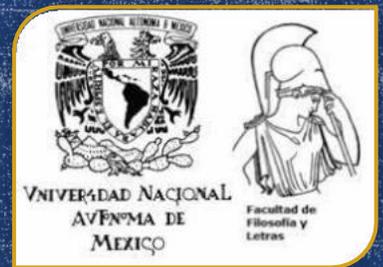

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús
Grozco Peña

Nombre de la Asignatura:

Actuación 1

Modalidad: Presencial Escolarizado

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

Tipo de asignatura: Teórico – práctico

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 con los elementos característicos que configuran a un personaje.**
- Facilitar diferentes estrategias para crear un personaje
- 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 en todos los contextos.

Justificación del curso

En total consistencia con el objetivo nuclear del curso que es crear y expresar con los elementos característicos que configuran a un personaje, se considera que es indispensable continuar con la apertura del cuerpo creativo del estudiante de actuación. Es decir, facilitarle alternativas para encaminar su sentido de búsqueda, al presentarle una variedad de ejercicios, aproximamientos, observaciones y posibilidades para abordar la creación de un personaje. 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 corta.

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 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

Clases Presenciales

Las sesiones de trabajo se caracterizan por la interacción continua entre alumnos 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 alumna@ 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, la conducción de ejercicios, 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, la adecuación de su espacio y el uso de las herramientas adquiridas anteriormente y durante el curso.

Perspectiva de Género

Dentro del enfoque metodológico se busca crear un ambiente seguro para los alumnos 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 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.

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús
Crocco Peña

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 y Metodología

El trabajo en clase se realizará con base en los contenidos establecidos en el plan de estudios a partir de la problematización, ejercitación del cuerpo creativo, la imaginación, el juego inherente a la práctica actoral, la ejemplificación por parte de la docente, la discusión de textos y la reflexión en tanto a la aplicación de las actividades y dinámicas dirigidas al trabajo escénico en una secuencia didáctica apegada a los siguiente pero con variaciones en su orden y estructura.

1. Ejercicios de activación, calentamiento muscular, concentración y coordinación
2. Juegos escénicos y corporales
3. Exploraciones espaciales, corporales, rítmicas y de aparato creativo durante la clase, adaptándose a las condiciones corporales de los alumnos.
4. Ejercicios de exploración progresiva asignados para trabajo en casa
5. Alternancia de sesiones de preparación con sesiones de presentación.
6. Improvisaciones
7. Trabajo con texto y exploración de herramientas para la creación de personaje.

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, comentario de textos, análisis comentado, 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 realizarán 2 esquemas de análisis de escenas sobre las acciones de 3 personajes.
- ✓ Durante las sesiones se llevarán a cabo ejercicios de imaginación, exploración y experimentación con el cuerpo.
- ✓ Se realizarán presentaciones de su trabajo de preparación de personajes y del producto final.

Evaluación*

La evaluación es continua. Los ejercicios y exploraciones que se llevan a cabo en cada clase se evalúan como prácticas, es decir si no se acude a la sesión no realizará la práctica y no se tomará en cuenta.

- **** Asistencia y trabajo en clase que incluye, Calentamiento Ejercicios de exploración y prácticas en clase, así como participación en clase 50 % Para aprobar los estudiantes deberán tener el 80% mínimo de asistencias. Con el 79% o menos no podrá acreditar. Las condiciones de salud deberán priorizarse para determinar si es conveniente cursar o esperar a una recuperación. El 80% es para garantizar un proceso dentro de una asignatura práctica.**
- Presentación de Personaje I Monólogo **20% como resultado de un proceso** (Valoración con rúbrica)
- Presentación de Personaje II **20 % Escena con 2 personajes resultado de un proceso** (Valoración con rúbrica)
- Bitácora de proceso que incluye 2 esquemas de análisis y 2 sketches de personaje **10%**

***La bitácora** de trabajo debe ser un registro **detaillado** de las actividades en clase que deberá incluir:

1. Nombre y descripción de cada ejercicio, dinámica, juego o procedimiento.
2. Objetivo(s) del ejercicio
3. Aspectos técnicos que se trabajan, por ejemplo: imaginación, repetición, precisión, direccionalidad, etc. Es importante describir cómo se está abordando el ejercicio.
4. Reflexiones sobre el proceso personal problemáticas, estrategias de resolución, etc.
5. Reflexiones que establezcan relaciones con lecturas y lo visto en otras asignaturas

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

*La bitácora se podrá registrar en classroom en un documento que se subirá a dicha plataforma.

****El trabajo en clase** será registrado **en classroom** cada sesión será una tarea en classroom. Cada sesión tiene un valor de 10 puntos. El puntaje se otorgará si se realizó la sesión completa y si hubo participación en clase. Si la/el/le estudiante tuvo retardo no podrá obtener el puntaje completo. Si llegó, pero no realizó las actividades solo se le otorgará un puntaje parcial.

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1 25-1

Lic. Bricia María de Jesús
Crocco Peña

Unidad 1 el actor, el texto y la estructura de la acción dramática	Actividades	Materiales de Lectura o audio visuales
1.1 Análisis actoral de la totalidad del texto dramático	Sesión 1 Presentación del curso Actividad Diagnóstica	Lectura: Propuesta para la formación de actores Págs. 13-26 https://youtu.be/5cq496KI9ss
	Sesión 2-3 Ejercicio Ficción, Energía y gradaciones Continuación y variante Comentario de Lectura	Modelos de personaje en la literatura dramática. Pp 305-313(Hormigón- Abirached, Robert)
	Sesión 4-5 Ejercicio Rítmica Modelos de Personajes.El ritmo del personaje. Continuación y variante Selección de textos	Selección de Monólogos: Sugerencia Monólogos contemporáneos o de textos clásicos Monólogos Carballido o de autores mexicanos. Texto original y adaptado
1.1.2 Componentes de la ficción.	Sesión 6 -7Continuación y variante Leer el texto para la escena Espacialidad	Video / observación Trailer Frankenstein. The National Theatre, Trailer Richard III Schaubühne y Peer Gyn
	Sesión 8-9 Ejercicio y observación Personaje animal Continuación y variante Paráfrasis e improvisación	Lectura La libertad de la voz natural el método Linklater análisis práctico del texto Págs. 95-101
1.1.3 La representación, la acción y el conflicto.	Sesión 10 -11 Ejercicio Voz La voz del personaje Ejercicio y observación Personaje animal. Continuación y variante Improvisaciones	Comentario de la lectura Análisis de acciones del personaje. Esquematización de las acciones en una secuencia
1.1.4 Organización de los componentes de la ficción	Sesión 12 Ejercicios Relación con el espacio y los objetos de la ficción	
	Sesión 13 Continuación y variante	
1.2 Análisis del personaje propuesto por el texto	Sesión 14 -15 Exploración a partir del análisis de acciones, género teatral y género estilístico. Presentaciones de primer Personaje Tipos de personaje Modelos de personaje	Lectura La composición dramática Virgilio Ariel Rivera Págs. 59 -78

1.3 Construcción escénica del personaje: a) intelectual. b) psicomotriz. c) emocional	Sesión 16-17 Exploración de un momento desde el personaje Gradación de Tempo y fisicalidad Presentaciones Primer personaje (Monólogo)	Videos de diferentes interpretaciones de Ricardo III Hamlet Realización de sketch de imágenes
	Sesión 18-19 Ejercicio de Exploración visual conceptualización Ejercicio de supuestos y subjetivos	
Unidad 2 el actor, su personaje y su interrelación con los participantes del hecho escénico		
2.1 Interrelación con los actores.	Sesión 20-21 Ejercicio opuestos a la primera concepción del personaje Continuación y variante	Al actor Técnica de Actuación Michael Chejov Imaginación e incorporación de imágenes Págs. 47 -59
2.2 Interrelación con el director de escena.	Sesión 22-23 Ejercicio obstáculos del personaje Continuación y variante	Selección de Escena y monólogo para trabajo final
2.3 Interrelación con el público	Sesión 24-25 Ejercicio del interrogatorio al personaje El personaje en 1ra persona Ejercicio de Integración rasgos físicos y de carácter, kinestésicos y energéticos.	Video Character movement The National Theatre
2.4 Interrelación con él mismo	Sesión 26-27 Conflicto y resistencia/ acciones permeadas de estados de ánimo Acciones cotidianas del personaje Improvisaciones	
2.5 El método de las acciones físicas.	Sesión 28 -29 Ensayos anotados para Presentaciones finales Retroalimentación	Encuesta de Evaluación del curso y comentario de los procesos grupal
	Sesión 30-31 Presentaciones finales Retroalimentación	
	Sesión 32 Sesión de cierre	

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús

Crozco Peña

Reglamento del curso

- Les alumnos deberán acudir puntualmente a sus clases y se tendrá una tolerancia de 10 min. Si el retardo excede a 15 min podrán ingresar como observador, pero no participar activamente) En caso de falta o retardo justificado se deberá notificar o mostrar justificante.
- Se requiere de un 80% de asistencias para aprobar el curso. En caso de retardo tendrá que presentar las notas de sus observaciones para darle una parcialidad del puntaje de la práctica.
- 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.
- Les alumnos deberán presentarse a clase con **ropa de trabajo de color negro de preferencia pueden trabajar descalzos o tenis ligeros y suaves** (licras, mallones sin botones, sin cierre; playeras deportivas o camisetas, que les permitan moverse con comodidad y no muy abultadas; *Los jeans y faldas no son ropa de trabajo. (De no traer ropa de trabajo, podrá solamente observar la clase.)
- Les alumnos se deben presentar con muy buena higiene personal, 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.)
- Les alumnos deberán cumplir con las lecturas asignadas y preparados para entablar las reflexiones en torno a los textos.
- No se aceptará el ingreso a la clase si les 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.
- Les 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.

- Les 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 y de manera que se adecuen los ejercicios y dinámicas.
- Durante la clase, 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.
- Les 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 que les impidan llevar a cabo actividad física. 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 enlistar y facilitar el acceso a 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.

Plan de trabajo

Asignatura:

Actuación 1

Lic. Bricia María de Jesús

Grozco Peña

- La profesora deberá reportar cualquier situación de conflicto o extraordinaria que se suscite a la coordinación del Colegio de Literatura Dramática y teatro.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Banega, H. M. R. (2021). La percepción de la ficción teatral. *Octante*, 6, e051. <https://doi.org/10.24215/25250914e052>

Barker, C. (1982). *Theatre Games A new approach to drama training*

Barrientos, J. L. G. (2004). *Teatro y ficción: ensayos de teoría*. Editorial Fundamentos.

Bentley, E. (1990). *La vida del drama*. Paidós.

Ceballos, E. (1993). *Las técnicas de actuación en México* (Vol. 20). Colección Escenología. Chejov, M. (1974). *Al actor. técnica de actuación*. Diana.

Chejov, M. (1974). *Al actor. Técnica de actuación*. Diana.

Eines, J. (2007). *La Formación del actor: crear para creer*. Gedisa Editorial S A.

Guzman, O. A. (2010). *La libertad de la voz natural El método Linklater*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Hormigón, J. A. (2008). *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*.

López, S. C. (2022). Actuar entre lo real y lo ficcional, entre el personaje y lo personal. *Calle 14 Revista de Investigación En el Campo del Arte*, 18(33), 14-25. <https://doi.org/10.14483/21450706.19937>

Matiella, R. Q. (2010). *Estructura de la ficción el estado de ánimo* (1era ed.). Paso de Gato.

Meyerhold, V. E., & Hormigón, J. A. (2008). *Meyerhold: textos teóricos*.

Monroy, B. F. M. R. (1996). *Propuesta para la formación de actores (Una alternativa formal)*. Col. Escenología.

Guzman, O. A. (2010). *La libertad de la voz natural El método Linklater*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Müller, C., Picon-Vallin, B., Pradier, J., Barba, E., Labrousse, 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.

Piérola, L. P. (1996). *Texto dramático: La palabra en acción*. Narcea Ediciones.

Rodgers, J. (Ed.). (2002). *The complete voice and speech workout*. Applause.

Sinisterra, J. S., & De la Parra, M. A. (2010). *El arte del monólogo, y: La palabra en el abismo*.

Spolin, V. (1988). *Theatre Games for Rehearsal*. USA.

Stanislavski, C. (1979). *El trabajo del actor sobre su papel*. Diana.

Stanislavski, C. (1986). *Como se prepara un actor, Arte y literatura, Cuba, 1986*. Arte y Literatura. Terry Schreiber, M. (2010).

Actuación las nuevas tendencias. Diana.

Theatre, T. N. (2019). On Stage With... James McArdle. (T. N. Theater, Ed.) Obtenido de <https://youtu.be/5cq496KI9ss>

Telles, N. T. (2021). *Cuerpos en actuación. Prácticas de improvisación y composición* (1era ed.). Paso de Gato.