

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

MATERIA: ***INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN VERBAL Y CORPORAL 1***

IMPARTE: LIC. BRUNO CASTILLO DÍAZ

Objetivo: Plantear un panorama general entorno al trabajo del cuerpo, la voz y la actitud, en el oficio del actor/actriz profesional. Comprender la relación del trabajo del actor/actriz con las demás áreas del quehacer teatral. Experimentar la experiencia escénica tanto en el cuerpo como en la voz.

Unidad 1: Introducción al trabajo del actor; ética y entrenamiento.

- 1.1) El oficio del actor; el trabajo sobre si mismo.
- 1.2) Las herramientas del actor; voz, cuerpo, emociones, pensamiento, disciplina.
- 1.3) La inhibición y el ridículo en el trabajo del actor.
- 1.4) La energía, el control, el flujo, el bloqueo y paradojas del trabajo actoral.
- 1.5) El respeto y el compromiso en el espacio de trabajo entre actores.

Unidad 2: Reconocimiento del propio cuerpo como medio de expresión.

- 2.1) La autopercepción y su papel en el entrenamiento del actor.
- 2.2) Reconocimiento de hábitos sociales y culturales.
- 2.3) Tensiones corporales: La armadura de la personalidad.
- 2.4) Respiración y relajación; las llaves hacia un cuerpo neutro.
- 2.5) Los niveles de energía.
- 2.6) Reconciliación con el propio cuerpo; principio básico para comenzar a trabajar

Unidad 3: La expresión verbal.

- 3.1) Relación entre el canto y el juego.
- 3.2) Anatomía del aparato fonador. Reconocimiento del diafragma y su función.
- 3.3) Respiración, resonadores, columna de aire y conciencia postural.
- 3.4) Proyección, volumen, dicción, entonación y otras características de la voz.
- 3.5) La voz y el cuerpo; unidad indivisible.

Unidad 4: La expresión corporal.

- 4.1) Columna en abandono y otros hábitos corporales que afectan la postura.
- 4.2) Soltura y tensiones innecesarias.
- 4.3) La presencia del cuerpo en el espacio.
- 4.4) El cuerpo entrenado. Técnicas aprendidas previamente.
- 4.5) El cuerpo decidido. El arrojado.
- 4.6) El cuerpo expresivo, la actitud lúdica.
- 4.7) El cuerpo inhibido.
- 4.8) El cuerpo de un actor profesional.
- 4.9) La salud corporal.

Unidad 5: La expresión teatral.

- 5.1) El cuerpo y la voz como principales medios de expresión.
- 5.2) La danza y el cuerpo subjetivo.
- 5.3) Conciencia y manejo del espacio.
- 5.4) Los objetos en escena.
- 5.5) El vestuario y su función en el trabajo del actor.
- 5.6) La poesía escénica.

Metodología:

- Los contenidos de las clases se experimentan por medio de ejercicios psicofísicos que promueven el trabajo indisoluble entre mente y cuerpo.
- Al finalizar cada ejercicio se comenta, se reflexiona y se analiza lo que se experimentó.
- Los conceptos se explican, se ponen en práctica y se nombran en clase, entablando así, un lenguaje común.
- A cada Unidad del programa corresponde un ejercicio escénico que los estudiantes deben presentar ante sus demás compañeras y compañeros a manera de “audiciones”; de esta forma se reflexiona acerca de las condiciones necesarias para habitar la escena en el ámbito profesional.
- El formato audición se propone para buscar que los estudiantes den lo mejor de sí mismos en vez de considerar el ejercicio como una tarea más.

Evaluación:

- Se debe cumplir un mínimo de 80% en asistencia y puntualidad para tener derecho a evaluación y calificación.
- La actitud, disposición y disciplina son factores a evaluar y pueden resultar en pérdida de puntos en caso de incurrir en indisciplina y obstaculización del desarrollo de la clase.
- Se debe cumplir con el total de los ejercicios-audiciones para tener derecho a calificación; la falta de alguno de estos ejercicios puede significar pérdida de puntos sobre la calificación final. La calidad del ejercicio no se evalúa pero sí su cumplimiento

Bibliografía:

BREWER, John. *Anatomía del cuerpo en movimiento; guía práctica de la ciencia de la locomoción humana*. Editorial Librero. Madrid, 2017.

CAÑAS, José. *Didáctica de la expresión dramática*. Ediciones Octaedro. Barcelona, 2009.

DUBATI, Jorge. *El Actor. Arte e historia*. Libros de Godot. México, 2013.

FELDENKRAIS, Moshe. *La autoconciencia del cuerpo*. Editorial Grijalbo. México, 2005.

MUÑOZ, Ana María. *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Col. Escenología. México, 1999.

OCAMPO, Antonio. *La libertad de la voz natural; el método Linklater*. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2013.

OIDA, Yoshi. *El actor invisible*. Ediciones El Milagro. México DF, 2005.

PAZO, Telma / ROJAS, Ana / ALVAREZ, Elena. *El arte de educar el habla y la voz*. Paso de Gato, serie teoría y técnica. México, 2014.

STANISLAVSKY, Konstantin. *Como se prepara un actor*. Editorial Arte y Literatura. La Habana. 1982.

WESTON, Judith. *Dirigir actores; cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2017.