

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO**

Plan de trabajo 2024-2 para la asignatura EXPRESIÓN CORPORAL IV

M. en C. Joaquín Hernández Sánchez

joaquinhernandez@filos.unam.mx

En el plan de estudios vigente de esta asignatura se establece el objetivo: *"Introducir, ejercitar y propiciar en el alumno el dominio de las técnicas psicofísicas útiles para el desarrollo de las capacidades expresivo-corporales en lo teatral especializado"*.

Para lograr plenamente este objetivo la asignatura se ha configurado con una serie de tecnologías, técnicas y herramientas físicas, dancísticas y de otras técnicas particulares a la escena. Tomando como base para las mismas aspectos de neurofisiología así como en técnicas neuromusculares congruentes con la materia escénica establecida en el plan de estudios vigente.

Se pone particular énfasis en darle continuidad al proceso de la asignatura anterior y a su relación con las asignaturas de índole práctico contempladas en el mapa curricular de la carrera .

Todo el semestre se desarrolla en un ambiente de absoluto respeto y con perspectiva de género.

El plan de estudios se desarrolla y resuelve durante 64 horas distribuidas en 16 semanas; el temario se impartirá de la siguiente manera:

- I. Durante las semanas 1-4 se refuerzan las capacidades físicas y expresivas del cuerpo de las y los alumnos con un entrenamiento neuromuscular, es decir, no de fuerza o enfocado a fines deportivos o de otra índole sino

exclusivamente a finalidades corporales escénicas.

- II. Se continúa el entrenamiento del semestre anterior enfocado ahora a técnicas particulares tales como: la danza (*release*), pantomima y herramientas físicas particulares para cada proceso de las y los alumnos así como las que desarrollan los estudiantes para sus finalidades escénicas.
- III. Se sigue practicando y desarrollando la técnica de entrenamiento basada en el sistema de neuronas en espejo para reforzar la relación actor espectador.
- IV. En la semana 4-8 se perfecciona el diseño de las secuencias de movimiento y su distribución en el espacio escénico. Esto les permite entender corporalmente y ejecutar dentro de un proceso el trazo escénico así como entender y ejecutar lo que es la coreografía.
- V. Se implementan técnicas de análisis y estudio del texto dramático con el objetivo de descubrir la expresividad corporal de un personaje que estén atendiendo las y los estudiantes.
- VI. En la semana 10-12 se realiza la exploración, en términos de la expresión corporal, de un monólogo ante la clase con los diseños corporales que darán lugar a la modulación expresiva de sus personajes en escena de forma coherente.
- VII. En estos ejercicios aprenderán a distinguir la energía escénica, la pre-expresividad y el trabajo corporal del actor con el texto en una situación particular sobre la escena.
- VIII. Se perfeccionan las escenas corporalmente mediante el descubrimiento de más posibilidades expresivas con el estudio de sonido del texto.
- IX. Se discute en coloquio cuál podría ser la relevancia y pertinencia de las corporalidades construidas para el público.
- X. De semana 10-16 incluyendo semana de exámenes se prueban las hipótesis tesis y las metodologías utilizadas en el montaje mediante la puesta en escena (monólogo) que se presentan frente al grupo.

La evaluación se implementa de la siguiente forma:

Evaluación

- I. Tres exámenes parciales escritos o bien orales y discusiones en donde conste el entendimiento y manejo de los conceptos importantes de la expresión corporal especializada como necesidad expresivo corporal del texto dramático hacia la escena.
- II. Evaluaciones prácticas durante cada etapa para atender la calidad y creatividad de los movimientos y las técnicas aplicadas como necesidad del texto dramático hacia la escena.

- III. Observación de la ejecución de las técnicas corporales desarrolladas por el alumno implícitas en su monólogo en cuanto a su contenido, síntesis, creatividad, claridad y el punto de partida desde donde está creando artísticamente para hacer llegar estos presupuestos corporales al público.
- IV. Seguimiento y evaluación de la expresión corporal del alumno con respecto a su congruencia con la obra y a su desempeño frente al público.
- V. Examen final de puesta en escena donde se integran todos los conocimientos teórico-prácticos en términos de la expresión corporal especializada del actor.

Bibliografía del plan de estudios

Cardona, P., La percepción del espectador, CONACULTA, INBA, México, 1993.

Grotowski, J., Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, México, 1970.

Jean, D., La expresión corporal del comediante, EUDEBA, Buenos Aires, 1960.

Lewis D., La técnica ilustrada de José Limón, CENIDID. J. Limón, México, 1994.

Moreno, X., El camino de la Yoga, Col. Bolsillo Mensajero, España, 1971.

Motokiyo, Z., La tradición secreta del No, Escenología. México, 1999.

Núñez, N., Teatro antropocósmico, Ed. SEP. Foro 2000. México, 1987.

Varios autores: Revista Máscara. (Teatro del gesto) Nos. 13 y 14, Escenología. México 1993.

Bibliografía adicional

Feldenkrais, M. (1985). Autoconciencia por el movimiento: ejercicios para el desarrollo personal. Paidós.

Féral, J. (2017). Por una poética de la performatividad: el teatro performativo. *Investigación Teatral*, 7(10-11).

Foschi, M. L. (2012). Merleau-ponty: El cuerpo como apertura al mundo teatral. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy*, (43), 11-18.

Grossman, H. (2017). Edward Gordon Craig, Étienne Decroux, and the Rediscovery of Mime. *Mime Journal*, 26(1), 26-33.

McEvenue, K. (2001). *The actor and the Alexander Technique*. Palgrave Macmillan.

Lizarraga Gomez, I., & Masgrau Peya, L. (2014). Análisis comparativo de la gramática corporal del mimo de Etienne Decroux y el análisis del movimiento de Rudolf Laban. Tesis, Universidad Autónoma de Barcelona.

Lee, J. W. (2003). *Dalcroze by any other name: Eurhythmics in early modern theatre and dance* (Doctoral dissertation, Texas Tech University).

Poblete, O. G., & Bächler, R. C. (2016). Interacción y emoción: una propuesta integradora. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 25(1).

Stevens, C., Malloch, S., McKechnie, S., & Steven, N. (2003). Choreographic cognition: The time-course and phenomenology of creating a dance. *Pragmatics & Cognition*, 11(2), 297-326. .

Sofía, G. (2011). Las culturas teatrales en el cambio de siglo: el encuentro con la neurociencia. *Fabrikart*, (8).

Van Nispen, K., de Sandt-Koenderman, V., Mol, L., & Krahmer, E. (2014, January). Pantomime strategies: On regularities in how people translate mental representations into the gesture modality. In *Proceedings of the Cognitive Science Society* (Vol. 36, No. 36).

Valencia Hineirosa, J. M. (2017). La relación entre juego y el entrenamiento pre-expresivo frente a la categoría de acontecimiento, visto a través de las propuestas de *Frantic Assembly* y *SITI Company* (Master's thesis, Quito: UCE).

Wagner, F. (1970). Teoría y técnica teatral, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, *Paso de Gato*, 2017, 322 pp., ISBN: 978-607-8439-9-9