

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa						
Educación Estética y Artística V: Teatro						
Clave 1514	Semestre / Año 5°	Créditos 4	Área	Lenguaje, cultura y comunicación		
			Campo de conocimiento			
			Etapas			
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()			Tipo	T () P () T/P (X)	
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de elección (X) Optativo de elección ()			Horas		
				Semana	Semestre / Año	
			Teóricas 1	Teóricas 30		
			Prácticas 0	Prácticas 0		
			Total 1	Total 30		

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Educación Estética y Artística IV: Teatro
Asignatura subsecuente	Educación Estética y Artística VI: Teatro

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.

I. Presentación

El teatro es un arte que se desarrolla en todas las culturas y épocas, permite reflexionar sobre la condición humana y la trascendencia de sus actos. Su enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria se convierte en un laboratorio de la personalidad del estudiante debido a que las prácticas escénicas cubren necesidades expresivas de los jóvenes, les ayudan en el proceso de autoconocimiento y aceptación a su corporeidad. De esta manera la clase de teatro se convierte en un espacio de expresión comunicante en el que se promueve la construcción de ambientes que facilitan el desarrollo estético, expresivo, comunicativo y socio-afectivo del alumno. La asignatura consta de tres unidades teórico-prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.

La asignatura de Educación Estética y Artística Teatro V tiene como propósito que el alumno desarrolle sus recursos expresivos mediante el ejercicio de técnicas corporales y vocales, así como la habilidad para analizar textos dramáticos y representaciones teatrales a partir de una metodología básica que le permitirá, además, apreciar sensible e inteligentemente producciones escénicas; del mismo modo, en esta etapa contará con los elementos que le permitan valorar la aportación del teatro al patrimonio cultural de la humanidad y, a su vez, encontrará la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso al participar en un proyecto de creación escénica colectiva. Todo ello con el fin de reconocer la importancia del teatro como vehículo de transmisión de ideas, emociones y sentimientos que trascienden en la sociedad. El curso consta de tres unidades teórico-prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.

El enfoque de enseñanza de la asignatura de Teatro V, se caracteriza por dotar al estudiante de elementos que le permitan desarrollar habilidades para actuar de manera responsable, propositiva y crítica ante la compleja red de participación social y cultural. Este enfoque plantea una flexibilidad en el diseño de estrategias que desarrollen en los alumnos la capacidad de observar e intervenir en su entorno a través de un lenguaje teatral. También se caracteriza por la incorporación de situaciones contextualizadas que propician la experiencia, la exploración de su cuerpo y el reforzamiento de su personalidad; asimismo por motivar la búsqueda y la representación de códigos teatrales.

La asignatura de Teatro V contribuye en la formación integral del estudiante ya que, tanto en el ámbito social como en el académico, el intercambio de ideas, emociones y sentimientos requiere del ejercicio de recursos y habilidades para dirigirse a un público y comunicarse en la vida cotidiana. Además, la disciplina teatral desarrolla recursos expresivos verbales y no verbales que favorecen la seguridad, asertividad, confianza e imaginación, a su vez, despierta el interés por la expresión personal, promueve los procesos de lecto-escritura, estimula procesos de pensamiento complejo y promueve la práctica de valores para la convivencia.

Los contenidos de la asignatura privilegian el aprendizaje de técnicas corporales y vocales propias de la disciplina, asimismo ofrecen elementos para desarrollar criterios y procedimientos para el análisis de textos dramáticos y representaciones teatrales que evidencien la función social del teatro, modos y formas de creación escénica y elementos básicos para la elaboración y realización de un proyecto teatral.

La asignatura contribuye al perfil de egreso del alumno al estimular capacidades como la concentración, observación, imaginación y desarrollar habilidades de expresión, comunicación y de pensamiento que le permitirán afinar su sensibilidad estética, adquirir una conciencia crítica hacia su entorno, concebir el arte teatral como parte de su realidad cultural y reforzar su personalidad.

II. Objetivo general

El alumno desarrollará habilidades de actuación (expresión verbal, expresión corporal y psico-emocional), a través de la escenificación de situaciones reales y/o ficticias que ponen en cuestionamiento la cotidianidad, con la finalidad de aplicarlas en la comunicación de sus ideas, emociones y sentimientos, tanto en su vida personal como académica. Asimismo, valorará, creará, apreciará y disfrutará el arte y la cultura.

III. Unidades y número de horas

Unidad 1. Un actor se prepara

Número de horas: 10

Unidad 2. Teatro: cultura y sociedad

Número de horas: 10

Unidad 3. La práctica creativa: modos y formas

Número de horas: 10

IV. Descripción por unidad

Unidad 1. Un actor se prepara

Objetivo específico

El alumno:

- Desarrollará sus recursos expresivos mediante el ejercicio de técnicas corporales y vocales, con la finalidad de apropiarse de una técnica elemental de actuación teatral para comunicar sus ideas.

Contenidos conceptuales

- 1.1 Técnicas corporales para la expresión: la conciencia y control corporal (kinestésica) relajación, coordinación, elasticidad, equilibrio, flexibilidad, fuerza, rapidez, ubicación en el espacio (proxémica), uso del tiempo (cronémica)
- 1.2 Técnicas vocales para la expresión: respiración, proyección y dicción
- 1.3 Elementos de la actuación teatral

Contenidos procedimentales

- 1.4 Práctica de técnicas para la expresión corporal (kinestésica, de relajación, coordinación, elasticidad, equilibrio, flexibilidad, fuerza, rapidez, proxémica y cronémica)
- 1.5 Práctica de técnicas para la expresión verbal (respiración, proyección y dicción)
- 1.6 Aplicación de algunos elementos de la actuación teatral en ejercicios escénicos

Contenidos actitudinales

- 1.7 Valoración de la expresividad vocal y corporal como herramienta de comunicación individual, colectiva y artística
- 1.8 Respeto al trabajo de los compañeros
- 1.9 Reconocimiento de las capacidades expresivas personales

Unidad 2. Teatro: cultura y sociedad

Objetivos específicos

El alumno:

- Analizará textos dramáticos y representaciones teatrales a partir de fuentes primeras en lengua materna y segunda lengua con el fin de apreciar sensible e inteligentemente las producciones artísticas.
- Comprenderá la función social del teatro, a través de la vinculación de la obra teatral con situaciones reales y/o ficticias, con el fin de valorar la aportación e incidencia del teatro al patrimonio cultural y social de la humanidad.

Contenidos conceptuales

- 2.1 Elementos que intervienen en el análisis dramático: estructura externa (actos, escenas y cuadros) y estructura interna (tiempo, espacio, tema, anécdota, conflicto, clímax, desenlace, personajes, lenguaje, tono y época)
- 2.2 Elementos que intervienen en el análisis teatral: ambiente, tono, tiempo, espacio, atmósfera, conflicto, personajes, producción, dirección, actuación, entre otros
- 2.3 Función social del teatro

Contenidos procedimentales

- 2.4 Búsqueda de elementos para el análisis dramático y teatral en bibliotecas digitales como Alejandría digital, Drama virtual, entre otros
- 2.5 Elaboración de reseña crítica de una obra dramática y una representación teatral
- 2.6 Improvisación libre sobre la función social del teatro

Contenidos actitudinales

- 2.7 Apreciación del texto dramático y de la representación teatral como manifestación social y cultural

Unidad 3. La práctica creativa: modos y formas

Objetivos específicos

El alumno:

- Integrará y aplicará los elementos adquiridos en el curso al participar en un proyecto de creación escénica colectiva a fin de desarrollar su imaginación, creatividad, el trabajo colaborativo y la gestión cultural.
- Reconocerá al teatro como un vehículo de transmisión de ideas, emociones y sentimientos, mediante la puesta en escena de un proyecto teatral, con la finalidad de valorar sus capacidades expresivas.

Contenidos conceptuales

- 3.1 Modos y formas de creación escénica: tendencias, géneros, corrientes y estilos
- 3.2 Elementos y características de un proyecto teatral

Contenidos procedimentales

- 3.3 Elaboración de un proyecto teatral a partir de modos y formas de creación escénica
- 3.4 Puesta en escena de un proyecto
- 3.5 Empleo de criterios para la valoración de la experiencia escénica

Contenidos actitudinales

- 3.6 Valoración de la experiencia artística y de la estética
- 3.7 Reconocimiento del trabajo individual y colectivo en la transmisión de experiencias estéticas y artísticas

V. Sugerencias de trabajo

En esta fase de profundización se da prioridad a la autoreflexión para el reconocimiento y desarrollo de habilidades expresivas personales. Por tal motivo, el aprendizaje de la asignatura de Educación Estética y Artística Teatro V está centrado en un proceso de desarrollo del pensamiento y la acción; teoría y práctica del ingenio creador, esto a su vez permitirá al alumno observar la realidad e intervenir en ella desde un punto de vista ético-social-artístico. El uso de las nuevas tecnologías utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje busca favorecer la autocrítica objetiva y el acercamiento a las nuevas propuestas artísticas a través de los medios electrónicos y el empleo de tales recursos como herramientas de producción artística. Asimismo, en esta fase los alumnos se preparan en una técnica básica de actuación poniendo en juego sus elementos: estético, expresivo, comunicativo y socio-afectivo.

Se sugiere que el profesor diseñe su plan de trabajo contemplando los siguientes elementos con el fin de propiciar aprendizajes significativos: partir de una situación real y/o ficticia, activar los conocimientos previos mediante preguntas, dilemas o casos, explorar y construir el conocimiento, su uso y aplicación en situaciones nuevas, integración y reflexión sobre la experiencia grupal para la construcción de significados. En suma, para lograr los resultados de aprendizaje esperados se recomienda elaborar secuencias didácticas acordes al contexto educativo de cada profesor y grupo de estudiantes.

La naturaleza de la actividad teatral tiene como una de sus características la integración, la socialización, la desinhibición y la confianza, por lo que se recomienda utilizar la técnica de Aprendizaje Colaborativo en las tres unidades. Para la segunda unidad se recomienda el Método de Casos (MC) que será de utilidad para analizar diferentes situaciones y análisis de textos dramáticos vinculados con la actuación. Asimismo, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se sugiere para que los alumnos elaboren una situación dramática (escenarios) con la orientación y guía del profesor, la cual será discutida en equipos y plenaria. Para la tercera unidad se recomienda utilizar la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos (POL) con el fin de integrar los contenidos y habilidades desarrollados durante el curso en una puesta en escena y su presentación frente a público.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Realizar una evaluación diagnóstica y de proceso que incluyan la autoevaluación y la coevaluación. Se recomienda hacer énfasis en la evaluación del proceso de aprendizaje debido a que las técnicas propuestas para el tratamiento de los contenidos temáticos prioritarios contemplan, en su mayoría, técnicas de aprendizaje colaborativo como AC, ABP y POL; para ello se sugiere utilizar los siguientes instrumentos de evaluación del aprendizaje: rúbricas, escalas estimativas, listas de cotejo, diario de actividades, presentación de resultados frente a grupo, reseñas, bitácoras y portafolios de evidencias.

Se propone el empleo de la bitácora como instrumento de evaluación debido a que en ella se registra de manera continua todo el proceso del alumno: avances, logros, desafíos y descubrimientos que le permitan tener evidencia de su desempeño. Para el profesor, la bitácora constituye una evidencia del proceso de construcción del conocimiento y los logros de aprendizaje de sus alumnos.

VII. Fuentes básicas

- Alcázar, A., Mondragón, M., Ruvalcaba, R., y Trujillo, P. (2005). *Manual de prácticas teatrales 2*. México: McGraw Hill.
- Alcázar, A., Del Río, J., Espíritu, A., Flores, A., García, I., ... y Ruvalcaba, R. (2005). *La palabra y la acción: monólogos teatrales*. México: UNAM – ENP.
- Andrade, A. (2007). *Elementos de teatro*. México. Trillas.
- Andrés, J. (2010). *Cuarto de juegos. (Método de dramatización, teatro, clown y cuentacuentos)*. España: Teleno Ediciones S.L.
- Barworth, P. (1997). *El libro completo de la actuación*. México. Diana.
- Beard, J. (1997). *222 monologues 2 minutes & under*. EUA: Smith and Kraus Book.
- Beverido, F. (1997). *Taller de actuación*. México: Escenología.
- Boal, A. (2015). *El teatro del oprimido*. Buenos Aires: Interzona. Recuperado de: <http://interzonaeditora.com/admin/files/libros/355/BOALTeatrodeloprimidoMUESTRA.pdf>
- Cañas, J. (1993). *Actuando*. España: Octaedro.
- Dramaturgia Mexicana (2015). Colectivo de escritores y escritoras teatrales. [Página web] Recuperado el 19 de abril de 2017, de: <http://www.dramaturgiamexicana.com/espanol/>
- Laferrière, G. y Motos, T. *Palabras para la acción. Análisis de textos teatrales*. Recuperado el 19 de abril de 2017, de: <http://www.naque.es/documentos/teproponemos/mayo2012/PALABRAS%20PARA%20LA%20ACCION%20PDF.pdf>
- Levy, G. (2005). *112 acting games*. EUA: Meriwether Publishing LTD.
- Marcer, A. (2004). *Taller de teatro: cómo organizar un taller y una representación teatral*. España: Alba Editorial, s.l.u.
- Marcer, Á. (2004). *Taller de teatro*. España: Alba.
- Mendoza, H. (2004). *Actuar o no*. México: Ediciones el Milagro/CNCA. Segunda edición.
- Monroy, F. (2011). *Voz para la escena*. México: Escenología.
- Motos, T. (2004). *Práctica de la expresión corporal*. España: Ñaque.
- Motos, T. (2001). *Taller de teatro*. España: Octaedro.
- Novo, S. (1996). *Diez lecciones de técnica de actuación teatral*. México: SEP.
- Pavis, P. (2000) *El análisis de los espectáculos*. España: Paidós.
- Cazorla, P. (s/f) *Pavis. Diccionario teatral interactivo*. Recuperado el 19 de abril de 2017 en: <http://pavis.pcazorla.com/>
- Pazo, T. Rojas, A. y Álvarez, E. (2014). *El arte de educar el habla y la voz*. México. Paso de gato.
- Poulter, C. (1987). *Playing the game*. Basingstoke: Mcmillian.

Salinas, P. (1989). *Adaptaciones teatrales*. México: UNAM – ENP.

VIII. Fuentes complementarias

Alcázar, A., Del Río, J., Espíritu, A., Flores, A., García, I., ... y Ruvalcaba, R. (2006). *La palabra y la acción: diálogos teatrales*. Serie Proyectos Institucionales No. 22, México: UNAM - ENP

EduCaixaTV. (2017) *La tradición del teatro de sombras*. [Archivo de video]. Recuperado el 28 febrero 2017, de: <https://youtu.be/zDqJE8PnSE>

Enzian, R. (2011) *Taller de expresión oral. Marcel Marceau - Sketch* [Archivo de video en expresionoral21]. Recuperado el 28 febrero 2017, de: <https://youtu.be/NV7gl9vZuAQ>

Philibert, N. (director). (2003). *Ser y tener* [Video documental]. Francia: Le Studio Canal+

Romero, E. *El ciclo de la vida. Pantomima*. [Archivo de video]. Recuperado el 28 febrero 2017, de: <https://youtu.be/h7SldMu5OU>

Wright, E. (1995). *Para comprender el teatro actual*. México: FCE.

IX. Perfil profesiográfico

Se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de Personal Académico de la ENP (SIDEPA).

Los aspirantes a profesor de teatro deberán poseer el título de licenciatura en alguna de las siguientes carreras, preferentemente de aquellas instituciones que consideren en su perfil de egreso el ser docente de teatro a nivel medio superior: Literatura Dramática y Teatro, Actuación, Arte dramático, Teatro, Artes Teatrales, Artes escénicas.

Además de los estudios mencionados, es deseable que los aspirantes a profesor de teatro cuenten con:

- Un amplio conocimiento de la asignatura que van a impartir.
- Gusto, responsabilidad y compromiso por la docencia.
- Conocimientos teórico prácticos sobre las estrategias para enseñar la asignatura.
- Conocimientos sobre la planeación y diseño de actividades de enseñanza.
- Interés en su formación y actualización docente.
- Interés por el trabajo con estudiantes de nivel medio superior, así como por las estrategias de aprendizaje que utilizan.
- Conocimiento en el uso de las Técnicas de la Información y de la Comunicación con fines educativos.