

TALLER DE TEATRO

PRESENTACIÓN

El teatro es una forma colectiva de expresión artística, es una actividad que se hace en colectivo e involucra a otras manifestaciones artísticas otorgándoles una dimensión escénica. Es un arte vivo que se sintetiza en la relación actor-público. Se apoya en el juego para desarrollar los propios recursos expresivos y el conocimiento de la técnica.

En la gran escalada de la masificación en la sociedad, el teatro contiene la finalidad de humanizar: emociona y trasciende a quien lo hace y a quien lo especta.

Es el arte de contar y representar historias, de vivir una ficción: vivir en escena (el actor) y vivir la escena (el espectador).

El programa de este Taller busca sensibilizar al estudiante para desarrollar su sentido de apreciación del arte, en general, y del teatro, en particular; va de lo simple a lo complejo y se estructura en tres momentos que corresponden a los tres semestres del curso. El primero busca introducir al joven en el mundo de la expresión escénica, con la finalidad de que logre reconocerse a sí mismo, y posteriormente sea capaz de relacionarse con los otros y poder construir y expresar historias de vida; el segundo momento pretende otorgar la experiencia para valorar un texto dramático y conocer los fundamentos de la técnica del actor, por último, el tercer momento pretende integrar al alumno en un proyecto de producción y realización teatral para culminar su experiencia expresiva ante diferentes tipos de público.

OBJETIVO GENERAL

Que el alumno comprenda la importancia del teatro como medio de expresión artística y adquiera la capacidad para contar, vivenciar y representar historias a través del desarrollo de habilidades y técnicas necesarias.

CAPACIDADES, HABILIDADES, APTITUDES, ACTITUDES QUE SE ESPERAN EN EL ALUMNO

Capacidades

- ♦ **Observación de los fenómenos estéticos**
- ♦ **Respiración y concentración**
- ♦ **Atreverse, imaginar, creer y sentir**
- ♦ **Trabajar en equipo**

Habilidades

- ♦ **Acción – interacción**
- ♦ **Análisis – síntesis**
- ♦ **Experimentar y expresar sus sentimientos y emociones**

- ♦ **Resolver tareas en grupo**
- ♦ **Consciencia del aquí y ahora**
- ♦ **Improvisación**

Aptitudes

- ♦ **Liderazgo**
- ♦ **Participativa**
- ♦ **Desarrollo de la creatividad e imaginación**

Actitudes

- ♦ **Solidaridad y cooperación**
- ♦ **Respeto y responsabilidad**
- ♦ **Creatividad**
- ♦ Visión crítica.

ACTIVIDADES EXTRACLASE SUGERIDAS

1. Asistir a representaciones teatrales de grupos profesionales, amateurs e incluso comerciales.
2. Leer obras dramáticas clásicas y contemporáneas de los autores representativos.
3. Asistir al cine, sobre todo a las muestras nacionales e internacionales.
4. Invitación a profesionales del teatro para charlas en clase.
5. Asistir a diferentes actividades artísticas: espectáculos, conciertos, exposiciones, representaciones dancísticas y musicales, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL PARA LOS TRES CURSOS

- ALATORRE, Claudia Cecilia.* Análisis del drama. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1987.
- BEVERIDO DUHALT, Francisco.* Taller de actuación. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1997.
- BOAL, Augusto* Teatro del oprimido II. México, Nueva Imagen, 1980.
- BONT, Dan.* Escenotécnicas en teatro, cine y t.v. Barcelona, L.E.D.A., 1981.
- CEBALLOS, Edgar.* Etica y disciplina, métodos de acciones físicas. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1994.
- EISENSTEIN, Sergei.* El montaje escénico. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1994.
- JIMENEZ, Sergio.* El evangelio de Stanislavski. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1990.
- Las técnicas de actuación en México. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1993.
- Principios de construcción dramática. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1995.
- Principios de dirección escénica. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1992.

- RUIZ LUGO, Marcela y Fidel Monroy Bautista. Desarrollo profesional de la voz. México, Grupo Editorial Gaceta/CELCIT/CELAT, 1994. (Colección Escenología).*
- SERRANO, Raúl. Tesis sobre Stanislavski. México, Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1996.*
- STAHL, Leroy. Producción teatral. México, Pax, 1981.*
- UTA, Hagen. El arte de actuar. México, Arbol Editorial, 1990.*

PRIMER CURSO SEGUNDO SEMESTRE

PROPÓSITOS

Crear un ambiente propicio para que el alumno reconozca y explore sus capacidades expresivas a través de las cuales exteriorice su mundo interior; y que a través del juego, experimente y reconozca al conflicto como elemento detonante de la acción dramática y construya situaciones dadas a partir de improvisaciones.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

UNIDAD I Cuerpo, voz e imaginación

- 1.1 Sensibilización corporal
- 1.2 Creatividad corporal
- 1.3 Respiración y sensibilización vocal
- 1.4 Creatividad vocal

UNIDAD II. El actor y la situación dada

- 2.1 La estructura del drama
- 2.2 El conflicto y la acción
- 2.3 La improvisación de situaciones
- 2.4 Apreciación teatral

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SUGERIDAS

UNIDAD I

- ♦ Realización de ejercicios para el desarrollo de la psicomotricidad: tensión-relajación, equilibrio, resistencia, fuerza, elasticidad.
- ♦ Realización de ejercicios de ubicación y desplazamientos en el espacio para accionar el cuerpo con libertad y armonía, por medio de juegos corporales de esculturas, retablos, fotografías, cargas, obstáculos, etc.
- ♦ Ejercitar la respiración diafragmática para conformar la columna de aire que le da fuerza y proyección a la voz.
- ♦ Realización de ejercicios de creatividad sonora mediante la emisión de vocales, fonemas y juegos de expresión verbal tales como: reproducción de los sonidos de la naturaleza, de la ciudad, de los objetos y de la imaginación.

UNIDAD II

- ♦ Realizar investigación bibliográfica para conocer de manera sucinta, los elementos de la estructura dramática y los modos de transcurrir de la acción: principio, desarrollo y desenlace.
- ♦ Conocer el conflicto y la acción para aplicar los elementos de la frase dramática: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y para qué, por medio de ejercicios escénicos sobre vivencias personales o situaciones ficticias.

- ♦ Realizar ejercicios de improvisación para desarrollar una acción completa a través de la dramatización de fotografías, historietas, fábulas, noticias de periódicos, cuentos clásicos, poemas, etc., o diferentes situaciones que se sugieran en el grupo.
- ♦ Asistir a tres obras de teatro profesional y reportar por escrito sus comentarios, cuidando los aspectos de limpieza, presentación, ortografía, redacción y síntesis

SEGUNDO CURSO TERCER SEMESTRE

PROPÓSITOS

Proporcionar los conocimientos y los recursos necesarios para que el alumno utilice de manera creativa sus medios expresivos, seleccione adecuadamente un texto dramático, y conozca los diferentes géneros teatrales siendo capaz de construir el personaje.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

UNIDAD I. Expresión oral y corporal

- 1.1 La respiración
- 1.2 Creatividad vocal y corporal

UNIDAD II. El actor, el personaje y el texto

- 2.1 Selección del texto dramático
- 2.2 El personaje y los tipos de conflicto
- 2.3 La improvisación del texto dramático
- 2.4 Apreciación teatral

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SUGERIDAS

UNIDAD I.

- ♦ *Realizar ejercicios de respiración, para fortalecer la respiración diafragmática y localizar los resonadores: emisión de la voz bajo presión abdominal, emisión de vocales y/o fonemas (del susurro al grito y viceversa, pasando por todas las variaciones posibles), inhalación profunda y repetición de frases cortas con la exhalación, respiración jadeante, etc. a nivel individual y grupal.*
- ♦ *Realizar diversos ejercicios creativos que involucren el cuerpo y la voz (incluyendo los resonadores), a partir de situaciones dadas y/o creadas por ellos mismos, tales como: ámbitos, atmósferas, objetos sonoros, máquinas, animales, insectos, etc.*

UNIDAD II

- ♦ *Seleccionar el texto dramático (preferentemente una escena o una obra corta, realista y sencilla) que mejor se ajuste a las características del equipo de trabajo, a partir de la utilización de diferentes técnicas: lectura comentada, lectura de atril y discusiones dirigidas.*
- ♦ *Realizar ejercicios escénicos de improvisación que clarifiquen el carácter interno y externo del personaje, así como el tipo de conflicto (simple o complejo) que enfrenta, para poder determinar el género dramático de la obra en cuestión.*
- ♦ *Realizar ejercicios de improvisación del personaje, tanto las planteadas en el texto dramático, así como en diferentes situaciones: otro tiempo, otro lugar, bajo otras circunstancias de acción, etc.*

- ◆ Asistir a tres obras de teatro profesional y reportar por escrito sus juicios críticos sobre las actuaciones, bajo una presentación adecuada

TERCER CURSO CUARTO SEMESTRE

PROPÓSITOS

Lograr que el alumno tenga la capacidad para integrar los conocimientos adquiridos en los semestres anteriores y resolver de manera creativa y bajo criterios estéticos la puesta en escena, así como de apreciar y emitir juicios críticos sobre la puesta en escena de diversas obras teatrales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

UNIDAD I. La puesta en escena

- 1.1 Selección del texto a representar
- 1.2 Diseño del montaje
- 1.3 Los ensayos y la improvisación
- 1.4 La producción
- 1.5 La difusión
- 1.6 La representación
- 1.7 Apreciación teatral

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SUGERIDAS

UNIDAD I

- ♦ Discutir diferentes propuestas de textos dramáticos (previamente leídos), para seleccionar el texto más conveniente de acuerdo con las características e intereses del grupo.
- ♦ Elaborar el libreto del director a fin de lograr la unidad y el estilo de la puesta en escena a través de los siguientes aspectos: segmentación del texto en momentos de exploración, idea estética, visualización de los escenarios, utilización del espacio, funcionamiento de la tramoya, sistema de iluminación, banda sonora y equipo de audio.
- ♦ Elaborar el libreto del actor, guía indispensable para organizar la trayectoria del personaje, de acuerdo a las siguientes etapas de construcción: memoria intelectual y corporal, el personaje y sus motivos de acción, el personaje y los demás y, el personaje y el entorno. Integrar los elementos asimilados en los semestres anteriores.
- ♦ Elaborar y/o adaptar diferentes materiales para realizar la escenografía, la utilería y la iluminación (lugar y tiempo de la acción), el vestuario y el maquillaje (imagen del personaje), la utilería, la escenografía, la música y los efectos especiales (ambiente físico y sonoro).
- ♦ Elaborar una propuesta para la realización de los carteles, programas de mano, volantes, boletos, boletines de prensa, etc. Así como, la estrategia para lograr una adecuada difusión de la obra.
- ♦ Representar la obra ante diferentes públicos y propiciar la presentación de la misma en festivales, concursos, etc.

- ♦ Asistir a tres obras de teatro profesional y reportar por escrito el análisis de la puesta en escena, cuidando los aspectos de limpieza, presentación, ortografía, redacción y síntesis.