

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 2

Lic. Bricia María de Jesús

Grozco Peña

Nombre de la Asignatura: Actuación 2

Modalidad: Presencial

Duración: 64 hrs. divididas en 16 semanas. Sesiones de 2 hrs. 2 veces a la semana.

Tipo de asignatura: Teórico – práctico

Plataforma de trabajo para sesiones

virtuales: Zoom, Google Meet.

Plataforma para entrega de trabajos, acceso a los materiales básicos de lectura y portafolio de evidencias:

Google Classroom Institucional

Medios de contacto: Correo Electrónico Institucional, Google Classroom Institucional, WhatsApp (Medio auxiliar)

Objetivos de la Asignatura

- **Crear y expresar un personaje complejo.**
- Facilitar diferentes estrategias para crear un personaje complejo.
- Explorar diferentes métodos actorales y reflexionar sobre algunos textos teóricos y su aplicación en la práctica performática.
- Ejercitar a través de prácticas, exploraciones, dinámicas y observaciones, posibilidades creativas y expresivas para abordar un personaje.
- Explorar las posibilidades del cuerpo, la voz, y el aparato creativo, a través del juego, la propiocepción, el análisis y la reflexión, para descubrir diferentes aspectos en la construcción de un personaje.
- Acercarse a un proceso de *training* personal y participar en el proceso colectivo
- Registrar los procesos, descubrimientos y conclusiones derivadas del trabajo constante a través de una bitácora de trabajo, así como establecer relaciones entre los aspectos teóricos y los prácticos.
- Generar un sentido de búsqueda personal y en la medida de lo posible, un sentido de trabajo colectivo en espacios seguros, inclusivos y libres de violencia de género y de otro tipo, tanto el ambiente virtual como en el presencial.
- Explorar diferentes métodos actorales y reflexionar sobre algunos textos teóricos y su aplicación en la práctica performática.

Justificación del curso

En total consistencia con el objetivo nuclear del curso que **es crear y expresar un personaje complejo**, y en continuidad con las herramientas adquiridas en Actuación 1 se considera que es indispensable seguir ampliando la apertura del cuerpo creativo del estudiante de actuación. Es decir, facilitarle alternativas para seguir fomentando su sentido de búsqueda, al presentarle una variedad de ejercicios, aproximamientos, observaciones y posibilidades para abordar la creación de un personaje y ahondar en las complejidades que dan dimensión y profundidad a un personaje complejo. El alumno experimentará con su cuerpo y voz niveles energéticos, tempos, ritmos internos, impulsos primarios, densidades, dimensiones, etc. contenidas en acciones físicas, tareas escénicas, enmarcadas a su vez, en unidades mínimas de acción dentro de una escena.

Se problematizarán en la/el estudiante, aspectos que busquen planteamientos más allá de una primera impresión o noción en el estudio del personaje, se proporcionarán mayores elementos de análisis para la exploración y la creación.

El curso busca también fomentar el trabajo más allá de la clase virtual o presencial, donde se manifieste que el desarrollo de habilidades creativas y expresivas solo se logran en la medida en que el estudiante asuma la necesidad de ejercitarse y explorar

Metodología

Las sesiones de trabajo se caracterizan por la interacción continua entre alumno y profesor. Los contenidos teóricos se construyen partiendo de la discusión de materiales de lectura y audiovisuales, se promueve la reflexión y la participación de todos los participantes. El profesor plantea preguntas, conduce y dirige la observación para que la/el alumn@ centre su atención en los contenidos que aplicará en su práctica.

La parte práctica es indispensable para garantizar una progresión en el desarrollo de los estudiantes, por lo tanto, la función de la profesora busca centrarse en la ejemplificación, el monitoreo, la descripción de los objetivos, y la retroalimentación basada en criterios de observación establecidos en cada actividad. De los estudiantes se espera participación y reflexiva y la apertura al juego y el uso de las herramientas adquiridas anteriormente y durante el curso.

En las sesiones se buscará lograr la cohesión del trabajo enriquecido con los valores proxémicos, reforzar las relaciones humanas y escénicas y resignificar el trabajo en el colectivo.

Perspectiva de Género

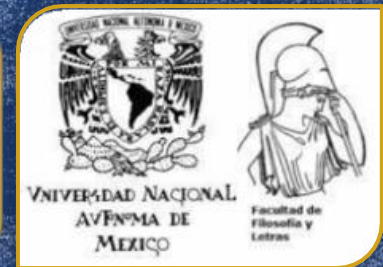
Dentro del enfoque metodológico se busca crear un ambiente seguro para las alumnas y generar dinámicas no confrontativas entre alumnas y alumnos. Se busca también una participación equitativa, un tratamiento ético, profesional y de apoyo a los estudiantes, dinámicas de comunicación, conciencia de los protocolos de

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús
Crozco Peña

acompañamiento y atención a víctimas. De igual manera se promoverá la apertura al diálogo para la resolución de problemas, el establecimiento de compromisos para respetar los derechos de los participantes del grupo, cuidar el tratamiento de las temáticas, moderar discusiones, evitar juicios de valor, señalamientos, referencias verbales inapropiadas, marcar las directrices en las relaciones alumnos- profesor, alumnos- alumnas, etc.

Por su parte la elección de materiales de apoyo didáctico deberá tener una relación directa y justificada en los contenidos y plan de trabajo, realizando una curaduría para contextualizar y poder beneficiar al alumno en su desarrollo profesional y asimilación de contenidos.

Estrategias didácticas

Contenidos teóricos

Estos se presentarán de forma alternada entre presentación de la profesora durante la sesión, b) de forma asíncrona o c) bajo el modelo de *Flipped Classroom* o aula invertida en sesiones sincrónicas o asíncronas. Se requerirá revisión, estudio y lectura de los materiales solicitados.

Adicionalmente, los contenidos teóricos se atienden sobre el desarrollo de los ejercicios, apuntando en el momento que se presenten los diferentes aspectos que se están trabajando. También la retroalimentación y el cierre de la clase sirven para reforzar los contenidos teóricos a través de las prácticas o ejercicios.

Actividades prácticas

Se realizarán a partir de la ejemplificación en vivo o en video por parte del docente de 5 formas:

1. Ejercicios de exploración, observación y construcción individual de manera progresiva
2. Ejercicios ejemplificados y asignados para ser grabados en video y entregados en la plataforma Classroom.
3. Alternancia de sesiones de preparación con sesiones de presentación.
4. Improvisaciones y juegos. Se realizarán los ejercicios que integren a los alumnos y promuevan el juego teatral.

Actividades que se llevarán a cabo durante el curso

Lectura de textos teóricos y textos dramáticos, ejercicios de calentamiento, relajación y concentración, ejercicios de exploración, juegos vocales y corporales, improvisaciones, presentación de creaciones en secuencia progresiva, revisión de videos, comentario de textos, análisis comentado, prácticas grabadas, creación de personajes, monitoreos, registro de procesos, retroalimentación de la sesión y del trabajo individual, realización de bitácora.

- ✓ Se leerán, analizarán y comentarán los textos asignados.
- ✓ Se llevará un registro del proceso a través de una bitácora
- ✓ Se realizarán de 2 a 3 esquemas de análisis de escenas sobre las acciones de personajes.
- ✓ Durante las sesiones se llevarán a cabo ejercicios de imaginación, exploración y experimentación con el cuerpo, voz y enunciación así como improvisaciones.
- ✓ Se realizará proceso de preparación de escenas y ejercicios de estilización para generar un acercamiento al texto dramático
- ✓ Se realizarán presentaciones de su trabajo de preparación de personajes y del producto final.

Evaluación*

La evaluación es continua. Las actividades se deben realizar y entregar en los momentos que correspondan al proceso. Es decir, no se puede presentar un producto final sin mostrar la evidencia del proceso con anterioridad.

- **Asistencia y desempeño en proceso en clase 50%** : En cada clase se evalúan diferentes aspectos que responden a la disciplina teatral: puntualidad, ropa de trabajo y preparación de escenas o ejercicios. Cada sesión se registra en classroom como trabajo en clase, *de no asistir no se obtendrá dicho puntaje
- Presentación individual de un personaje **20%** (Valoración con rúbrica)
- Presentación de una escena para la creación de personaje **20 %** (Valoración con rúbrica)
- Bitácora de proceso que incluye esquemas de análisis de la obra y personaje (diseño y creación y sketches **10%**)

***La ponderación de los criterios puede variar de acuerdo con las circunstancias que se vayan presentando en el curso.**

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús
Orozco Peña

Unidad 1 El actor, el texto y la estructura de la acción dramática compleja	Actividades	Materiales de Lectura o audio visuales
1.1 Dramaturgia del actor.	Sesión 1 Presentación del curso Actividad Diagnóstica Repaso de algunos conceptos	Lectura: La composición dramática. -Virgilio Ariel Rivera Cap. 1 Págs. 63-78
	Sesión 2-3 Secuencia Didáctica. Ejercicio Dirigido: Hablar desde un personaje en primera persona a partir de un personaje conocido. Continuación trabajo en primera persona a partir del análisis del esquema	Selección de personajes y textos Lectura. Cómo definir un carácter teatral. En teoría y técnica teatral. Fernando Wagner págs. 88- 138 (62 -119)
	Sesión 4-5 Secuencia Didáctica. Ejercicio dirigido a explorar y descubrir el conflicto Fuerzas opuestas en el cuerpo vs el texto Continuación	El atletismo afectivo Artaud página 147
1.1.1 Componentes de una ficción compleja	Sesión 6 – Ejercicio de Resistencia: Lo que el cuerpo quiere hacer vs lo que el cuerpo hacer. Contención y Liberación	Inicia preparación de personaje de musical. La teatralidad exacerbada. Lectura “La metodología de Carlos Ramírez página 93 a la 119
1.1.2 La representación, la acción y el conflicto.	Sesión 8-9 Ejercicio de construcción de subtexto en la verbalización de lo no dicho. (Situación propia)	Preparación y ejercicios de acercamiento al texto dramático.
1.2 Análisis actoral de la totalidad del texto dramático	Sesión 10 -11 Ejercicio de construcción de subtexto en la verbalización de lo no dicho. (Situación del texto dramático) Continuación Exploración de un personaje de comedia musical, proyección, observación, energía, corporalidad y análisis de la situación para la	Texto teóricos complementarios: Beatrice Picon- Vallin. La invención del <i>training</i> . El trabajo del actor sobre sí mismo Stanislawski, Constantine.

	interpretación	
	Sesión 12 Análisis del texto dramático dramático desde el punto de vista performático	
	Sesión 13 Análisis de dramático improvisaciones de personajes y paráfrasis Continuación	
1.3 Análisis del personaje propuesto por el texto.	Sesión 14 -15 El Yo del personaje vs Yo del actor. Lectura de la obra en voz alta. Confrontación de sistema de creencias. Lectura desde los contextos sociales, ideológicos e históricos a partir del texto dramático. Vs Lectura contemporánea.	Escenas de obras de Skakespeare la complejidad en el personaje cómico. La dificultad de la tragedia Shakespereana para el actor
	Sesión 16-17 Lectura de la obra en voz alta. Ejercicio caminar el texto y empezar a preparar presentación de escenas.	
	Sesión 18-19 Trabajo con texto en movimiento. Fuerzas internas. Memorización en neutro. Ejercicio continuar descubriendo el texto.	
Unidad 2 Construcción del personaje complejo.		
2.1 Definición y función del personaje.	Sesión 20-21 Ejercicio: Las relaciones* y fuerzas a favor y en contra, definición del conflicto y el tema. Improvisaciones sobre el conflicto y el	Ensayos Generales de Escenas de Comedias/ Tragedias de William Skakespeare

	conflicto en el cuerpo.	
2.2 Lugar y acción dentro del conflicto dramático.	Sesión 22-23 Personaje y espacio Ejercicio de relación con el espacio. Exploración e imaginación.	
2.3 Relación con el espacio de la acción	Sesión 24-25 Proxemia y movilidad Construir el espacio, relación con objetos Corporalidad.	
2.4 Relación con otros personajes y consigo mismo.	Sesión 26-27 Conflicto y resistencia/ acciones permeadas de estados de ánimo Acciones cotidianas del personaje	Ensayos y presentaciones finales de escenas
2.5 Carácter y estructura física.	Sesión 28 -29 Ensayos anotados para Presentaciones finales Retroalimentación	Encuesta de Evaluación del curso y comentario de los procesos grupal
2.6 Idiosincrasia.	Sesión 30-31 Presentaciones finales Retroalimentación	
	Sesión 32 Sesión de conclusión	

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús
Grozco Peña

Reglamento del curso En línea y/o presencial

Los alumnos deberán acudir puntualmente a sus clases y se tendrá una tolerancia de 10 min.

- Se requiere de un 80% de asistencias para aprobar el curso. Cuando se justifica la falta por razones médicas se podrá considerar la realización del trabajo en video
- En el caso de haber una fecha para presentar algún trabajo asignado con anterioridad, no podrá ausentarse o llegar tarde, pues dicho ejercicio ya no le será tomado en cuenta.
- Solo se aceptará recuperar alguna presentación en caso de haber una situación de orden médico presentando su justificante ante la coordinación del colegio y al profesor.
- Los alumnos deberán presentarse a clase con ropa de trabajo adecuada sin cierres, ni cinturones o botones, con muy buena higiene personal, uñas cortas y libres de agentes bacterianos que puedan causar contagio en la clase y en la comunidad académica, por ejemplo: (hongos, pediculosis, infecciones graves de vías respiratorias, etc.)
- Los alumnos deberán cumplir con las lecturas asignadas y preparados para entablar las reflexiones en torno a los textos.
- No aceptará el ingreso a la clase si los alumnos se encuentran bajo la influencia del alcohol o estupefacientes.
- Queda prohibido ingerir alimentos dentro del lugar de trabajo. Solo se permitirán bebidas como medio de hidratación.
- Los alumnos deberán cuidar y mantener en óptimas condiciones de limpieza el espacio de trabajo.
- Los alumnos deben mostrar durante el curso y en todo momento, compromiso, respeto y responsabilidad hacia sus compañeros y profesora, como principio fundamental de la disciplina teatral.
- Los alumnos deberán mantener una actitud propositiva y de disposición al trabajo en todo momento. Evitando conversaciones privadas cuando el profesor está impartiendo cátedra o explicando. Adoptar posturas y actitudes de bajo rigor corporal: ej: dormirse, acostarse mientras el profesor explica, etc.
- Los alumnos deberán reportar a la coordinación y a la profesora si existe una condición médica que limite su desempeño con el fin de evitar lesiones o problemas cualquier tipo.
- En clases presenciales, está prohibido el uso de celulares durante las sesiones de trabajo. Estos deberán permanecer apagados y en un lugar seguro y accesible en caso de emergencias. Sólo se utilizarán con fines didácticos para algún ejercicio o consulta en el caso de que la clase lo requiera.
- Los alumnos deben manifestar ante la profesora y de manera inmediata si ella

- ha incurrido en alguna conducta irrespetuosa o fuera de lugar.
- Les alumnos tienen derecho a ser informados de sus derechos y obligaciones dentro y fuera del lugar de clase y dentro de la institución educativa.
- Les alumnos deberán informar a coordinación y la profesora en caso de tener condiciones de salud física y mental que les impidan llevar a cabo las actividades en clase. En caso de existir lesiones, se recomienda acudir a atención médica para la atención del padecimiento y poder tener consideraciones y respaldo médico.

La profesora:

- Deberá acudir a sus clases regularmente y notificar a los alumnos en caso de alguna situación emergente.
- Deberá presentar los requisitos, temario y plan de trabajo y criterios de evaluación a los alumnos
- Deberá otorgar los materiales de lectura por anticipado de no encontrarse en la biblioteca.
- Deberá explicar los ejercicios, las actividades, los objetivos y puntos a valorar para que los alumnos puedan tener mejor desempeño.
- Deberá dar retroalimentación y evaluar de acuerdo con los contenidos cubiertos en el curso y los criterios de evaluación
- Deberá cubrir los contenidos establecidos en el temario del curso.
- La profesora deberá mostrarse respetuosa hacia los alumnos en todo momento y mostrar una actitud abierta a los comentarios de los estudiantes.
- El profesor debe evitar los juicios de valor y los comentarios personales así como evitar conductas que puedan ser interpretadas como insinuaciones sexuales, discriminación y maltrato o cualquier tipo de violencia.
- El profesor tiene derecho a ser informado de las situaciones que ocurren dentro de su clase de manera que pueda buscar una solución y mejoramiento de los problemas que puedan suscitarse.
- El profesor tiene derecho a documentar cualquier situación extraordinaria dentro de su clase.
- La profesora deberá reportar cualquier situación de conflicto o extraordinaria que se suscite a la coordinación del Colegio de Literatura Dramática y teatro.

Bibliografía

1. Barker, C. (1988). *Theatre Games: A New Approach to Drama Training* (Reprint ed.). Methuen.
2. Bentley, E. (1990). *The Life of the Drama* (Revised ed.). Paidós.
3. Bernal, C. O. (2004). *La verdad del personaje teatral*. EDITUM.
4. Cardona, P. (2022). *Del Bios escénico a la poética del bailarín/actor: Metodología de El cuerpo que crea*. PASO DE GATO.
5. Ceballos, E. (1993). *Las técnicas de actuación en México*. Escenología.
6. Ceballos, E. (2013). *Cómo escribir teatro*. Escenología ediciones.
7. Chejov, M. (1974). *Al actor. Técnica de actuación*. Diana.
8. Eines, J. (2008). *El actor pide*. Gedisa Editorial.
9. González, A. M. (2020). *El problema del acontecer escénico teatral: Una aproximación fenomenológica a la intencionalidad teatral*. UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
10. Guzmán, O. A. (2010). *La liberación de la voz natural: El método Linklater*. UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
11. Hormigón, J. A. (2008). *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*.
12. Martin, R. (2009). *Drama games and acting exercises: 177 Games and Activities*. Meriwether Publishing.
13. Monroy, F., & Ruiz, M. (1996). *Propuesta para la formación de actores, una alternativa formal*. Escenología.
14. Müller, C., Picon-Vallin, B., Pradier, J., Barba, E., Labrouche, L., Oída, Y., Seweryn, A., Lacascade, E., Perugia, D. A., Villette, B., Paya, F., Duboc, O., Marcadé, C., Genod,

- Y., Grandville, C., Breton, D. L., & G., P. M. D. (2020). *El training del actor*. UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
15. Ribagorda, M. (2016). Gabriele Sofia, Las acrobacias del espectador. *Neurociencias y teatro, y viceversa*, trad. de Juana Lor, México D. F., Paso de Gato y Artezblai, 2015. *Pygmalion: Revista De Teatro General Y Comparado*, 8, 155–158. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6554378.pdf>
16. Rivera, V. A. (2004). *La composición dramática*. Escenología.
17. Rodgers, J. (2002). *The Complete Voice & Speech Workout: 75 Exercises for Classroom and Studio Use* (Pap/Com ed.). Applause Books.
18. Schreiber, T., Barber, M. B., & Norton, E. (2010). *Actuación / Acting*. Planeta.
19. Shanley, J. P. (2005). *Doubt* (1st ed.). Theatre Communications Group.
20. Spolin, V., Sills, C. B., & Reiner, R. (1988). *Theater Games for Rehearsal: A Director's Handbook* (Updated ed.). Northwestern University Press.
21. Stanislavski, K., García, S. J., & Jakimziánova, B. (2018). *El trabajo del actor sobre su papel (Artes escénicas)* (1.ª ed.). Alba Editorial.
22. Strasberg, L. (1965). *Strasberg at the Actors Studio: tape-recorded sessions*. Viking.
23. Van Tassel, W. (2000). *Clues to acting Shakespeare*.