

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

**Plan de trabajo del periodo 2024-2 para la asignatura INTRODUCCIÓN A LA
EXPRESIÓN VERBAL Y CORPORAL II.**

M. en C. Joaquín Hernández Sánchez, joaquinhernandez@filos.unam.mx

De acuerdo con el plan de estudios el objetivo general de la asignatura es: *"Ejercitar y desarrollar los elementos fundamentales para la expresión verbal y corporal en el escenario"*.

En este sentido los contenidos desarrollados tienen un énfasis práctico para la formación de las y los alumnos. Tiene una estructura y objetivos particulares y congruentes con la asignatura, su plan de estudios y aplicable al mapa curricular vigente.

La planeación permite dar continuidad a la asignatura anterior y resolver el temario del actual durante 64 horas distribuidas en 16 semanas.

Los contenidos en el presente plan de trabajo han sido diseñados para el pleno desarrollo de la expresión corporal y verbal para el arte actoral en escena y se impartirá de la siguiente manera:

- I. Durante las semanas 1-4 se refuerzan las capacidades neuromusculares físicas obtenidas del semestre anterior con la finalidad de darles continuidad
- II. Se revisa la teoría tanto neurofisiológica como anatómica del entrenamiento del sistema fonador y el sistema neuromuscular relacionados con el espacio efectivo i.e. el desarrollo de habilidades propioceptivas e interpretativas hacia la práctica escénica.
- III. Se imparte un entrenamiento físico basado en el sistema neuromuscular enfocado a desarrollar ampliamente el tono muscular y sus capacidades expresivo corporales y verbales hacia la escena.
- IV. En la parte vocal se realizarán una serie de ejercicios con base a la literatura dramática áurea en los cuales se desarrolle, comprenda y ejercite todos los

órganos y sistemas de producción , articulación, entonación y sentido escénico del sonido juntamente con el manejo del tono muscular y por lo tanto de la expresión corporal.

- V. El entrenamiento neuromuscular expresivo, más no deportivo, que se trabajará durante el semestre se compone de: capacidad cardiovascular dirigida hacia la expresión verbal, fuerza, flexibilidad, elasticidad, resistencia, velocidad, coordinación y motricidad fina. Esto con la finalidad de desarrollar una percepción óptima del espacio mediante el cuerpo (propiocepción). Su consecuencia es la práctica del tiempo y ritmo escénicos.
- VI. Al desarrollar esa capacidad de manejar el espacio se puede emitir la voz con respecto a ese espacio concreto con una calidad y sentido escénicos.
- VII. Se impartirán ejercicios de acrobacia básica de acuerdo a la federación internacional de gimnasia artística con la finalidad de que el cuerpo de las y los estudiantes desarrolle una propiocepción escénica mediante la percepción ampliada del espacio en las evoluciones acrobáticas.
- VIII. Las y los alumnos ejecutan un entrenamiento de *danza release* con la finalidad de que el alumno pueda manejar la relación de su expresión corporal y verbal hacia el espectador de forma motriz.
- IX. Comprenderá y experimentará que el entrenamiento de *danza-release* y ejercicios vocales sirven para liberarse de tonos musculares inadecuados en los músculos, articulaciones, ligamentos así como en la musculatura asociada al sistema fonador.
- X. Comprenderá que al integrar mente, cuerpo y emociones se puede integrar la voz y el cuerpo como una sola expresión modulable en la realidad.
- XI. Uno de los objetivos más importantes es el de dirigir el control motor del cuerpo del estudiante mediante la modificación del tono muscular y por lo tanto de la modulación por parte de las y los estudiantes de su expresión corporal y verbal en retroalimentación fisiológica con el público.
- XII. Durante la semana 4-8 se trabaja el sistema de neuronas en espejo (ejecución frente al público, en este caso el grupo) para integrar la sensibilidad propioceptiva y la comunicación neurofisiológica con el público. Todo esto mediante el diseño espacial y de movimientos básicos y la configuración y ejecución de secuencias de movimiento expresivas con respecto del público. El objetivo es desarrollar capacidades de comunicación , modulación corporal y verbal con el público.
- XIII. En la semana 8-10 se da continuidad hasta lograr cambios importantes en la expresividad verbal y corporal hasta construir una dominio técnico corporal y verbal suficiente para generar una energía escénica e interpretar escenicamente el texto.
- XIV. En esta parte del proceso, se comienzan a estudiar, caracterizar, modular tanto verbal como corporalmente un poema áureo corto que servirá como puente hacia la expresión corporal y verbal hacia lo artístico.
- XV. Se practican las corporalidades que se descubren con el estudio y práctica del sonido del texto frente a público. Esto mediante la integración del entrenamiento del sistema de neuronas espejo, el desarrollo corporal neuromuscular y el aparato fonador como soporte de la expresión ,

transformación o transducción escénica integral de los materiales literarios dramáticos.

- XVI. Durante la semana 10-12 se refuerzan conocimientos y se presentan los ejercicios con los poemas desarrollados a lo largo de dos semestres.
- XVII. Durante la semana 10-16, incluyendo semana de exámenes, se llevan a cabo las pruebas de las hipótesis y las técnicas mediante ejercicios frente a público.
- XVIII. Todo el semestre se deberá desarrollar con apego estricto al absoluto respeto y ética en cada sesión de la clase

La evaluación se implementará de la siguiente forma:

Tres exámenes parciales o uno final en donde conste el entendimiento y manejo de los conceptos aprendidos y que son clave en la expresión corporal y verbal.

Evaluaciones prácticas del grupo e individuales durante cada periodo para corroborar: los aspectos de la condición física general que tiene que ver con la escena.

La precisión en la regulación del tono muscular como consecuencia del entrenamiento del sistema neuromuscular de cada estudiante con respecto a la expresión corporal en el movimiento escénico y la congruencia de lo anterior en su expresión verbal.

Durante cada periodo para probar frente a sus compañeros se realiza: el cambio de energía cotidiana a escénica, el entrenamiento del sistema de neuronas en espejo, la calidad y creatividad de los movimientos durante la ejecución de la danza release, las evoluciones acrobáticas básicas y la evaluación del manejo del espacio escénico tanto corporal como verbalmente.

Seguimiento y evaluación de la expresión y modulación verbal y corporal con respecto a su atención al público.

Examen final

Partiendo del texto poético y su relación con la expresión corporal y verbal así como su modulación a través del público: se presentarán los ejercicios de poesía en voz alta en escena con la finalidad de integrar todos los conocimientos teórico-prácticos aprendidos; exclusivamente en términos de la expresión corporal y verbal de la actriz y del actor.

Bibliografía del plan de estudios

BARBA, Eugenio, Anatomía del actor, SEP-INBA, México, 1988.

BLAIR, McClosky David, La educación de la voz, Cia. General Fabril, Barcelona, 1971.

CANUYT, G., La voz, Hachette, Buenos Aires, 1958.

CORUT, uy Lao, TrAntane Gars, ondo de Culura Econdmita, Mexce, 1985,

GROTOWSKY, Jerzy, Hacia un teatro pobre, Tr. Margo Glantz, Siglo XXI, México, 1989.

Bibliografía adicional

Alatorre, A. (2002). *Los 1001 años de la lengua española* (Vol. 3). Fondo de Cultura Económica.

Astrana Marín, L. (1929). *Obras completas de William Shakespeare*. Madrid: Aguilar.

Cattaneo, L., & Rizzolatti, G. (2009). The mirror neuron system. *Archives of neurology*, 66(5), 557-560.

Cook, A. (2007). Interplay: The method and potential of a cognitive scientific approach to theatre. *Theatre Journal*, 59(4), 579-594.

Ferris, W. P. (2002). Theater tools for team building. *Harvard Business Review*, 80(12), 24-25.

Frenk, M. (2013). *Entre la voz y el silencio: la lectura en tiempos de Cervantes*. Fondo de Cultura Económica.

Mauro, K. (2016). Treinta años después: Oscar Ferrigno y el teatro argentino. *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, (24), 31-41.

Mazari F., "Gerardo Delgado... libertad, pasión y energía de la danza", 7 de noviembre de 2007, acceso 10 de Abril de 2017, <http://endospartes.blogspot.mx/>.

Moore, S. (1984). *The Stanislavski system: The professional training of an actor*. Penguin, 96 p

Sánchez Montes, M. J. (2004). Teoría teatral del siglo XX: el cuerpo y el ritual. *Teatro: Revista de Estudios Culturales/A Journal of Cultural Studies*, 20(20), 5.

Sofía, G. (2010). *Diálogos entre teatro y neurociencias* (Vol. 7). Artezblai SL. 180 p

Sofía, G. (2011). Las culturas teatrales en el cambio de siglo: el encuentro con la neurociencia *Fabrikarte* 8:226-237.

Sofía, G. (2014). Towards a 20th century history of relationships between theatre and neuroscience. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 4(2), 313-332.

Tresch, M. C., Saltiel, P., d'Avella, A., & Bizzi, E. (2002). Coordination and localization in spinal motor systems. *Brain Research Reviews*, 40(1), 66-79.

Toro, L. J. Á., & Gómez, P. T. P. Evaluación del desarrollo neuromotor y procesamiento sensorial. Editoras científicas, p. 73.

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