manejo consciente y puntual de su cuerpo garantiza la claridad y la precisión en la ejecución e interpretación de un personaje.

La asignatura propone la estructuración del movimiento de modo que se articule concepto y forma dentro de una estilización corporal, lo cual permite que el estudiante responda a las preguntas que le plantea la creación de

diversos personajes. Esto implica el inicio de un estilo propio de expresión corporal.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Construir a partir del análisis del discurso en cuestión, una interpretación corporal propia del personaje, y su progresión en las distintas estaciones dramáticas, consciente de su funcionamiento dentro del todo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO CORPORAL	0	22
2	CREACIÓN CORPORAL DE UN PERSONAJE	0	21
3	INTRODUCCIÓN A LA AUTONOMÍA CORPORAL	0	21
Total de horas:		0	64
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD 1	<p>LECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO CORPORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Construir una interpretación corporal de su personaje, a partir del análisis y una perspectiva propia sobre el material en cuestión. <p>Contenidos específicos: 1.1 La articulación del concepto y forma en la estilización del movimiento. 1.2 La estilización de formas corporales.</p>
UNIDAD 2	<p>CREACIÓN CORPORAL DE UN PERSONAJE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Expresar la corporalidad de un personaje y su progresión en las distintas estaciones dramáticas.

	<p>Contenidos específicos: 2.1 Las estaciones dramáticas. 2.2 La progresión dramática.</p>
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA AUTONOMÍA CORPORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Articular un discurso propio que dimensione y proyecte su trabajo sobre el movimiento estilizado, que conjugue la elaboración orgánica y la precisión técnica en la acción corporal escénica.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 La elaboración de un vocabulario corporal propio. 3.2 La proyección corporal del discurso. 3.3 La conjugación de elementos y principios adquiridos en un proyecto personal.</p>

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Se propone grupalmente un tema, un estilo y una técnica, que servirán como punto de partida para que el alumno codifique y recodifique un discurso corporal propio y su puesta en escena.</p>	
<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura. b) Entrega de todos sus reportes. c) Participación en clase. d) Trabajo grupal de investigación. e) Presentación de secuencias de movimiento en clase.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>a) Se llevarán a cabo evaluaciones parciales sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos y se hará una evaluación final de su presentación en escena.</p>	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase (x)</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (x) Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p>

Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

LECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO CORPORAL

- 1) Durán, Lín. (1993) *Manual del coreógrafo*. México, Ediciones INBA-Cenidi-Danza. pp. 90-124.

CREACIÓN CORPORAL DE UN PERSONAJE

- 1) Saltzman, Andra. (2004) *El cuerpo diseñado*. Argentina, Editorial Paidós. pp. 134-171.

INTRODUCCIÓN A LA AUTONOMÍA CORPORAL

- 1) Martínez, Emilio J. (2006) *Ritmo y expresión corporal mediante coreografías*. Barcelona. Editorial Paidotribo. pp. 157-212.

Bibliografía complementaria:

- 1) Marina, José Antonio. (2007) *Las arquitecturas del deseo*. Barcelona, Ed. Anagrama. pp. 5 – 190.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro y/o la danza y con experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ESCENA**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa):

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Introducción a la Dirección de Escena es una asignatura teórico-práctica ubicada en el Campo de Cultura Teatral, en el octavo semestre de la licenciatura. Si bien el contexto del plan de estudios ha puesto énfasis en el hecho teatral desde el punto de vista del actor, con esta asignatura se busca ofrecer al alumno comprender el hecho teatral a partir del punto de vista del director escénico.

Esta asignatura es una introducción: 1) para tener una mejor comprensión del proceso creativo del teatro como una actividad colectiva y los diferentes puntos de vista de los otros colaboradores para trabajar en un mismo sentido; y 2) para los alumnos que, teniendo conocimientos del teatro y la actuación, estén interesados en desarrollar sus capacidades para que, en un futuro, puedan dirigir sus intereses hacia este territorio de la creación.

Asimismo, el alumno, en la práctica, entenderá cómo el arte teatral está en constante vinculación con otras artes, y de esta vinculación va construyéndose un

lenguaje escénico autotélico. Adquirirá y utilizará así las herramientas necesarias para poder abordar el hecho escénico, tanto desde su experiencia actoral como desde su visión como creador.

Esta asignatura se relaciona con las de Puesta en Escena I: El artista frente al texto y Puesta en Escena II: El artista escénico, Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica y Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea, Generación de Proyectos y Producción Artística, así como las asignaturas antecedentes de Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Plástica Teatral y Teoría y Análisis del Texto Dramático.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Tomar contacto con la puesta en escena como objeto para una mayor comprensión de hecho teatral en su conjunto.
- b) Aprender los elementos que constituyen la puesta en escena.
- c) Realizar una pequeña práctica de dirección escénica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA	6	6
2	LA ARQUITECTURA TEATRAL	5	5
3	LAS ARTES VISUALES	5	5
4	LAS ARTES SONORAS	5	5
5	LA LITERATURA	5	5
6	LA DIRECCIÓN ESCÉNICA	6	6
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer de conjunto, a partir de un trabajo teórico, las diferentes artes que constituyen la puesta en escena. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Introducción histórica al concepto de puesta en escena. 1.2 Descripción de las artes que constituyen la puesta en escena: la arquitectura, las artes visuales, las artes sonoras, la literatura. 1.3 Diferencia conceptual entre puesta en escena y dirección escénica.
UNIDAD 2	<p>LA ARQUITECTURA TEATRAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar las diferencias de espacios teatrales, tanto desde su aspecto arquitectónico como desde su aspecto funcional para la puesta en escena. b) Comprender la relación sustantiva entre escena y público. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Escena y público. Relación inevitable en las artes escénicas. 2.2 Los espacios teatrales históricos y existentes. 2.3 Teatro frontal y teatro circular. 2.4 Aspectos denotativos y connotativos de los espacios teatrales. 2.5 Los diversos espacios y su relación con la puesta en escena.
UNIDAD 3	<p>LAS ARTES VISUALES</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar los aspectos puramente visuales en la puesta en escena, desde el punto de vista de las artes visuales. b) Tomará contacto con los rudimentos del pensamiento escenográfico y la iluminación teatral <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 La materialidad de lo visual. 3.2 Los materiales, las texturas, los colores, las formas, los volúmenes. 3.3 La escenografía y su relación con las artes visuales. 3.4 La luz. La iluminación.

<p>UNIDAD 4</p>	<p>LAS ARTES SONORAS</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Reconocer los aspectos puramente sonoros en la puesta en escena, desde el punto de vista de las artes sonoras.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Problemática del sonido en el teatro. 4.2 Ruido y sonido. 4.3 El texto como sonido. 4.4 Las voces de los actores. 4.5 La música en el teatro.</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>LA LITERATURA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar las materialidades literarias en función de la puesta en escena.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 La materialidad del lenguaje. 5.2 Textos de acción, textos narrativos. 5.3 La dramaturgia: hipótesis de representación de un texto. 5.4 Poéticas dramáticas. 5.5 La traducción de textos.</p>
<p>UNIDAD 6</p>	<p>LA DIRECCIÓN ESCÉNICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Desarrollar una práctica de dirección de una obra de pequeño formato, en la que aplicará los conocimientos generales y sus habilidades de la dirección escénica.</p> <p>Contenidos específicos: 6.1 Práctica de la dirección teatral 6.2 Trabajo con el equipo creativo: los actores, los escenógrafos, los músicos, los iluminadores, etc.</p>

Metodología de trabajo:

Las clases serán teórico-prácticas sobre la problemática particular de la puesta

en escena y posteriormente sobre el acto de la dirección escénica. Para tal efecto, se trabajará individual y grupalmente sobre los diversos temas, realizando trabajos prácticos que permitan una mayor comprensión del fenómeno. También se activará la lectura de textos sobre cada una de las unidades para fortalecer la reflexión teórica en los alumnos.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entregar los trabajos prácticos parciales que se soliciten.
- c) Hacer el trabajo final de dirección escénica.

2. Formas de acreditación:

La calificación final se integrará con base en dos componentes:

- a) El trabajo final de dirección.
- b) Un ensayo sobre alguno de los temas tratados en el semestre.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN A LA PUESTA EN ESCENA

- 1) Rossi Vaquié, Juan Agustín: *Tratado de la puesta en escena*. Editorial Escenología, México, 2006.

LA ARQUITECTURA TEATRAL

- 1) Naugrette, Catherine: *Estética del teatro*. Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires, 2000.

LAS ARTES VISUALES

- 1) Ghyka, Mathilda: *The geometry of art and life*. Ed Dover. New York, 1999.

LAS ARTES SONORAS

- 1) Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*. Editorial Siglo XXI, México, 1980.

LA LITERATURA

- 1) Bentley, Eric: *La vida del drama*. Editorial Paidós, Barcelona, 1982.

LA DIRECCIÓN ESCÉNICA

- 1) Stanislavski, Konstantin: *El proceso de dirección escénica*. Editorial Escenología, México, 1998.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alcázar, Josefina: *La cuarta dimensión del teatro*. Ediciones CITRU/INBA/CNCA, México, 2011.
- 2) Barba, Eugenio. *Quemar la casa: orígenes de un director*. Biblioteca Teatro Laboratorio, Bilbao, 2010.
- 3) Brecht, Bertolt: *Escritos sobre teatro*. Editorial Alba, Barcelona, 2010.
- 4) Brook, Peter: *La puerta abierta*. Ediciones El Milagro/CNCA, México, 1998.
- 5) Caird, John: *Theatre Craft. A director's practical companion from A to Z*, Faber & Faber, UK, 2010.
- 6) Ceballos, Edgar (comp.): *Principios de dirección escénica*, Editorial Escenología, México, 1992.
- 7) Davis, Patrice: *Diccionario de teatro*. Editorial Paidós. Barcelona, 1998.
- 8) Eines, Jorge: *La formación del actor*. Editorial Gedisa, Barcelona, 2007.
- 9) Halpern, Charna et. al.: *La verdad en la comedia*. Ediciones Obelisco, Barcelona, 2004.
- 10) Meyerhold, V. E.: *El actor sobre la escena*. Ediciones de la UAM, México, 1986.
- 11) Szuchmacher, Rubén: *El teatro, un animal salvaje. Apuntes sobre la puesta en escena y la dirección*. Inédito.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la dirección escénica, con capacidades pedagógicas y una trayectoria artística importante, así como experiencia docente.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **PUESTA EN ESCENA II: El artista escénico**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 20
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	16	256
	4	12		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Puesta en Escena I: El artista frente al texto

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Puesta en Escena II: El artista escénico es una asignatura del Campo de Actuación. Una vez recorrido el proceso de una primera puesta escena basada en un texto y bajo una tutela profesional, el alumno se encuentra listo para la creación de una obra que parta de la investigación de un tópico propuesto y en la que no existe un drama preescrito.

El alumno ha generado universos imaginarios dentro de la escena de un colectivo y frente al público, ahora ha de volcar este trabajo para la generación total de una puesta en escena que contiene su propio punto de vista sobre la realidad. En este semestre el alumno dialoga como coautor del espectáculo de un modo más avanzado y frontal con el artista-director que funge como guía del proceso.

Por último, se presentará en una temporada con el resultado escénico de dicha puesta, sosteniendo las funciones de una temporada regular con el más alto rango de calidad artística posible.

Con esta puesta en escena se concluye el proceso de formación de la Licenciatura en Teatro y Actuación.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Proponer un hecho escénico desde un punto de vista personal, a partir del estudio de una proposición no dramática.
- b) Hacer uso de las habilidades y conocimientos aprendidos, trabajando sobre sí mismo, con su grupo y un equipo profesional, en la transformación y adaptación de dicha propuesta para la creación del hecho escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	PLANTEAMIENTO	16	48
2	EXPLORACIÓN ESCÉNICA	16	48
3	TEXTO ESCÉNICO	16	48
4	LA TEMPORADA	16	48
Total de horas:		64	192
Suma total de horas:		256	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>PLANTEAMIENTO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender las propuestas discursivas y directrices del director invitado. b) Realizar un plan de trabajo individual. c) Realizar una propuesta estética con base en sus primeras impresiones de las situaciones y juegos escénicos que se plantean. <p>Contenidos específicos: 1.1 Primer encuentro con el director invitado y su equipo creativo.</p>

	<p>1.2 Idea del director. 1.3 Plan de trabajo.</p>
UNIDAD 2	<p>EXPLORACIÓN ESCÉNICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar la propuesta estética. b) Investigar sobre los temas e ideas estéticas propuestas. c) Realizar las exploraciones escénicas propuestas por el director. d) Generar las motivaciones personales y de su propio contexto que permitan la continuidad de la exploración y la creación. <p>Contenidos específicos: 2.1 Exploración del personaje a partir de lo vocal. 2.2 Exploración del personaje a partir de lo corporal. 2.3 Creación de la ficción y su lenguaje.</p>
UNIDAD 3	<p>TEXTO ESCÉNICO</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proponer las acciones que proyecten los signos encontrados en la exploración escénica. b) Asumir como propio el mundo del personaje resultante de la exploración escénica. c) Crear una propuesta vocal y corporal para la realización de las acciones en escena. d) Incorporar a su trabajo creativo los diseños de vestuario, escenografía, música, maquillaje e iluminación. <p>Contenidos específicos: 3.1 Dibujo escénico. 3.2 Acción desde la acción. 3.3 Incorporación de la técnica teatral.</p>
UNIDAD 4	<p>LA TEMPORADA</p> <p>Objetivo(s) específico(s): El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Presentarse al público con el resultado escénico de su proceso. b) Llevar un registro de sus funciones. c) Recibir las observaciones de su director y ponerlas en práctica para darle seguimiento a su proceso durante la temporada. d) Sostener la calidad de su trabajo artístico durante la temporada. e) Realizar un informe final de actividades y exponer una reflexión sobre su proceso.

	<p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Estreno. Temporada.</p> <p>4.2 Bitácora.</p> <p>4.3 Anotaciones y correcciones.</p> <p>4.4 Conclusiones.</p>
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>El proceso parte del reconocimiento de un equipo creativo, después contempla el estudio e investigación de los tópicos propuestos; proceso que desemboca en la puesta en escena y la incorporación de los elementos de escenografía, vestuario, música, iluminación y maquillaje, según el caso.</p> <p>Finalmente, se presenta la obra al público y se le da seguimiento testimonial escrito de todas las funciones y en video de la primera y última presentación para elaborar una evaluación del proceso en su conjunto.</p>
<p>Evaluación:</p> <p>Se divide en las etapas mismas del proceso de construcción de puesta en escena y el resultado final al público.</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.</p> <p>b) Lectura de los textos obligatorios.</p> <p>c) Realización en tiempo y forma de los ejercicios propuestos.</p> <p>d) Participación analítica y reflexiva en el proceso de la puesta en escena.</p> <p>e) Trabajo de investigación y escénico, individual y grupal.</p> <p>f) Bitácora de trabajo.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>a) Es la puesta en escena misma presentada al público, así como la evaluación sobre el desempeño analítico, propositivo, creativo, estético y ético del alumno durante el proceso de construcción de la puesta.</p>

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)		

Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()

Bibliografía básica:

PLANTEAMIENTO

- 1) Grotowsky, Jerzy. "La técnica del actor" en *Hacia un teatro pobre*. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1970.
- 2) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

EXPLORACIÓN ESCÉNICA

- 1) La Obra resultante.
- 2) Jiménez, Sergio y Ceballos, Edgar. "Composición visual en movimiento" en *Técnicas y teorías de la dirección escénica Vol. 1. pp.113-124*. Ed. Gaceta. México. 1985
- 3) Otra bibliografía específica será propuesta por el director.

TEXTO ESCÉNICO

- 1) La Obra propuesta.
- 2) Otra bibliografía específica será propuesta por el director, a partir de la obra con la que se trabaje.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alcázar, Josefina, *La cuarta dimensión del teatro*, CITRU/INBA/CNCA, México, 2011.
- 2) Aslan, Odette. *El actor en el siglo XX*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- 3) Brecht, Bertolt. *Escritos sobre teatro*, Editorial Alba, Barcelona, 2010.
- 4) Bentley, Eric. *La vida del drama*, Editorial Paidós, Barcelona, 1982.
- 5) Brook, Peter. *La puerta abierta*, Editorial El Milagro, México, 1998.
- 6) Brook, Peter. *El espacio vacío*, Ediciones Península, Barcelona, 1990.
- 7) Bujvald, Naftole, *Teatro*, Editorial Escenología, México, 2011.
- 8) Craig, Edward Gordon. *El arte del teatro*, Editorial Escenología. México, 1999.
- 9) Crestani, Antonio. *José Luis Ibáñez*, Ediciones El Milagro/CONACULTA, México, 2008.
- 10) Cruciani, Fabrizio. *Arquitectura teatral*, Editorial Escenología / Grupo Editorial Gaceta. México, 2005.
- 11) Chejov, Michael. *Sobre la técnica de la actuación*, Ediciones Alba. Barcelona, 2002.
- 12) Jiménez, Sergio. *Técnicas y teorías de la dirección escénica. Vol. 1*, Ed. Grupo Editorial Gaceta/UNAM. México, 1985.
- 13) Meyerhold, V. E. *El actor sobre la escena*, Ediciones de la UAM, México, 1986.

14)Obregón, Rodolfo. *Utopías aplazadas*, Ediciones CONACULTA/Centro Nacional de las Artes/Dirección General de Publicaciones. México, 2003.

Perfil profesiográfico:

Profesional de la dirección escénica, con capacidades pedagógicas y una trayectoria artística importante, así como experiencia docente.