

**PLAN DE TRABAJO
TALLER DE CANTO E INTEGRACIÓN
VOCAL (PARA ACTORES.)**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM.
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO**

**IMPARTE: Horacio Almada
México D.F., 2025-1.**

INTRODUCCIÓN.

Este taller tiene un carácter teórico-práctico. Está dividido en dos semestres, aunque pueden tomarse por separado sin necesidad de estar seriados. Es parte del plan de estudios del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para los alumnos de Literatura Dramática y Teatro.

Es necesario para los actores mexicanos hoy día tener un entrenamiento básico que les de las herramientas para competir en el campo laboral. La práctica escénica requiere de profesionales altamente entrenados para poder ser competitivos. El poder cantar y tener una voz adecuada para enfrentar al público es una necesidad, no una opción.

En cada uno de sus dos módulos, la mayor parte de este taller estará dedicado a ejercitar la capacidad flexible de la voz para lograr entonarse y adecuarse a las necesidades rítmicas del lenguaje escénico que se requiera. Estará acompañada por lecturas que darán un marco histórico-teórico que apoyará al desarrollo del conocimiento de las herramientas actorales que se pondrán en práctica.

Los actores, en su historia, empezaron por cantar y bailar antes de declamar y construir personajes. Muchas de las obras que se representan, incluyendo las de la dramaturgia contemporánea piden actores que canten: desde los coros griegos, pasando por las obras de carácter religioso medievales, las tradiciones como la de la Comedia dell'Arte, Shakespeare y el Siglo de Oro, los periodos clásico y romántico y por supuesto las obras de la tradición Norteamericana del musical, y las obras de Brecht, por citar sólo algunas.

Para un actor formado en la Universidad el tratar estos temas como problemas de investigación, tratándolos con rigor académico coadyuva al desarrollo de actores responsables que sepan buscar las ayudas que sus carreras les pidan, y amplíen el acercamiento metodológico que las artes escénicas exigen cada vez con más urgencia.

La Historia de la Música, la metodología actoral, la técnica del uso de la voz, el entrenamiento corporal para apoyar la musculatura del aparato fonoarticulador son los elementos que se tratarán cada seis meses. El segundo semestre, para los que decidan continuar, servirá de perfeccionamiento y se enfatizarán las necesidades técnicas particulares que se vayan detectando en cada caso particular.

PROPÓSITO

Este taller busca fundamentalmente dar al alumno una técnica para desarrollar las habilidades necesarias de la voz hablada y cantada en una realidad escénica. Se dotará de un aparato teórico-crítico y una bibliografía para que pueda seguir su entrenamiento e investigación más allá de los avances logrados en el salón de clase.

OBJETIVOS DEL CURSO.

- 1.- Ofrecer las herramientas teoricas y practicas para el desarrollo de la técnica de la voz cantada y hablada en escena.
- 2.- Implementar técnicas particulares de estudio, de investigación y de metodología para que sea posible el seguimiento del desarrollo de las habilidades aprendidas y los estudios realizados por el alumno allende el aula.

METODOLOGÍA.

Se tendrá en cuenta que este es un taller para desarrollar habilidades técnicas que un actor requiere para el ejercicio de su profesión. Se revisarán los planteamientos éticos que tenemos para su cumplimiento. Se delimitará un entrenamiento básico corporal para alinear el cuerpo, desarrollar las musculaturas necesarias para el ejercicio práctico vocal y lograr un estado de atención consciente.

Se enfatizará en el uso del diafragma como apoyo esencial de la voz. Habrá regularmente un entrenamiento que desarrolle la afinación, el sentido del ritmo y la colocación correcta de la voz, su emisión para conseguir tono, volumen y textura. Se acercará al alumno a la notación musical, al reconocimiento del lenguaje de la música y sus códigos para que pueda trabajar con y en ella y descifrarla.

Estará determinado en este plan de estudios las lecturas que el alumno tendrá que realizar para la discusión teórica en el salón de clase, que le permitirá desarrollar un trabajo final para lograr el cumplimiento cabal de la materia.

El alumno elaborará una bitácora de cada sesión de trabajo, que después ordenará y utilizará para su investigación personal.

EVALUACIÓN:

Trabajo final: 30% de la calificación

Entrega de bitácoras y reportes de lectura: 30% de calificación

Participación en clase: 40% de la calificación

Para poder ser evaluado no deberán tener más de tres faltas en el semestre. (tres retardos cuentan como una falta)

BIBLIOGRAFÍA PARA ENTREGA DE REPORTES DE LECTURA

26-ago

Stanislavski, Constantin
Ética y Disciplina
México, 1994, Escenología
pp. 12-76

2-sept

Hernández López, Xochiquetzal, "Anatomía y fisiología del aparato fonarticulador"
en: Fidel Monroy Bautista, Voz para la escena
México, 2011, Escenología
pp. 235-246

9-sept

Stanislavski, Constantin, "La voz en la construcción del personaje"
en: Fidel Monroy Bautista, Voz para la escena
México, 2011, Escenología
pp. 343-392

23-sept

Grotowski, Jerzy, "Técnica de la voz"

en: Fidel Monroy Bautista, Voz para la escena
México, 2011, Escenología
pp. 393-408

30-SEPT

Barba, Eugenio, "Entrenamiento vocal"
en: Fidel Monroy Bautista, Voz para la escena
México, 2011, Escenología
pp. 409-412

28-oct

Copland, Aarón
Cómo escuchar la música
México, 1992, FCE (Tezontle)
pp. 13-100

4-nov Andrés, Ramón

El mundo en el oído
Barcelona, 2008, Acantilado
pp. 11-92; 405-520

Bibliografía Complementaria:

Calais-Germain, Blandine, François Germain
Anatomía para la voz
Barcelona, 2013, La liebre de marzo
295 pp.

Hindemith, Paul

Adiestramiento elemental para músicos
Buenos Aires, 1949, Ricordi
233 pp.

Walker, Brad

Anatomía y estiramiento
Barcelona, 2013, Paidotribo
168 pp.