

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**

Objetivos: Plantear un panorama general introductorio entorno al trabajo del cuerpo y la voz del interprete escénico; así como la ética y actitud del oficio del actor/actriz profesional. Comprender la relación del trabajo del actor/actriz con las demás áreas del quehacer teatral. Generar experiencias escénicas que promuevan la reflexión en torno a temas fundamentales referentes al manejo del cuerpo y la voz en escena.

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) Relajación y localización de tensiones innecesarias fundamento de la conciencia corporal.

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 arrojo.

4.6) El cuerpo expresivo, la actitud lúdica.

4.7) El cuerpo inhibido.

4.8) El cuerpo de un actor/actriz profesional.

4.9) La salud corporal.

Unidad 5: La expresión teatral.

5.1) El cuerpo y la voz en el espacio como 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 “simulacro 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 si 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 u 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.

Exámenes Extraordinarios

El carácter de la asignatura es teórico-práctico, con más énfasis en la práctica. Por esta razón es condición asistir de manera regular a la totalidad del curso, así como cumplir con todos los ejercicios de clase para tener derecho a evaluación extraordinaria.

El compromiso con la clase debe ser total.

El periodo para registrarse será Extra EB.

Es importante ponerse en contacto con el docente previamente o al inicio del semestre para incluirse en la clase. También se puede presentar el primer día de clase y exponer su caso para consideración.

Correo: brunocastillo@filos.unam.mx

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.

MALPICA, Javier. *IRA, suave lluvia para heraldos negros*. Ediciones Teatro Sin Paredes. México DF, 2012.

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.

OLGÜIN, David. *Siberia*. Ediciones Teatro Sin Paredes. México DF, 2012.

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.