

Universidad Autónoma de Baja California

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS TECNICOS

A S U N T O: SE RINDE INFORME Y DICTAMEN

DR. ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO,
Presente.-

En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las 14:30 horas del día 29 de marzo de 2006, se reunieron en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Escuela de Artes, los C.C., ANGEL MANUEL ORTIZ MARIN, MARIA EUGENIA PEREZ MORALES, BENJAMÍN VALDEZ SALAS, MIGUEL CERVANTES RAMIREZ, ELVIA MERCEDES MENDEZ FREGOZO, ANTONIO ALEJO SCOLARI FLORES Y MARIANA COTA SIQUEIROS, integrantes de la COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS TÉCNICOS, del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, en acatamiento al citatorio girado por el DR. GABRIEL ESTRELLA VALENZUELA, Secretario de dicho cuerpo colegiado, y

RESULTANDO

1.- Que con fecha 16 de febrero de 2006, el Honorable Consejo Universitario sesionó en forma ordinaria en la Ciudad de Tecate, Baja California, y nos fue turnada la propuesta de **creación del programa de Licenciatura en Teatro**. Revisado el proyecto en coordinación con el directivo de la Escuela de Artes y con los Coordinadores de Formación Básica y Formación Profesional y Vinculación Universitaria, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, esta Comisión Permanente de Asuntos Técnicos, se formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

- 1.- Que una vez analizada la propuesta, se discutió con los directivos y académicos responsables,
- 2.- Que se realizaron las observaciones y recomendaciones pertinentes,

Universidad Autónoma de Baja California

3.- Que dichas observaciones y recomendaciones fueron consideradas e incorporadas a la propuesta,

y, en atención a lo expuesto, se dicta el siguiente

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO. Se apruebe la **creación del programa de Licenciatura en Teatro**, con su respectivo plan de estudios, que presenta la Escuela de Artes, y cuya vigencia iniciaría a partir del ciclo escolar **2006-2.**

ATENTAMENTE

Tecate, Baja California, a 29 de marzo de 2006

“POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE”

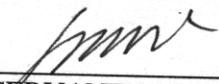
INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS TECNICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

BENJAMÍN VALDEZ SALAS
Director del Instituto de Ingeniería

ANGEL MANUEL ORTIZ MARIN
Director de la Facultad de Ciencias
Humanas

MARIA EUGENIA PEREZ MORALES
Directora de la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería

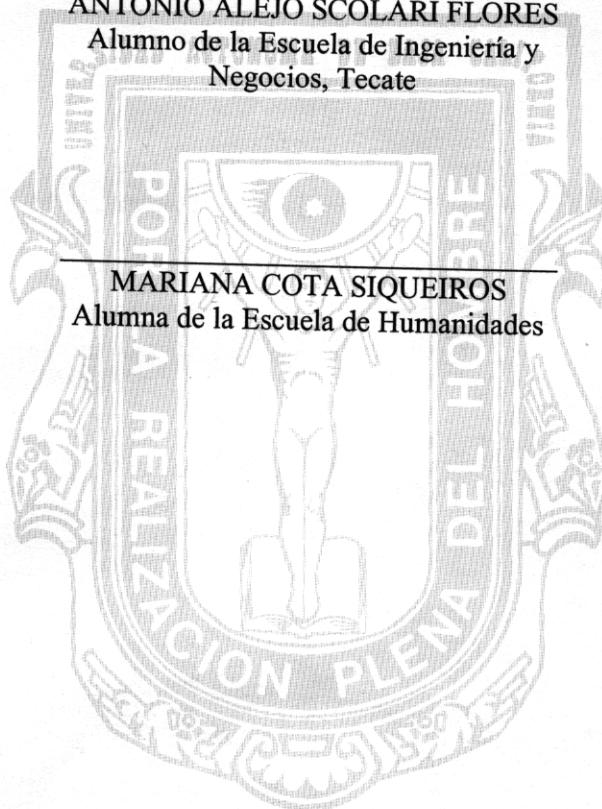
Universidad Autónoma de Baja California

MIGUEL CERVANTES RAMIREZ
Director del Instituto de Ciencias
Agrícolas

ELVIA MERCEDES MENDEZ FREGOZO
Profesora de la Escuela de Humanidades

ANTONIO ALEJO SCOLARI FLORES
Alumno de la Escuela de Ingeniería y
Negocios, Tecate

MARIANA COTA SIQUEIROS
Alumna de la Escuela de Humanidades

DIRECTORIO

Dr. Alejandro Mungaray Lagarda
Rector de la Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Gabriel Estrella Valenzuela
Secretario General

Dra. Adriana Carolina Vargas Ojeda
Vicerrectora Campus Tijuana

Dr. Jaime Enrique Hurtado de Mendoza Bátiz
Vicerrector Campus Mexicali

Mtro. Felipe Cuamea Velázquez
Coordinador de Formación Básica

M.C. Juan Álvarez López
Coordinador de Formación Profesional y Vinculación Universitaria

M.C. Julio César Encinas Bringas
Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

M.C. Juan José Sevilla García
Coordinador General de la Comisión de Planeación y Desarrollo Institucional

Grupo de apoyo del área de Formación Básica

M.C. Julio César Reyes Estrada
Dr. Mario Ignacio Manríquez Quintana
L.A.E. Bertha Alicia Contreras Cervantes

Coordinador General

Lic. Luis Gerardo Hiraes Pérez
Director de la Escuela de Artes

Coordinación Técnica

Sergio Rommel Alfonso Guzmán
María del Carmen Bojórquez Tapia
Andrea Galindo Singh
Claudia García Villa
José Ángel Meza Leyva
Julio César Quintero Hernández

Grupo de trabajo y consulta para la integración del proyecto

Dora Arreola Salazar
Guadalupe Bejarle Pano
Elba Cortéz Villapudua
Hebert Axel González Sánchez
Virginia Hernández
Ángel Norzagaray Norzagaray
Jesús Quintero Hernández
Fernando Rodríguez Rojero
Hugo Salcedo Larios
Daniel Serrano Moreno

Agradecemos de manera especial la asesoría de:

Dra. Elka Fediuk W.
Lic. Jorge Gustavo Mendoza González
Lic. Alejandro Espinoza Galindo

ÍNDICE

<u>Presentación</u>	1
<u>I. INTRODUCCIÓN</u>	2
II. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA	
<u>2.1. Introducción</u>	5
<u>2.2. Alcances y limitaciones del estudio</u>	7
<u>2.3. La oferta nacional</u>	7
<u>2.4. Estudio del campo laboral</u>	11
<u>2.4.1. Presentación de gráficas y análisis</u>	12
<u>2.5. Estudio de la demanda potencial</u>	15
<u>2.5.1. Presentación de gráficas y análisis</u>	16
<u>2.6. Conclusiones</u>	18
<u>III. FILOSOFÍA EDUCATIVA</u>	20
IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA	
<u>4.1. Etapa básica</u>	23
<u>4.2. Etapa disciplinaria</u>	24
<u>4.3. Etapa terminal</u>	25
<u>4.4. Modalidades de acreditación</u>	25
<u>4.5. Movilidad académica</u>	27
<u>4.6. Servicio social</u>	28
<u>4.7. Idioma extranjero</u>	28
<u>4.8. Titulación</u>	28
<u>4.9. Tutorías académicas</u>	29
V. MECANISMOS DE OPERACIÓN	
<u>5.1. Proceso de selección e ingreso</u>	31
<u>5.2. Organización académica</u>	31
<u>5.3. Recursos humanos</u>	32
<u>5.3.1. Planta docente</u>	32
<u>5.3.2. Banco de horas</u>	35
<u>5.4. Requerimientos de infraestructura</u>	36
<u>5.5. Recursos financieros</u>	37
<u>5.6. Estrategias de difusión</u>	37
VI. PLAN DE ESTUDIOS	
<u>6.1. Perfil de ingreso</u>	38
<u>6.2. Perfil de egreso</u>	38
<u>6.3. Campo ocupacional</u>	38
VII. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS	
<u>7.1. Distribución de créditos por etapa</u>	40
<u>7.2. Asignaturas por etapa de formación</u>	40
<u>7.3. Asignaturas por área de conocimiento</u>	42
<u>7.4. Mapa curricular por área de conocimiento</u>	44
<u>7.5. Rutas para el logro de las competencias generales</u>	45

<u>VIII. TIPOLOGÍA DE LAS ASIGNATURAS</u>	49
<u>IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN</u>	51
X. DESCRIPCIONES GENÉRICAS DE LAS ASIGNATURAS	
<u>10.1. Asignaturas obligatorias de la etapa básica</u>	53
<u>10.2. Asignaturas optativas de la etapa básica</u>	70
<u>10.3. Asignaturas obligatorias de la etapa disciplinaria</u>	75
<u>10.4. Asignaturas optativas de la etapa disciplinaria</u>	90
<u>10.5. Asignaturas obligatorias de la etapa terminal</u>	101
<u>10.6. Asignaturas optativas de la etapa terminal</u>	109
<u>XI. EVALUACIÓN EXTERNA</u>	117
ANEXOS	

Presentación

La profesionalización de la actividad artística por medio de la creación de programas académicos de licenciatura y postgrado en las diferentes disciplinas, ha cobrado un auge en nuestro país en los últimos 20 años debido a una revaloración de la actividad y práctica de las artes, así como a la necesidad de contar con profesionales, en los ámbitos de la creación, la docencia, la investigación y la gestión.

En este contexto, en el año 2003, la UABC creó la Escuela de Artes con los programas de licenciatura en artes plásticas y música, dando respuesta a una manifiesta demanda de la comunidad. La experiencia acumulada en los tres años de existencia de nuestra unidad académica, así como la buena recepción de los programas ofrecidos, nos da la pauta para la propuesta de creación de las licenciaturas en danza y teatro en Mexicali y Tijuana, respectivamente.

En este documento se exponen las razones para someter a consideración del Honorable Consejo Universitario los dos programas académicos aludidos; así como la estructura curricular, basada en el diseño por competencias.

Cabe mencionar las importantes aportaciones de las Coordinaciones de formación básica y profesional, así como la dictaminación externa, que en lo correspondiente a danza corrió a cargo del Lic. José Guadalupe Rodríguez, catedrático de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes; y en lo correspondiente a teatro, a cargo de la Dra. Elka Fediuk, ex directora y catedrática de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Los planes de estudio de estas licenciaturas pretenden responder activamente a las problemáticas del entorno, habilitando al futuro egresado para insertarse de manera exitosa en el dinámico y disputado escenario de las industrias culturales del siglo XXI; buscando de esta manera fortalecer la política institucional de ampliación de la cobertura y diversificación de la oferta de la educación superior.

I. INTRODUCCIÓN.

Para la elaboración de la presente propuesta se integraron equipos de trabajo con la participación de profesionales de danza y teatro con amplio reconocimiento. La Coordinación de Formación Básica con apoyo de especialistas estableció una metodología para el diseño curricular basado en competencias, misma que fue utilizada para los programas y planes de estudio de danza y de teatro. El trabajo colaborativo de actores, directores, dramaturgos, escenotécnicos, bailarines, coreógrafos, investigadores, docentes y gestores que se desarrollan profesionalmente en instituciones públicas o en el ejercicio independiente permitió diseñar los programas académicos de danza y teatro desde la problemática real de la práctica cotidiana de dichas disciplinas y desde la diversidad de los perfiles profesionales en que se desarrollan los artistas escénicos.

A partir de una visión incluyente, que dio lugar a las especificidades de zonas geográficas particulares del estado, se buscó que los integrantes de los equipos de trabajo procedieran de los diferentes municipios de Baja California. La heterogeneidad de los agentes que participaron en el proceso de diseño curricular de los programas propuestos enriqueció la reflexión y derivó en un ejercicio cotidiano de construcción de consensos mismos que se reflejan en un proyecto flexible, incluyente y abierto.

De igual manera, el estudio de factibilidad y la propia experiencia institucional con la operación de más de 139 cursos artísticos culturales que atienden un promedio de 2550 alumnos por periodo, nos permitieron consideraciones significativas para la creación de los perfiles, para identificar la demanda potencial de estos nuevos programas, para tener un panorama más completo del inventario cultural en el estado y para conocer la opinión de futuros empleadores así como de dirigentes de organizaciones culturales de carácter público e independiente.

Con el propósito de capitalizar la experiencia de otras escuelas y facultades de arte del país que cuentan con programas a nivel licenciatura en danza y teatro, se realizaron visitas de campo a las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, Benemérita Universidad del Estado de Puebla, Universidad de las Américas del Estado de Puebla y Universidad Veracruzana. Las visitas efectuadas, así como la revisión de sus planes y programas de estudio y otros documentos normativos nos proporcionó un panorama de la problemática que experimenta la profesionalización de las artes escénicas en el país. Si bien las condiciones de implementación de los programas

pueden variar entre una y otra región las visitas realizadas permitieron obtener una panorámica del estado de los programas de formación artística a nivel licenciatura en el territorio nacional e identificar aspectos comunes que han sido retomados por la presente propuesta. Entre ellos vale la pena mencionar la tendencia mayoritaria de los programas de arte a egresar profesionales con una formación generalizada e integradora y no especializada; tal como ocurre con los dos programas aquí propuestos.

La implementación de las licenciaturas en artes plásticas (Mexicali y Tijuana) y música (Ensenada) a partir del semestre 2003-2 nos legó una serie de reflexiones, experiencias y consideraciones que han sido tomadas en cuenta al elaborar la propuesta de estos dos nuevos programas académicos. Una de las fortalezas de nuestra unidad académica es el hecho de contar con un amplio programa de cursos no formales en las diferentes disciplinas artísticas. Esto nos ha permitido ir generando nuestra propia demanda ya que un porcentaje significativo de alumnos que ingresan a nuestros programas académicos a nivel licenciatura participaron previamente en algún curso cultural no formal.

El prestigio y las ventajas competitivas de la UABC nos ha permitido incorporar a nuestra escuela a artistas plásticos y músicos que se encuentran ya insertos en el mundo laboral en sus respectivas disciplinas. Ello trae como consecuencia un perfil de alumnos con un mayor grado de compromiso y seriedad en sus proyectos académicos. A la vez los datos referentes a reprobación, deserción y rezago nos permitieron valorar la idoneidad de las cargas curriculares propuestas para cada etapa, disminuir al mínimo la seriación de materias y plantear una organización del mapa curricular que propicie la reflexión de la disciplina desde el mundo cotidiano del estudiante.

A lo largo del proceso y con el propósito de retroalimentar la reflexión al interior de los equipos de trabajo se invitó a asesores y evaluadores externos que revisaron y comentaron borradores del documento en diversos momentos. Entre ellos se encontraron especialistas disciplinarios provenientes de otras universidades del país así como asesores de las Coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y Gestión Escolar de nuestra institución. Se contó también con la participación de especialistas en diseño curricular así como de académicos de otras unidades que recientemente habían transitado procesos de reestructuración de sus planes de estudio.

En la búsqueda continua por elaborar una propuesta pertinente y atenta a las nuevas rutas de la educación artística profesional, se mantuvo a lo largo del proceso un estrecho contacto con la Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes (ANESA). Del mismo modo se consultó el acervo documental de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES); entre otros.

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. Introducción

La creación de la Escuela de Artes en mayo de 2003 se explica no sólo en el marco de una política institucional que busca ampliar la cobertura de la educación superior así como diversificar la oferta académica, sino en el contexto de una política pública en el ámbito de las artes que tiende a la profesionalización de dicho campo a través del establecimiento de programas académicos de nivel licenciatura y postgrado en las diferentes disciplinas.

En el documento *La evaluación académica de las carreras de artes* publicado por el Comité de Educación y Humanidades de los CIEES en 2001 se informa de 164 programas de artes en las universidades públicas del país que constituyen “cerca del 30 por ciento” del universo total de los programas a evaluarse por el Comité de Educación y Humanidades¹.

A la par del crecimiento en términos reales y porcentuales de los programas académicos en el campo de las artes se ha propiciado la reflexión acerca del significado e implicaciones de esta tendencia. Como ejemplo cabe mencionar el encuentro *¿Academizar el arte o artistizar la academia?* Organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001².

En este contexto, nuestra Máxima Casa de Estudios, atenta al devenir en la educación superior en un contexto global y en el marco de una filosofía que privilegia la formación integral del educando estableció las licenciaturas en artes plásticas y música como un primer paso que posibilita la profesionalización de la actividad artística en Baja California. La propuesta de creación de las licenciaturas en danza y teatro atiende, por un lado, al desarrollo profesional de campo laboral que la propia Universidad ha forjado a partir de la trayectoria de más de 15 años de sus grupos representativos, y por otro, a la necesidad de ubicar a nuestra institución en la visión de la ANUIES, de acuerdo al documento *La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas del Desarrollo*, de un Sistema de Educación Superior “de mayores dimensiones y cobertura, diversificado y de alta calidad”.

¹ Comité de Educación y Humanidades. *La evaluación académica de las carreras de arte*. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), México, 2001. p. 8.

² Duconing, Patricia. (Coord.). *Lo otro, el teatro y los otros*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.

En el documento de ANUIES anteriormente citado se señala que en el año 2020 las Instituciones de Educación Superior formarán estudiantes con “capacidad de anticipar escenarios y construir diversas opciones de futuro”. Es decir, se plantea que la noción del “campo ocupacional” debe extenderse más allá de los ámbitos tradicionales (que por otro lado tienden a estrecharse cada vez más) e incursionar en las modalidades de la gestión y el autoempleo como vías para una inserción exitosa en la vida productiva. Por ello, los programas de las licenciaturas en danza y teatro plantean el desarrollo de las habilidades de gestión como una competencia profesional de los mismos.

La cuestión del campo ocupacional de los egresados de carreras de artes debe analizarse de manera amplia, más allá de los datos que puedan proporcionarnos encuestas a empleadores o estudios de factibilidad y mercado. El propio Comité de Educación y Humanidades de los CIEES señala que “la educación artística constituye un campo bien delimitado, con particularidades que lo diferencian del resto de las disciplinas, por lo que requiere necesariamente una atención especial”³.

Una de las particularidades de la educación artística es que amplía el espectro laboral del egresado, añadiendo a las formas tradicionales de ejercicio profesional, como serían la docencia o el trabajo en una institución pública o privada; otras innovaciones en el desempeño profesional que amplían, diversifican y flexibilizan las oportunidades de desarrollo del profesional de las artes.

En este sentido, el licenciado en danza y el licenciado en teatro que egrese de nuestra Universidad no sólo podrá insertarse laboralmente en instancias públicas o privadas como ejecutante (actores y bailarines), director y coreógrafo, como docentes en el área artística de los niveles básico, medio y superior, como críticos de artes escénicas en periódicos y revistas especializadas, o como administradores de espacios culturales -teatros, centros de animación cultural o academias de educación artística- sino que también podrán incursionar en el amplio sistema público y privado de apoyo a las artes que a través de fondos de carácter federal, estatal, municipal, mixto, fundaciones, etcétera, subvenciona el trabajo profesional de los artistas en el entendido que su labor de producir bienes de consumo cultural consolida la identidad cultural de nuestra nación y difunde los valores que nos identifican y particularizan como mexicanos.

El profesional en danza y teatro que la Escuela de Artes aspira formar, no es sólo un productor de bienes materiales como lo son una coreografía o un texto dramático, sino que asume la

³ Comité de Educación y Humanidades. *La evaluación académica de las carreras de arte*. Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES). México, 2001. p. 7.

responsabilidad de contribuir a generar “nuevos valores éticos y estéticos” que promueven “la creatividad humana individual y colectiva” y generan “nuevos patrones de relaciones sociales y culturales”⁴.

Es decir, la oferta académica en el campo de las artes no surge únicamente como una opción de desarrollo económico sino de desarrollo humano y social.

2.2. Alcances y limitaciones del estudio.

Para el presente estudio se consideraron geográficamente los cinco municipios de Baja California (Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito), el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora; así como la ciudad de San Diego, California, en algunos puntos específicos del estudio.

Se inició en el mes de mayo de 2005 y concluyó en agosto del mismo. Como principal sujeto de estudio se tuvo a los alumnos próximos a graduarse del nivel medio superior, tanto en instituciones públicas como privadas y en sus diferentes modalidades: Bachillerato General (COBACH y SEP) y Bachillerato Tecnológico, (CECYTE, CONALEP; así como la oferta que plantea la SETI: CEBTIS, CEBTA, CETDELMAR). De igual manera, al personal directivo de los centros de educación artística de las ciudades ya mencionadas.

Para la construcción del marco teórico referencial se consultaron entre otras, fuentes oficiales (INEGI, SEP, INBA, INAH, SEBS, ICBC, SEIT), bibliotecas, hemerotecas, sitios oficiales en internet, y se realizaron visitas a algunos centros de educación artística.

2.3. La oferta nacional.

Actualmente existe en el país tanta diversidad de programas de licenciaturas en artes como de instituciones que los imparten; desde las universidades públicas más prestigiadas del país, hasta las academias particulares que han logrado obtener sus registros ante instancias educativas estatales. En el 2001, el Comité de Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) había evaluado más de 150 programas de

⁴ Jiménez, Lucina . “Presentación” en Jiménez, Lucina. (Coord.). *Interdisciplina. Escuela y arte*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 2004. p. 14.

educación artística y notaba la multiplicidad de formas de organización curricular por las que optaban las distintas instituciones.

“La música, las artes plásticas, el teatro y danza se imparten muchas veces de manera independiente, pero, eventualmente, se articulan programas de danza y teatro en carreras de artes escénicas, o estudios de artes plásticas y de diseño en carreras de artes visuales. Es frecuente también que se ofrezcan licenciaturas en artes con opciones terminales por disciplina, que incluyen troncos comunes multidisciplinarios en alguna etapa de los estudios. En contraste con ello, se imparten carreras de música que ofrecen todas las posibilidades de especialización: instrumentista, cantante, compositor, director orquestal, director de coros; o carreras de teatro que brindan la posibilidad de optar por dirección, actuación o dramaturgia.”⁵

Así, tenemos que actualmente operan en México alrededor de diez programas de licenciaturas en teatro, diez programas de licenciatura y dos de nivel técnico superior en danza, así como cinco programas en artes o artes escénicas con diversas opciones terminales. Lo anterior, excluyendo aquellos programas que no cuentan con validez oficial.

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL CAMPO DEL TEATRO				
IES	Unidad Académica	Programa	Duración	Opciones Terminales
Benemérita UA de Puebla	Escuela de Artes	Licenciatura en arte dramático	417 créd.	Dirección
			393 créd.	Actuación
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Escuela Nacional de Arte Teatral	Licenciatura en actuación	8 sem.	--
		Licenciatura en escenografía	8 sem.	--
Universidad de las Américas Puebla	Escuela de Artes y Humanidades	Licenciatura en teatro	9 sem.	--
UA de Chihuahua	Instituto de Bellas Artes	Licenciatura en teatro	10 sem.	--
UA del Estado de Hidalgo	Instituto de Artes	Licenciatura en arte dramático	8 sem.	Actuación
				Dirección
UA del Estado de México	Facultad de Humanidades	Lic. en arte dramático	10 sem.	--

⁵ Comité de Educación y Humanidades, *La evaluación académica de las carreras de artes*, Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, México, 2001, p. 9.

Universidad Nacional Autónoma de México	Facultad de Filosofía y Letras	Licenciatura en literatura dramática y teatro	312 créd.	Actuación
				Dirección
				Dramaturgia
UA de Nuevo León	Facultad de Artes Escénicas	Licenciatura en arte teatral	8 sem.	--
Universidad Veracruzana	Facultad de Teatro	Licenciatura en teatro	361 créd.	--

FUENTE: Escuela de Artes, 2005. Elaborado con información del catálogo de programas de licenciatura y posgrado de la ANUIES, así como de los sitios oficiales en internet de las instituciones mencionadas.

A pesar de que las áreas de conocimiento abordadas en los planes de estudio son similares en todos los programas, como se puede apreciar en el cuadro anterior, solo tres licenciaturas en teatro ofrecen opciones terminales o de énfasis específico. La mayoría optan por el conocimiento generalizado, dejando la especialización para los niveles de posgrado.

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN EL CAMPO DE LA DANZA				
IES	Unidad Académica	Programa	Duración	Opciones Terminales
Universidad de Colima	Instituto Universitario de Bellas Artes	Profesional asociado en danza	4 sem.	--
		Lic. en danza escénica	8 sem.	Folklórica Contemporánea
UA de Nuevo León	Facultad de Artes Escénicas	Profesional asociado en danza contemporánea	4 sem.	--
		Lic. en danza contemporánea	8 sem.	--
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea	Lic. en coreografía	344 créd.	--
		Lic. en docencia de la danza clásica	346 créd.	--
	Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey	Lic. en enseñanza de la danza contemporánea	276 créd.	--
UA del Estado de Hidalgo	Instituto de Artes	Lic. en danza	8 sem.	Folklórica
				Clásica
				Contemporánea
Benemérita UA de Puebla	Escuela de Artes	Lic. en danza moderna y clásica	388 créd.	--
Universidad de las Américas Puebla	Escuela de Artes y Humanidades	Lic. en danza	9 sem.	--
Universidad Veracruzana	Facultad de Danza	Lic. en danza contemporánea	12 sem.	--
UA de Chihuahua	Instituto de Bellas Artes	Lic. en danza	10 sem.	Folklórica
				Contemporánea

FUENTE: Escuela de Artes, 2005. Elaborado con información del catálogo de programas de licenciatura y posgrado de la ANUIES, así como de los sitios oficiales en internet de las instituciones mencionadas.

En el caso de los programas de danza se puede observar la tendencia hacia una mayor duración de los programas, así como la de incorporar las salidas técnicas superiores. De igual manera, podemos notar que son más comunes las licenciaturas en un estilo de danza específico, como la clásica, folklórica o contemporánea, no abordadas como opción terminal sino como una orientación específica desde el inicio de la carrera. Lo anterior debido al grado de especificidad de cada una de las técnicas, mismas que dificultan la articulación de varias de ellas en un mismo programa de estudios.

PROGRAMAS DE ESTUDIO EN ARTES Y ARTES ESCÉNICAS CON OPCIONES TERMINALES				
IES	Unidad Académica	Programa	Duración	Opciones Terminales
Universidad de Guadalajara	Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño	Lic. en artes escénicas	447 créd.	Teatro
			428 créd.	Danza folklórica
			422 créd.	Danza contemp.
		Profesional medio en artes escénicas	264 créd.	Danza
			267 créd.	Actuación
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Escuela Popular de Bellas Artes	Lic. en arte	4 años	Danza
				Teatro
				Artes visuales
				Música
Universidad de Sonora	División de Humanidades y Bellas Artes	Lic. en artes	429 créditos	Danza
				Teatro
				Artes plásticas
				Música
Universidad Autónoma de Querétaro	Facultad de Bellas Artes	Lic. en artes escénicas	8 sem.	Actuación
				Ballet
				Danza contemp.

FUENTE: Escuela de Artes, 2005. Elaborado con información del catálogo de programas de licenciatura y posgrado de la ANUIES, así como de los sitios oficiales en internet de las instituciones mencionadas.

Por último, tenemos el caso de los programas de licenciatura en arte o artes escénicas, que inician con un tronco común para más adelante perfilar al alumno en una disciplina específica. A pesar de que algunas universidades incursionaron en la educación superior con este modelo, ya son pocos los programas que permanecen bajo esta perspectiva. En parte por el creciente número de técnicas y tendencias en cada una de las disciplinas y en parte por la diversidad de habilidades físicas que se requieren para desarrollarlas. Es decir, quien tiene habilidad para las artes plásticas, no necesariamente la tendrá para la danza y viceversa.

2.4. Estudio del campo laboral.

A pesar de que el abanico de opciones de ejercicio profesional en las disciplinas artísticas se ha ido abriendo cada vez más, la falta de una población significativa de artistas con estudios de licenciatura en la entidad dificulta el acercamiento y la exploración de su campo laboral. Sin embargo, la experiencia de quienes se han dedicado profesionalmente al ejercicio de las artes, nos llevó a determinar que después de la creación independiente, el área docente es sin duda el principal nicho de oportunidad laboral para el artista.

Por lo anterior, para llevar a cabo esta parte del estudio se integró un padrón estatal de grupos o escuelas de danza y/o teatro en el estado, a fin de conocer tanto las posibilidades de contratación de futuros egresados de las licenciaturas en danza y teatro, como de los conocimientos, habilidades y actitudes que los anteriores habrían de tener para estar en posibilidad de enfrentar las problemáticas profesionales de su propio campo.

El instrumento abarcó las siguientes variables:

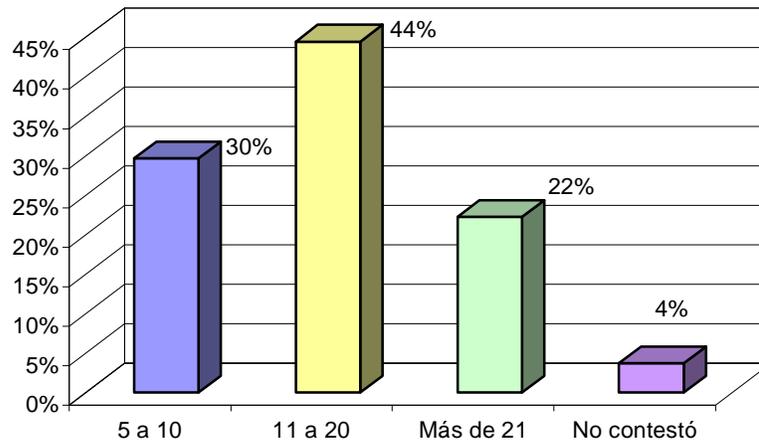
- Antigüedad de la escuela o grupo.
- Cantidad de alumnos que integran la escuela, así como sexo y edad de los mismos.
- Cantidad de salones de que dispone la escuela.
- Días a la semana que se imparten las clases.
- Nivel socioeconómico de los estudiantes.
- Nivel académico de los profesores que imparten las clases.
- Conocimiento de la existencia de la Escuela de Artes de la UABC, así como de los programas que en ella se imparten.
- Intencionalidad para la contratación de un egresado de la Escuela de Artes.
- Funciones específicas que el egresado pudiera desempeñar en dicha escuela.
- Conocimientos, habilidades y actitudes deseables en los licenciados en danza y teatro.

2.4.1. Presentación de gráficas y análisis.

La inserción al mercado de trabajo constituye un termómetro muy importante para medir el grado de satisfacción que tienen los empleadores con los egresados de cualquier carrera universitaria. Es por ello que, la opinión de los empleadores potenciales es indispensable, ya que su experiencia les permite determinar cuales son los conocimientos, habilidades y actitudes deseables del profesionista que participará en el mejoramiento de la empresa o centro de trabajo que dirigen.

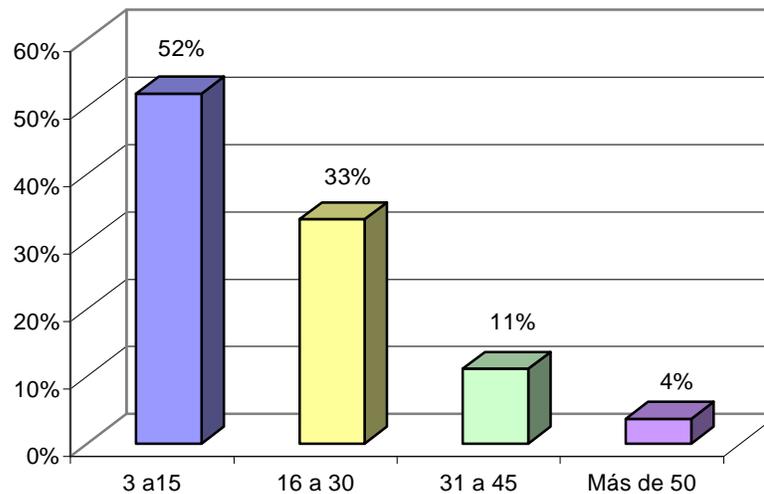
A continuación se presentan algunos de los resultados más relevantes de la aplicación de entrevistas a posibles empleadores.

¿Cuántos años tiene de establecida la escuela o grupo de teatro?

Encontramos, que el 29.63% de las escuelas de danza o teatro tiene entre cinco y diez años de antigüedad, en tanto el 44.44% declara tener entre 11 y 20 años, y el 22.22%, más de 20 años funcionando. La primera cifra nos muestra que existe un mercado laboral emergente en el área de la docencia.

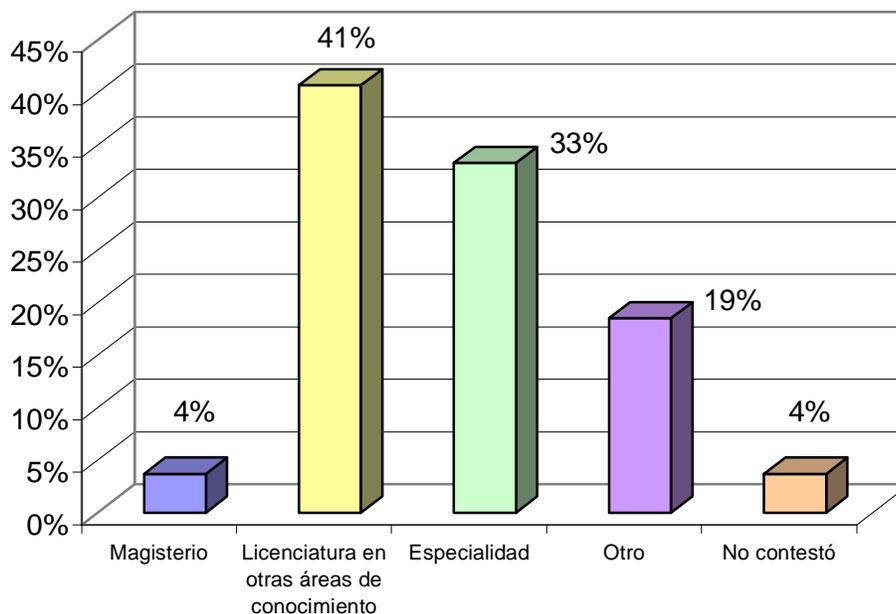
Rango de edad de los alumnos inscritos

Los rangos de edad son importantes a efecto de orientar la demanda. Podemos observar que la mayoría de los estudiantes son menores de edad, fluctuando entre los tres y lo quince años. Sólo el 33.3% de estos estudiantes tiene entre 16 y 30 años, rango que para efectos de determinar una

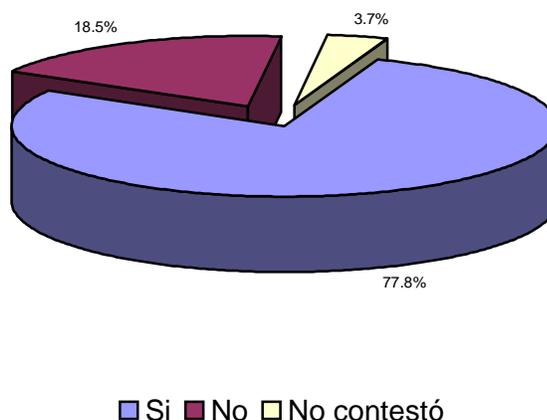
demanda potencial inmediata resulta más relevante. Sin embargo, para el aseguramiento de una demanda a largo plazo, el primer dato es aún más positivo.

¿Cuál es el nivel académico de sus profesores?

El nivel académico de los docentes de las instituciones entrevistadas, ya sean públicas o privadas, resulta de suma importancia para anticipar los posibles escenarios de contratación que deberá enfrentar la Escuela. En este punto se reportó que alrededor del 40% de los docentes tiene grado de licenciatura. Sin embargo, aunque la cifra es por demás alentadora, debe tomarse en cuenta que en la mayoría de los casos se ha obtenido el grado en un área de conocimiento distinta a la artística. Además debe contemplarse la posibilidad de que los estudios de especialidad reportados, se refieran a estudios realizados en otras partes del país o el extranjero en academias o conservatorios que no tienen la capacidad de expedir títulos profesionales con validez oficial.

¿Contrataría como docente a un Licenciado en danza o teatro?

Cuando se cuestionó la intencionalidad de contratar a un egresado de las licenciaturas en danza o teatro para incorporarse a la planta docente de la institución, los resultados fueron los siguientes. El 77.8% contestó afirmativamente, mientras que el 18.5% negó dicha posibilidad.

2.5. Estudio de la demanda potencial

Se establecieron como sujetos de interés para este estudio a los estudiantes del Estado de Baja California y San Luis R.C. Sonora, que se encuentren cursando el tercer grado de bachillerato (sexto semestre) tanto en instituciones públicas como privadas. Según las fuentes oficiales, el universo de dicha población se distribuye según la siguiente tabla.

Alumnos de tercer grado Ciclo 2005-1				
Municipio	Tercer Grado	Total	Escuelas	Distribución
Ensenada	2,867	12,534	33	17.8%
Mexicali	5,219	21,623	48	30%
Tecate	538	2,275	8	3.1%
Tijuana	7,243	31,967	89	45.7%
Rosarito	567	2,417	7	3.3%
Baja California	16,434	70,817	185	100%

FUENTE: Factor Mercadotecnia, Mayo 2005. Elaborado con datos de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Gobierno Estatal de Baja California, 1 de Marzo del 2005.

Para la determinación de la muestra se utilizó la fórmula para muestreos poblacionales finitos, con una curva de distribución normal, un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 9%, obteniendo los siguientes resultados.

Diseño de la muestra		
Municipio	Población	No. de encuestas a aplicar
Ensenada	2,867	114
Mexicali	5,219	116
Tecate	538	98
Tijuana	7,243	117
Rosarito	567	98
San Luis R. C. Son.	946	105
Totales	17,380	648

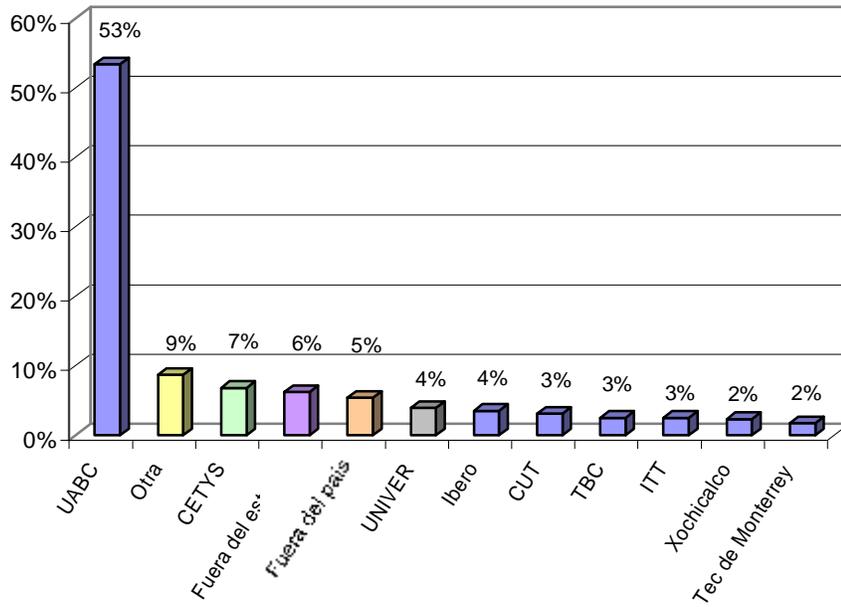
2.5.1. Presentación de gráficas y análisis.

En este apartado del estudio de factibilidad se pretende establecer las bases de nuestro análisis. Es importante respecto a la pertinencia de apertura de estos programas, contar con información que respalde la propuesta. Primero, encontramos que la UABC cuenta con el prestigio de una Universidad pública de calidad y es la mejor opción de educación superior para la población de bajos recursos económicos, de ahí que el 53.4% de un universo de 16,000 estudiantes pretende cursar una carrera en nuestra institución.

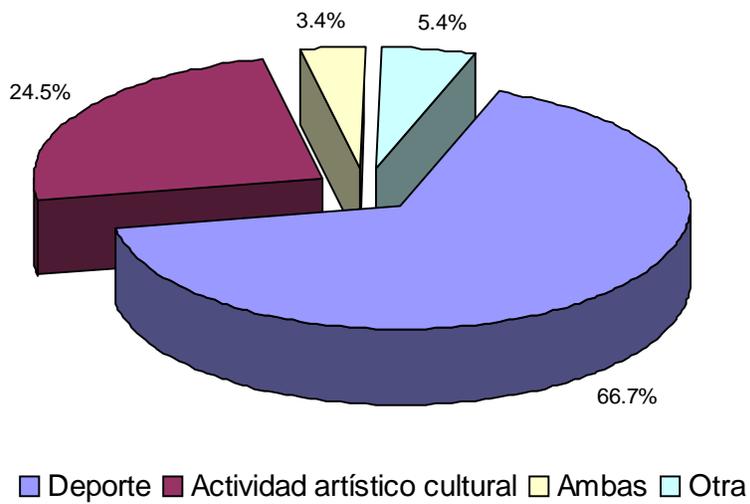
De este 53.4% tomado como nuestro universo total, el 24% ha tenido una experiencia en el ámbito de lo artístico y manifiesta tener interés de cursar una carrera ligada a las licenciaturas de arte. De este 24% entrevistado según lo demuestran las gráficas, el 46% pretende estudiar la carrera de teatro, lo cual equivale a 1876 alumnos, y el 30.7% la carrera de danza, que equivaldría a 1236 alumnos; el 22.6% restante, manifestaron que les gustaría ingresar a alguna de las dos.

Queremos manifestar que las cantidades y porcentajes aquí presentados han sido tomados como una posible demanda potencial, y que en gran medida dependerá del grado de posicionamiento que pudiéramos tener entre la comunidad estudiantil que se encuentra cursando el tercer año de su bachillerato. Creemos también que existe una población cautiva que, debido a las características del estudio de factibilidad no fueron captadas, dado que nuestro universo específico se centró en los alumnos de preparatoria.

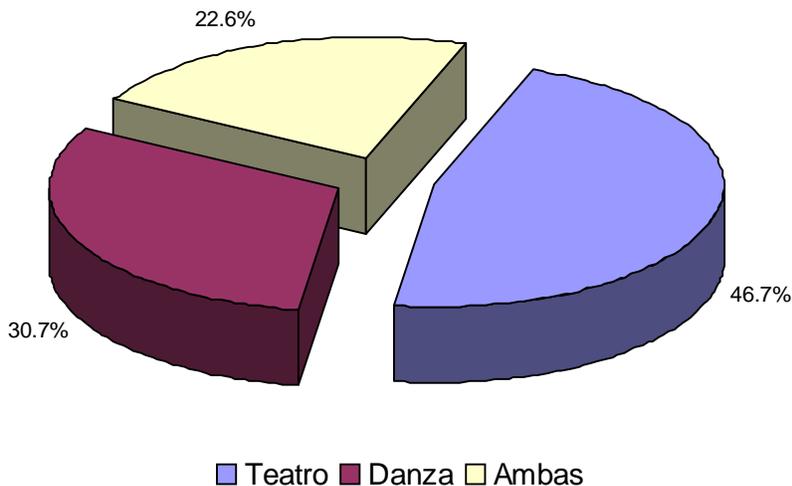
¿En que institución piensas estudiar?

¿Cuál actividad extracurricular practicas?

¿Cuál licenciatura te gustaría estudiar?

2.6. Conclusiones.

Tanto el análisis de los resultados obtenidos en los estudios del campo laboral y la demanda potencial, como el diálogo constante con quienes se dedican profesionalmente al teatro o a la danza desde los ámbitos de la docencia, la creación o la gestión cultural, nos llevó a concluir que la creación de las licenciaturas en danza y teatro no sólo es factible sino primordial para el futuro desarrollo cultural de la región.

Algunas de las debilidades del área que fueron detectadas mediante la exploración del campo profesional son las siguientes:

- La ausencia de programas de licenciatura para la formación de docentes, ejecutantes, creadores e investigadores en la entidad.
- La visión de que existe escaso reconocimiento social y económico dentro de la práctica teatral y dancística como actividad profesional.
- El escaso interés de la población en general, para asistir a este tipo de actividades escénicas.
- La falta de infraestructura para el desarrollo óptimo de este tipo de expresiones escénicas.
- La falta de apoyo oficial para la promoción y desarrollo de actividades teatrales y dancísticas.

Las que anteriormente se analizaban como problemáticas sociales y disciplinarias no son más que áreas de oportunidad para el desarrollo profesional de nuestros futuros egresados, quienes no sólo

deberán ser creadores con un estilo propio en el ámbito de su disciplina, sino además estudiosos de las transformaciones de su propio campo de acción, desempeñándose siempre con una actitud de compromiso social que los lleve a buscar una mayor accesibilidad de los bienes artísticos y culturales de la región, como parte fundamental del desarrollo integral de nuestro estado.

III. FILOSOFÍA EDUCATIVA

En el ámbito nacional e internacional, las universidades se han perfilado como instituciones capaces de contribuir a la consolidación del cambio social y la transformación de su entorno, a través de la formación integral de estudiantes y docentes.

En los últimos años, los procesos de globalización han impactado a la esfera educativa, haciendo cada vez más necesaria la formación de profesionales capaces de transformarse a sí mismos en actitud y proceder, críticos, autogestivos, con actitud responsiva hacia los cambios y adaptables a la vertiginosa modificación de los escenarios.

En México, la educación superior se ha visto influenciada por la competencia internacional, debido a la integración del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, situación que impone la adquisición de competencias laborales profesionales tendientes a la acreditación de programas y certificación de profesionales desde una perspectiva internacional.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Baja California, ha respondido a dichas transformaciones con la implementación de un modelo de formación que tome en cuenta las problemáticas económicas y sociales que se viven actualmente, y a las que deberán enfrentarse sus egresados una vez que se inserten en el mercado laboral.

Lo anterior se ve reflejado en la misión de nuestra Máxima Casa de Estudios, que es "... contribuir al logro de una sociedad justa, democrática, equitativa y respetuosa de su medio ambiente; con ciudadanos capaces de enfrentar y resolver los retos que le presente el entorno actual y futuro".

El modelo educativo de la UABC postula que el aprendizaje de los estudiantes es el eje de todos los otros procesos que intervienen en la labor educativa; ello exige nuevas formas de concebir las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, en interacción permanente y vinculadas de manera que impacten los procesos de aprendizaje, así como las tareas adjetivas y de gestión.

Para ello, la Universidad orienta el proceso educativo hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida en cuatro ejes: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Éstos se reconocen como estratégicos para los seres humanos y se orientan hacia la ecología, la ciencia, la sociedad y la convivencia.

Un modelo pedagógico como el planteado anteriormente implica el cambio de un aprendizaje de contenidos a un aprendizaje de procesos, sin dejar de reconocer la importancia de los primeros. El aprendizaje por procesos permite al estudiante crear alternativas para tener acceso a la misma información por diversas vías. Las principales ventajas de esta modalidad son: la posibilidad de transferir conocimientos de un área a otra, así como la formación de competencias.

El modelo de educación basado en competencias es una estrategia para lograr la formación y actualización permanente de los individuos, enfocándose hacia la vinculación de los procesos de aprendizaje con las habilidades requeridas en la práctica profesional. Las competencias profesionales son el conjunto integrado de elementos (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores) que el sujeto aplica en el desempeño de sus actividades y funciones, las cuales son verificables, dado que responden a un parámetro generalmente establecido por el contexto de aplicación.

El modelo curricular flexible de la Universidad Autónoma de Baja California se caracteriza por:

- Favorecer la formación de competencias básicas, disciplinarias y profesionales acordes a la profesión.
- Basarse en un sistema de créditos que permite al estudiante ser partícipe de la planeación de sus curricula.
- Favorecer la movilidad intra e interinstitucional.
- Promover el aprendizaje a través de distintas modalidades y experiencias como los estudios independientes, ayudantías en investigación, prácticas profesionales, ayudantías docentes, cursos intersemestrales, ejercicio investigativo, apoyo a programas de extensión y vinculación, así como actividades artísticas, deportivas y culturales.
- Considerar el desarrollo en aspectos de cultura, deporte y artes como parte de su formación integral.
- Vincularse con su entorno a través de la práctica profesional curricular.

La UABC sitúa al estudiante como el actor central del proceso educativo, a quien se dirigen los esfuerzos institucionales, promoviendo en él una formación integral que considere elementos

teóricos, prácticos, éticos y de responsabilidad social para fomentar actitudes de liderazgo, perseverancia, autodisciplina, honradez, creatividad y espíritu emprendedor, además de proporcionarle las herramientas metodológicas que le permitan un aprendizaje permanente.

La formación valoral de los universitarios no se concentra en una asignatura específica sino planteamos que esta permee la totalidad del mapa curricular. En el ámbito particular de las artes escénicas además de los valores generales que se desarrollan en la totalidad de los estudiantes universitarios (compromiso, respeto, honestidad, libertad, etc.) es necesario:

- a) Fomentar el respeto y cuidado al propio cuerpo
- b) Reconocimiento y valoración de las habilidades presentes en un colectivo escénico
- c) Impulsar la actitud emprendedora para la autogestión de proyectos
- d) Respeto a los derechos autorales

Asimismo, el papel del docente debe ser de guía y facilitador del aprendizaje, un agente que motive el aprendizaje mediante herramientas y métodos innovadores que promuevan actitudes problematizadoras para orientar al alumno hacia ambientes autodidactas.

Estas concepciones, obligan a la UABC a jerarquizar sus puntos de atención y de acción, donde si bien el entorno inmediato es importante, no se descartan perspectivas nacionales e internacionales y la ejercitación en escenarios posibles.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El siguiente proyecto aspira formar profesionales en el área teatral que logren insertarse de manera exitosa en el campo laboral. A partir del análisis de las problemáticas propias de la disciplina se concluyó que el perfil del profesional del teatro deberá ser flexible y abierto, antes que especializado, abarcando distintas actividades tales como creación, docencia, investigación y gestión.

Cabe mencionar que los ámbitos ocupacionales más importantes en el teatro son: docencia, dirección escénica, actuación, gestión, dramaturgia y producción. Las actividades laborales citadas son diferentes, por lo mismo requieren de conocimientos, actitudes y habilidades específicas y diferenciadas que les permitan desarrollar y llevar a cabo con éxito su actividad profesional.

El plan de estudios consta de 36 asignaturas obligatorias que representan un 80% de la carga curricular y doce optativas que representan un 20% de la carga, cumpliendo con los criterios recomendados por la institución.

4.1. Etapa Básica

En esta etapa el alumno adquirirá los elementos básicos de teoría y práctica que le permitirán conceptualizar y contextualizar la disciplina. Se impartirán asignaturas que tienen que ver con la preparación actoral, explorando sus capacidades físicas, emocionales y vocales. Además, el alumno reflexionará acerca de la disciplina desde el aquí y ahora de su mundo para en la siguiente etapa aproximarse al campo teatral desde una perspectiva histórica.

Con el propósito de facilitar el proceso de aprendizaje, se desarrollarán sus habilidades de comunicación oral y escrita, y se le proveerá de una metodología de investigación que apoye su formación en el desarrollo de proyectos derivados de su carga académica

Esta etapa consta de 110 créditos obligatorios distribuidos en quince asignaturas, así como 18 créditos optativos correspondientes a tres asignaturas que complementarán su formación.

Se impartirán las siguientes asignaturas del área de creación: Actuación, Voz y Entrenamiento corporal; de historia y teoría teatral: Teatro contemporáneo en México, Vanguardias teatrales, Historia del teatro contemporáneo, Teatro y sociedad, Teorías de la actuación; y de Administración y gestión: Comunicación oral y escrita y Metodología de la investigación.

Competencia de la etapa básica. Reflexionar y contextualizar la profesión del teatro a partir de su realidad. Desarrollar la expresión corporal, vocal y emocional así como las habilidades básicas de comunicación oral y escrita y procesamiento de información mediante el entrenamiento físico y el estudio de teorías y corrientes teatrales contemporáneas. Lo anterior con el propósito de potenciar sus habilidades creativas actorales referenciándolas al acervo teórico e histórico de la disciplina.

4.2. Etapa disciplinaria

En esta etapa el alumno profundizará los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos de la profesión. Incursionará en las áreas de la dirección escénica, la dramaturgia y la producción, al mismo tiempo que enriquecerá sus conocimientos en las áreas de Historia y teoría de la disciplina. Estará compuesta de 14 asignaturas con 109 créditos obligatorios, así como 24 créditos repartidos en 4 espacios optativos.

Se impartirán asignaturas del área de creación tales como Teoría dramática, Creación dramaturgica, Dirección escénica, Diseño plástico de la escena, que complementarán el área de creación de la etapa básica; las asignaturas de Teoría dramática y Signo teatral para el área de historia y teoría teatral, así como Escenotecnia teatral, Producción teatral e Investigación para la creación del área de Administración y gestión, para respaldar el planteamiento de una formación generalizada.

Competencia de la etapa disciplinaria. Integrar la creación en los conocimientos y habilidades adquiridas en la etapa previa, para los ámbitos de la dirección escénica y la dramaturgia, a través de la aplicación de técnicas y teorías teatrales y la sistematización de unidades de información para la conjunción ética y estética de todos los elementos de la puesta en escena.

4.3. Etapa terminal

A través de las asignaturas integradoras, se capitalizarán las competencias logradas y se enfatizará el contacto del alumno con su entorno, en prácticas de campo dirigidas para fortalecer los perfiles ocupacionales que se han desarrollado desde las etapas básica y disciplinaria.

Otorgará 56 créditos obligatorios y 30 optativos, así como los 15 créditos correspondientes a prácticas profesionales. Estará compuesta de siete asignaturas obligatorias y cinco optativas, mismas que consolidan las competencias adquiridas.

Competencia de la etapa profesional. Conducir procesos de aprendizaje, desarrollar habilidades de gestión, e integrar las áreas de creación (actuación, dirección, dramaturgia, escenotecnia) a través de la participación en una puesta en escena. Asimismo, mediante la práctica docente guiada y el diseño de un proyecto de difusión y producción. Lo anterior con el propósito de consolidar su propio discurso escénico y fortalecer la calidad de la educación artística en un ejercicio profesional ético y responsable.

4.4. Modalidades de acreditación

Las modalidades de aprendizaje son actividades académicas que podrá realizar el estudiante durante el transcurso de su programa de licenciatura, para complementar las experiencias académicas realizadas en el salón de clases, promoviendo su participación en el desarrollo de su formación académica.

Algunas de las modalidades de aprendizaje para la obtención de créditos optativos, a las que podrá acceder el alumno de la Escuela de artes son:

Otros cursos optativos. En esta modalidad se incorporan aquellas asignaturas nuevas o relevantes, de acuerdo a los avances de la disciplina.

Estudios independientes. En esta modalidad, el alumno se responsabiliza de manera personal a realizar las actividades del plan de trabajo previamente autorizado, que conlleve el lograr los conocimientos teórico-prácticos de una temática específica, bajo la coordinación de un docente. En esta modalidad, el estudiante tiene la alternativa de realizar estudios de interés disciplinario no sujeto a la asistencia a clases ni al programa oficial de una asignatura.

Ayudantía docente. El alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), bajo la supervisión de un profesor o investigador de carrera, realizando acciones de apoyo académico dentro y fuera del aula, elaborando material didáctico, aplicando técnicas didácticas, así como interviniendo en prácticas docentes.

Ayudantía en investigación. Durante la etapa disciplinaria o terminal, el alumno podrá incorporarse a investigaciones que esté realizando personal académico de la universidad o de otras instituciones en su campo disciplinar.

Ejercicio investigativo. A diferencia de la anterior, esta modalidad busca valorar inquietudes y capacidades de iniciativa-creatividad en el alumno, y consiste en que él mismo elabore una propuesta de investigación y la realice con la orientación de un tutor. En este caso, el tutor sólo colaborará con su apoyo guiando la realización de dicha investigación.

Proyectos de vinculación y extensión. Son un conjunto de actividades para acercar las fuentes del conocimiento científico y tecnológico con las unidades de producción de bienes y servicios. Esta actividad se desarrolla con dos objetivos: para planear y organizar cursos, conferencias y acciones cuya finalidad sea extender el desarrollo cultural de la comunidad, y para elaborar e identificar propuestas que se puedan ofrecer al exterior.

Cursos intersemestrales. Se integran por asignaturas que se ofrecen entre un período escolar y otro. Por sus características, permiten a los alumnos cursar asignaturas obligatorias u optativas con la finalidad de cubrir créditos y avanzar en su plan de estudios.

Actividades artísticas, deportivas y culturales. Son aquellas actividades formativas relacionadas con la cultura, el arte y el deporte que coadyuvan al desarrollo integral del alumno mediante la programación diversa de actividades extracurriculares. El alumno podrá obtener hasta seis créditos en esta modalidad.

Prácticas profesionales. Según lo establecido en el Reglamento general para la prestación de prácticas profesionales aprobado por el Consejo Universitario en 2004, las prácticas profesionales son “el conjunto de actividades y quehaceres propios a la formación profesional para la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo”.

En el caso de las licenciaturas ofrecidas en la Escuela de Artes, las prácticas profesionales tendrán un valor de 15 créditos y podrán ser cursadas en la etapa terminal de la carrera o al haber cursado el 70 por ciento del programa de estudios. Su acreditación estará sujeta a las disposiciones del reglamento antes citado.

Algunas asignaturas que servirán de apoyo para la acreditación de prácticas profesionales son: Enseñanza del teatro, Diseño y evaluación de proyectos, Teatro infantil, Producción teatral, Prácticas teatrales en la comunidad, Puesta en escena clásica y contemporánea y Análisis del espectáculo.

4.5. Movilidad académica.

La movilidad académica es una estrategia que utiliza la UABC para promover la ínter y multidisciplinaria, que se hace posible mediante el modelo de flexibilidad adoptado en nuestros planes y programas de estudio.

Internamente, las licenciaturas impartidas en la Escuela de Artes tienen posibilidades de mantener un intercambio continuo de alumnos y docentes entre las sedes que ofrezcan el mismo programa académico. Adicionalmente, se dará la movilidad con otras unidades académicas pertenecientes a la UABC.

La movilidad externa se hará posible mediante el establecimiento de convenios específicos de colaboración e intercambio con instituciones de educación superior nacionales e internacionales que impartan programas de licenciatura afines.

4.6. Servicio social.

La Escuela de Artes establece como requisito la prestación de servicio social en dos etapas: la primera con un total de 300 horas que podrá realizarse desde el inicio de la carrera y la segunda con un total de 480 horas que podrá realizarse una vez cursado el 70% de los créditos del plan de estudios.

Para la realización de esta actividad se establecerán vínculos de colaboración con instituciones públicas y privadas, locales y regionales que mantengan relación con el campo disciplinar de cada programa académico, incluyendo a la propia UABC.

En ambos planes de estudio se tienen identificadas algunas materias que pudieran servir para la acreditación de servicio social curricular. En el caso de teatro: Enseñanza del teatro, Diseño y evaluación de proyectos, Teatro infantil, Producción teatral y Prácticas teatrales en la comunidad.

4.7. Idioma extranjero.

El conocimiento de un idioma extranjero es un elemento indispensable para facilitar el desempeño académico del alumno ya que le permitirá la comprensión de los textos relacionados con su área de conocimiento que no estén disponibles en español; por lo que se plantea como un requisito de egreso. Su acreditación podrá llevarse a cabo mediante la aprobación, ya sea de un programa de lengua extranjera a nivel intermedio equivalente al cuarto nivel de la Facultad de Idiomas de la propia Universidad o bien, de un examen que refleje el mismo nivel de conocimiento. En el primer caso, el alumno podrá obtener hasta doce créditos en dos niveles.

4.8. Titulación.

Actualmente, el procurar que los estudiantes de los distintos programas académicos obtengan un título profesional al momento de egresar, evitando así las pasantías prolongadas, es una de las metas planteadas por la Universidad.

En el Reglamento Universitario se determina que para cumplir con el proceso de titulación el egresado debe reunir los siguientes requisitos:

- Obtener las cartas de liberación del servicio social comunitario y profesional obligatorios.
- Cubrir en su totalidad los créditos de la carrera.
- Cumplir con los quince créditos correspondientes a Prácticas Profesionales según el Reglamento General para la prestación de Prácticas Profesionales.
- Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero a nivel intermedio.

Para las licenciaturas impartidas en la Escuela de Artes, las opciones de titulación se basarán en el reglamento general de exámenes de la UABC. Sin embargo, debido a la naturaleza de dichos programas académicos, consideramos necesario contemplar la posibilidad de establecer algunas modalidades de titulación adicionales, como:

- **Montaje escénico:** Diseño, realización y presentación de obra coreográfica y/o teatral. Esta modalidad pone de manifiesto el dominio de las habilidades adquiridas en: Coreografía, ejecución o escenotecnia para danza y Dirección, actuación, dramaturgia o escenotecnia para teatro.
- **Gestión cultural:** Diseño y desarrollo de un proyecto que pone de manifiesto las habilidades adquiridas en la planeación, organización y obtención de recursos con el fin de realizar actividades culturales.

Las políticas y reglamentos que rijan estas modalidades de titulación serán establecidas mediante la consulta con los expertos de ambas disciplinas y entrarán en vigor a partir de su aprobación por el H. Consejo Universitario.

4.9. Tutorías académicas.

En el sistema curricular flexible, las tutorías académicas constituyen un factor importante en el grado de éxito que los estudiantes puedan tener durante su proceso formativo, así como en la disminución de índices de reprobación y deserción. Paralelamente, pretenden impactar el fortalecimiento de la toma de decisiones por parte de los alumnos.

Por ello la UABC, como parte de su política de atención integral al estudiante, considera el desarrollo de la tutoría como una actividad inherente al proceso de aprendizaje del estudiante y a

la función docente, por lo cual se considera estratégica para la operación de los programas de estudio.

V. MECANISMOS DE OPERACIÓN

5.1. Proceso de selección e ingreso

Además de los requisitos establecidos por la institución y dado los requerimientos específicos de las disciplinas escénicas, el aspirante deberá presentar una carta de motivos y una entrevista individual, así como aprobar:

1) Audición individual: el aspirante preparará una escena de entre tres y cinco minutos que presentará ante un comité evaluador integrado por especialistas en la disciplina que evaluará los siguientes rubros: disposición para la escena, asertividad, dicción, proyección vocal, creatividad y manejo de emociones.

2) Evaluación en grupo: en la que se desarrollarán rutinas de entrenamiento físico actoral que se verificarán las condiciones de resistencia, ritmo, energía y la disposición para el trabajo grupal.

5.2. Organización académica

Actualmente la Escuela de Artes cuenta con los siguientes puestos:

Director. Cumple con las funciones genéricas de planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo en las áreas de docencia, investigación y extensión administrando en forma óptima los recursos disponibles para la consecución de las metas del Plan de Desarrollo Institucional en la Unidad Académica.

Subdirectores. Coordinan y controlan las actividades del personal a su cargo verificando el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio. Coordinan las actividades de extensión y difusión de la cultura y prestación de servicios.

Administrador. Administra los recursos materiales, financieros y humanos de la escuela programando, coordinando, integrando y controlando las gestiones y trámites administrativos que resulten de las funciones sustantivas y adjetivas.

Coordinador de Etapa Básica. Coordina la implementación de la etapa básica de los programas de estudio y las actividades de formación del profesorado. Supervisa la prestación del servicio social primera etapa, la oferta de servicios psicopedagógicos y el programa de tutorías.

Coordinador de Orientación educativa y psicológica. Auxilia de manera individual o grupal a los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, conducta o psicológicos, canalizándolos en caso necesario a la instancia adecuada.

Coordinador de Talleres. Coordina y controla la adquisición, uso y mantenimiento del área, equipo y materiales de trabajo requeridos por los planes y programas de estudio.

Para el funcionamiento óptimo de los nuevos programas académicos, se plantea la necesidad de contar con los siguientes puestos:

Coordinador de carrera. Coordinará las actividades del personal docente del programa específico, verificando el cumplimiento de los propósitos de los planes de estudio.

Coordinador de etapa profesional. Coordina la implementación de la etapa terminal de los programas de estudio y las actividades de formación del profesorado. Supervisa la prestación del servicio social segunda etapa y la realización de las prácticas profesionales.

5.3. Recursos humanos

5.3.1. Planta docente

Para la implementación de la licenciatura en teatro se cuenta con una planta docente potencial como se describe a continuación:

ASIGNATURAS	DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	INSTITUCIÓN DE EGRESO
Teatro contemporáneo en México	Bárbara Colio	Ing. en sistemas computacionales	UABC
	Hugo Salcedo Larios	Dr. en literatura dramática	Complutense de Madrid
Historia del teatro contemporáneo Vanguardias teatrales, Signo teatral	Hugo Salcedo Larios	Dr. en literatura dramática	Complutense de Madrid
	Sergio Rommel Alfonso Guzmán	Psicología educativa, Diplomado en teoría y crítica del teatro	UABC

ASIGNATURAS	DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	INSTITUCIÓN DE EGRESO
Teatro y sociedad	Sergio Rommel Alfonso Guzmán	Psicología educativa, Diplomado en teoría y crítica del teatro	UABC
	Virginia Hernández	Pasante de la Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
Comunicación oral y escrita	Bertha Alicia González Cardona	Lic. en literatura, Mtra. en psicología	UABC/CETYS
	Floralma Alfonso Guzmán	Lic. en literatura	UABC
Metodología de la investigación	Claudia Calderón Aguilar	Mtra. en historia y educación de la arquitectura	UNAM
	Jesús Vázquez Rivera	Mtro. en educación	CUT
	Angela Serrano Carrasco	Mtra. en estudios latinoamericanos	UNAM
	Luis Gerardo Hiraes Pérez	Lic. en sociología	UABC
Investigación aplicada al arte	Fernando López Mateos	Maestría en artes en teatro	SDSU
	Hugo Salcedo Larios	Dr. en literatura dramática	Complutense de Madrid
Entrenamiento corporal I, II y III	Claudia García Villa	Pasante de la Lic. en actuación	UV
	Luisa Ivette Saturnino Caballero	Lic. en actuación	INBAyL
	Eduardo Cisneros	Lic. en actuación	INBA
	Taimi Arencibia Díaz	Téc. Profesional Instructor de Teatro	ENIT. Cuba.
Actuación I, II y III	Taimi Arencibia Díaz	Téc. Profesional Instructor de Teatro	ENIT. Cuba.
	Luisa Ivette Saturnino Caballero	Lic. en actuación	INBAyL
	Claudia García Villa	Pasante de la Lic. en actuación	UV
Voz I y II	Guadalupe Bejarle	Mtra. en lingüística	
Historia del teatro en México	Benjamín Salazar	Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
	Javier Vera	Pasante de la Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
	Ursula Tania Cabeza de Vaca	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
Historia del teatro grecolatino y medieval	Ignacio Enciso	Lic. en actuación	INBA
	Benjamín Salazar	Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
	Alfonso René Gutiérrez	Mtro. en literatura	UNAM
Historia del teatro clásico europeo	Ignacio Enciso	Lic. en actuación	INBA
	Fernando Rodríguez Rojero	Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
	Sergio Rommel Alfonso Guzmán	Psicología educativa, Diplomado en teoría y crítica del teatro	UABC
Teoría dramática	Rafael Pérez Barrón	Lic. en derecho	UABC

ASIGNATURAS	DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	INSTITUCIÓN DE EGRESO
	Virginia Hernández	Pasante de la Lic. en teatro y literatura dramática	
	Elba Cortéz Villapudua	Pasante de arquitectura	UABC
Creación dramática	Ángel Norzagaray Norzagaray	Lic. en actuación	UV
	Bárbara Colio	Ing. en sistemas computacionales	UABC
	Hugo Salcedo Larios	Dr. en literatura dramática	Complutense de Madrid
Dirección escénica I y II Taller de dirección escénica	Ángel Norzagaray Norzagaray	Lic. en actuación	UV
	Hebert Axel González Sánchez	Lic. en derecho	UABC
	Marco Antonio Rivera	Lic. en psicología	UABC
	Claudia García Villa	Pasante de la Lic. en actuación	UV
Diseño plástico de la escena	Jesús A. Quintero Hernández	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
	Elba Cortéz Villapudua	Pasante de arquitectura	UABC
	Ramón Tamayo	Mtro. en proyectos sociales	UABC
Escenotecnia teatral	Jesús A. Quintero Hernández	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
	Manuel Hernández Hernández	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
Producción teatral	Manuel Sánchez Rubio	Arquitecto	UNAM
	Jesús A. Quintero Hernández	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
	Manuel Hernández Hernández	Pasante de la Lic. en lengua y literatura hispanoamericana	UABC
Taller de actuación	Luisa Ivette Saturnino Caballero	Lic. en actuación	INBAyL
	Claudia García Villa	Pasante de la Lic. en actuación	UV
	Ángel Norzagaray Norzagaray	Lic. en actuación	UV
Teorías de la actuación	Fernando Rodríguez Rojero	Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
Didáctica	Bertha Alicia González Cadona	Lic. en literatura, Mtra. en psicología	UABC/CETYS
	Ángel Meza Leyva	Lic. en ciencias de la educación	UABC
Enseñanza del teatro	Vianca Santana	Pasante de la Lic. en ciencias de la educación	Facultad Internacional de Ciencias de la Educación
	Taimi Arencibia Díaz	Téc. Profesional Instructor de Teatro	ENIT. Cuba.
	Fernando López Mateos	Maestría en artes en teatro	SDSU
Análisis del espectáculo	Sergio Rommel Alfonso Guzmán	Psicología educativa, Diplomado en teoría y crítica del teatro	UABC

ASIGNATURAS	DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	INSTITUCIÓN DE EGRESO
	Rafael Rodríguez	Lic. en relaciones internacionales	
Puesta en escena clásica y contemporánea	Ángel Norzagaray Norzagaray	Lic. en actuación	UV
	Claudia García Villa	Pasante de la Lic. en actuación	UV
	Hebert Axel González Sánchez	Lic. en derecho	UABC
	Fernando Rodríguez Rojero	Lic. en teatro y literatura dramática	UNAM
Administración y gestión cultural	José Manuel Valenzuela Arce	Dr. en sociología	COLMEX
	Luis Gerardo Hirales Pérez	Lic. en sociología	UABC
	Gerardo Guillermo León Barrios	Candidato a Maestro en comunicación	ITESO
Diseño y evaluación de proyectos	Luis Gerardo Hirales Pérez	Lic. en sociología	UABC
	Diana Díaz Moreno	Lic. en turismo	UABC
	Gerardo Guillermo León Barrios	Candidato a Maestro en comunicación	ITESO
	Jesús Vázquez Rivera	Mtro. en educación	CUT

5.3.2. Banco de horas

Durante la etapa de formación básica, se tiene proyectado atender a dos grupos de 25 alumnos en cada una de las licenciaturas de nueva creación. Para ello, se requiere la contratación de las siguientes HSM.

ASIGNATURA	HC	HT	HSM
TEATRO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO	4	--	4
VANGUARDIAS TEATRALES	4	--	4
HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO	4	--	4
ACTUACIÓN I	1	6	7
ACTUACIÓN II	1	6	7
ACTUACIÓN III	--	8	8
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	2	2	4
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3	--	3
TEORÍAS DE LA ACTUACIÓN	4	--	4
ENTRENAMIENTO CORPORAL I	--	6	6
ENTRENAMIENTO CORPORAL II	--	6	6
ENTRENAMIENTO CORPORAL III	--	6	6
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO	2	2	4
TEATRO Y SOCIEDAD	4	--	4
VOZ I	1	3	4
VOZ II	1	3	4
OPTATIVAS *			12
TOTALES			91

* Variable según la oferta de asignaturas optativas.

5.4. Requerimientos de infraestructura

Infraestructura con la que cuenta la Escuela de Artes, campus Tijuana:

CANT	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
1	Teatro	420 localidades	<ul style="list-style-type: none"> Teatro "Rubén Vizcaíno Valencia", campus Tijuana
4	Salones de danza	20 alumnos	
1	Cubículo de música	10 alumnos	
3	Cubículos de música	2 alumnos	
1	Salón de usos múltiples	25 alumnos	<ul style="list-style-type: none"> Ubicados en el edificio de cursos culturales del centro comunitario. Cabe mencionar que este espacio no cumple con las especificaciones requeridas para la impartición de las materias prácticas de actuación y dirección escénica.
2	Salón para asignaturas teóricas	40 alumnos	<ul style="list-style-type: none"> Ubicado en el edificio #1 de la licenciatura en artes plásticas. Utilizado actualmente para asignaturas de la licenciatura en artes plásticas
1	Sala de conferencias	85 localidades	<ul style="list-style-type: none"> Ubicado en el vestíbulo del Teatro "Rubén Vizcaíno Valencia", campus Tijuana.

A continuación se presentan las condiciones mínimas de infraestructura con las que se deberá contar para la implementación de la etapa básica de este programa.

CANT	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
1	Salón para entrenamiento vocal	25 alumnos	<ul style="list-style-type: none"> Con piano acústicamente aislado
2	Salones para clases prácticas de actuación.	25 alumnos (1.5 m. mínimo para cada uno) y con una altura mínima de 5 m.	<ul style="list-style-type: none"> Libre de mobiliario y equipo Piso de duela de madera de maple montada sobre bastidores de madera de 6 por 2 pulgadas y gomas de amortiguamiento. Aparato de sonido Ventilación
1	Salón de entrenamiento corporal	25 alumnos (1.5 m. mínimo para cada uno)	<ul style="list-style-type: none"> Espacio libre de mobiliario y equipo y con una altura mínima de 5 m. Piso de duela de madera de maple montada sobre bastidores de madera de 6 por 2 pulgadas y gomas de amortiguamiento. Ventilación Colchonetas Aparato de sonido Casilleros individuales
1	Salón para asignaturas teóricas	25 alumnos	<ul style="list-style-type: none"> Debidamente equipada de acuerdo a los estándares de construcción de la UABC.

5.5. Recursos financieros

Conscientes de que una escuela de cualquier naturaleza requiere de un presupuesto para su funcionamiento, nuestra Unidad Académica cuenta para la implementación de estos dos nuevos programas con diversas fuentes de financiamiento, las cuales se derivan específicamente de la prestación de servicios y actividades artísticas diversas. Aunado a esto, se harán las gestiones correspondientes para que estos programas cuenten con una partida presupuestal anual y así fortalecer la operatividad de las licenciaturas en danza y teatro.

5.6. Estrategias de difusión

Para dar a conocer la nueva oferta académica de la Escuela de Artes, se ha diseñado una estrategia de promoción que se basará en los siguientes ejes:

- 1) Establecer un vínculo directo con maestros y estudiantes de bachillerato con la intención de que a través de conferencias, medios impresos (carteles y trípticos) y audiovisuales (video y spot) sean difundidos nuestros planes de estudio.
- 2) Utilizar tanto los medios de comunicación masiva como son: televisión, radio y prensa como los propios de la Universidad, para lanzar una campaña con la información necesaria para orientar al público sobre nuestra oferta educativa.
- 3) Participar en los ciclos de Información Profesiográfica en Mexicali y el Festival de las Vocaciones en Ensenada, organizados por los Departamentos de Formación Básica de la UABC.
- 4) Publicar la información de los nuevos planes de estudio en la página electrónica de la Escuela de Artes.

VI. PLAN DE ESTUDIOS

6.1. Perfil de ingreso

- Crítica, creatividad y sensibilidad para el desarrollo de las artes escénicas
- Interés para realizar y practicar actividades artísticas
- Reflexión y autocrítica en el ejercicio propio de las artes
- Responsabilidad para cumplir con las tareas y actividades inherentes a la labor académica
- Tolerancia y respeto por las ideologías y culturas nacionales y extranjeras
- Disposición para el trabajo en equipo

6.2. Perfil de egreso

- Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.
- Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la práctica escénica, que permitan incrementar del acervo de la disciplina.
- Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.
- Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.

6.3. Campo ocupacional

- Como creador independiente,
- como administrador y gestor en instituciones, compañías y centros culturales,
- como docente en instituciones públicas o privadas de la enseñanza del teatro,
- como coordinador de proyectos y/o actividades de extensión, difusión, conservación y documentación artístico culturales en instituciones públicas o privadas,
- ejerciendo la crítica del teatro en medios de comunicación.

VII. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

7.1. Distribución de créditos por etapa

ETAPA	OBLIGATORIOS	OPTATIVAS	TOTALES
BÁSICA	116	12	128
DISCIPLINARIA	109	24	133
PROFESIONAL	56	30	86
PRÁCTICAS PROFESIONALES	15		15
TOTALES	296	66	362
PORCENTAJES	81.76%	18.24%	100%

7.2. Asignaturas por etapa de formación

OBLIGATORIAS DE LA ETAPA BÁSICA						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
1	TEATRO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO	4	--	4	8	
2	VANGUARDIAS TEATRALES	4	--	4	8	
3	HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO	4	--	4	8	
4	ACTUACIÓN I	1	6	1	8	
5	ACTUACIÓN II	1	6	1	8	4
6	ACTUACIÓN III	--	8	--	8	5
7	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	2	2	2	6	
8	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3	--	3	6	
9	TEORÍAS DE LA ACTUACIÓN	4	--	4	8	
10	ENTRENAMIENTO CORPORAL I	--	6	--	6	
11	ENTRENAMIENTO CORPORAL II	--	6	--	6	10
12	ENTRENAMIENTO CORPORAL III	--	6	--	6	11
13	ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO	2	2	2	6	
14	TEATRO Y SOCIEDAD	4	--	4	8	
15	VOZ I	1	3	1	5	
16	VOZ II	1	3	1	5	15
OBLIGATORIAS DE LA ETAPA DISCIPLINARIA						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
17	HISTORIA DEL TEATRO EN MÉXICO	4	--	4	8	
18	HISTORIA DEL TEATRO GRECOLATINO Y MEDIEVAL	4	--	4	8	
19	HISTORIA DEL TEATRO CLÁSICO EUROPEO	4	--	4	8	
20	TALLER DE ACTUACIÓN	--	8	--	8	6
21	TEORÍA DRAMÁTICA	4	--	4	8	
22	CREACIÓN DRAMATÚRGICA	--	6	--	6	21
23	DIRECCIÓN ESCÉNICA I	2	4	2	8	
24	DIRECCIÓN ESCÉNICA II	2	4	2	8	23
25	TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA	--	8	--	8	24
26	DISEÑO PLÁSTICO DE LA ESCENA	1	5	1	7	
27	ESCENOTECNIA TEATRAL	2	4	2	8	
28	PRODUCCIÓN TEATRAL	2	6	2	10	
29	SIGNO TEATRAL	4	--	4	8	
30	INVESTIGACIÓN APLICADA AL ARTE	2	2	2	6	

OBLIGATORIAS DE LA ETAPA TERMINAL						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
31	DIDÁCTICA	2	2	2	6	
32	ENSEÑANZA DEL TEATRO	1	3	1	5	31
33	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL I	4	--	4	8	
34	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2	1	2	5	
35	PUESTA EN ESCENA CLÁSICA	--	12	--	12	
36	PUESTA EN ESCENA CONTEMPORÁNEA	--	12	--	12	
37	ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO	4	--	4	8	
38	PRÁCTICAS PROFESIONALES				15	
OPTATIVAS DE LA ETAPA BÁSICA						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
39	PRÁCTICA ESCÉNICA INTERCULTURAL	3	--	3	6	
40	APRECIACIÓN DEL ARTE	3	--	3	6	
41	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SACRO	4	--	4	8	
42	NUTRICIÓN	2	--	2	4	
OPTATIVAS DE LA ETAPA DISCIPLINARIA						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
43	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SIGNIFICADO	4	--	4	8	
44	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SOCIAL	4	--	4	8	
45	TÉCNICAS CLOWN	1	4	1	6	
46	HISTORIA COMPARADA DEL ARTE	4	--	4	8	
47	LITERATURA Y SOCIEDAD EN HISPANOAMÉRICA	3	1	3	7	
48	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	1	4	1	6	
49	TEORÍA DEL COLOR I	2	--	2	4	
50	TEORÍA DEL COLOR II	2	--	2	4	49
51	TEATRO INFANTIL	1	4	1	6	
52	ESTUDIOS CULTURALES FRONTERIZOS	2	2	2	6	
53	SOCIOLOGÍA DEL ARTE	4	--	4	8	
OPTATIVAS DE LA ETAPA TERMINAL						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
54	DISEÑO DE ILUMINACIÓN	2	2	2	6	
55	DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA	2	2	2	6	
56	ELABORACIÓN DE VESTUARIO	2	2	2	6	
57	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL II	4	--	4	8	33
58	PRÁCTICAS TEATRALES EN LA COMUNIDAD	2	2	2	6	
59	SEMINARIO DE TEATRO HISPANOAMERICANO	3	1	3	7	
60	TEORÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS	2	2	2	6	
61	NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEATRO	4	--	4	8	

7.3. Asignaturas por área de conocimiento

CREACIÓN						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
4	ACTUACIÓN I	1	6	1	8	
5	ACTUACIÓN II	1	6	1	8	4
6	ACTUACIÓN III	--	8	--	8	5
10	ENTRENAMIENTO CORPORAL I	--	6	--	6	
11	ENTRENAMIENTO CORPORAL II	--	6	--	6	10
12	ENTRENAMIENTO CORPORAL III	--	6	--	6	11
15	VOZ I	1	3	1	5	
16	VOZ II	1	3	1	5	15
20	TALLER DE ACTUACIÓN	--	8	--	8	6
22	CREACIÓN DRAMATÚRGICA	--	6	--	6	21
23	DIRECCIÓN ESCÉNICA I	2	4	2	8	
24	DIRECCIÓN ESCÉNICA II	2	4	2	8	23
25	TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA	--	8	--	8	24
26	DISEÑO PLÁSTICO DE LA ESCENA	1	5	1	7	
27	ESCENOTECNIA TEATRAL	2	4	2	8	
28	PRODUCCIÓN TEATRAL	2	6	2	10	
35	PUESTA EN ESCENA CLÁSICA	--	12	--	12	
36	PUESTA EN ESCENA CONTEMPORÁNEA	--	12	--	12	
42	NUTRICIÓN	2	--	2	4	
45	TÉCNICAS CLOWN	1	4	1	6	
48	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	1	4	1	6	
49	TEORÍA DEL COLOR I	2	--	2	4	
50	TEORÍA DEL COLOR II	2	--	2	4	49
51	TEATRO INFANTIL	1	4	1	6	
54	DISEÑO DE ILUMINACIÓN	2	2	2	6	
55	DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA	2	2	2	6	
56	ELABORACIÓN DE VESTUARIO	2	2	2	6	
HISTORIA Y TEORÍA TEATRAL						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
1	TEATRO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO	4	--	4	8	
2	VANGUARDIAS TEATRALES	4	--	4	8	
3	HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO	4	--	4	8	
8	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3	--	3	6	
9	TEORÍAS DE LA ACTUACIÓN	4	--	4	8	
14	TEATRO Y SOCIEDAD	4	--	4	8	
17	HISTORIA DEL TEATRO EN MÉXICO	4	--	4	8	
18	HISTORIA DEL TEATRO GRECOLATINO Y MEDIEVAL	4	--	4	8	
19	HISTORIA DEL TEATRO CLÁSICO EUROPEO	4	--	4	8	
21	TEORÍA DRAMÁTICA	4	--	4	8	
29	SIGNO TEATRAL	4	--	4	8	
30	INVESTIGACIÓN APLICADA AL ARTE	2	2	2	6	
39	PRÁCTICA ESCÉNICA INTERCULTURAL	3	--	3	6	
40	APRECIACIÓN DEL ARTE	3	--	3	6	
41	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SACRO	4	--	4	8	
43	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SIGNIFICADO	4	--	4	8	

44	ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SOCIAL	4	--	4	8	
46	HISTORIA COMPARADA DEL ARTE	4	--	4	8	
47	LITERATURA Y SOCIEDAD EN HISPANOAMÉRICA	3	1	3	7	
52	ESTUDIOS CULTURALES FRONTERIZOS	2	2	2	6	
53	SOCIOLOGÍA DEL ARTE	4	--	4	8	
59	SEMINARIO DE TEATRO HISPANOAMERICANO	3	1	3	7	
61	NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEATRO	4	--	4	8	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
7	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	2	2	2	6	
13	ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO	2	2	2	6	
37	ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO	4	--	4	8	
33	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL	4	--	4	8	
57	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL II	4	--	4	8	33
34	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2	1	2	5	
DOCENCIA						
CLAVE	ASIGNATURA	HC	HT	HE	CR	REQ
31	DIDÁCTICA	2	2	2	6	
32	ENSEÑANZA DEL TEATRO	1	3	1	5	31
58	PRÁCTICAS TEATRALES EN LA COMUNIDAD	2	2	2	6	
60	TEORÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS	2	2	2	6	

7.4. Mapa curricular por área de conocimiento

ETAPA BÁSICA			ETAPA DISCIPLINARIA			ETAPA TERMINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teatro contemporáneo en México C T CR 4 -- 8	Vanguardias teatrales C T CR 4 -- 8	Historia del teatro contemporáneo C T CR 4 -- 8	Historia del teatro en México C T CR 4 -- 8	Historia del teatro grecolatino y medieval C T CR 4 -- 8	Historia del teatro clásico europeo C T CR 4 -- 8	Didáctica C T CR 2 2 6	<u>Enseñanza del teatro</u> C T CR 1 3 5
Actuación I C T CR 2 6 10	Actuación II C T CR 2 6 10	Actuación III C T CR 2 6 10	Taller de actuación C T CR -- 8 8	Teoría dramática C T CR 4 -- 8	Creación dramaturgica C T CR -- 6 6	Administración y gestión cultural I C T CR 4 -- 8	<u>Diseño y evaluación de proyectos</u> C T CR 2 1 5
Comunicación oral y escrita C T CR 2 2 6	Metodología de la investigación C T CR 3 -- 6	Teorías de la actuación C T CR 4 -- 8	Dirección escénica I C T CR 2 4 8	Dirección escénica II C T CR 2 4 8	Taller de dirección escénica C T CR -- 8 8	Puesta en escena clásica C T CR -- 12 12	Puesta en escena contemporánea C T CR -- 12 12
Entrenamiento corporal I C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal II C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal III C T CR -- 6 6	Diseño plástico de la escena C T CR 1 5 7	Escenotecnia teatral C T CR 2 4 8	<u>Producción teatral</u> C T CR 2 6 10	Análisis del espectáculo C T CR 4 -- 8	OPTATIVA
Estructura socioeconómica de México C T CR 2 2 6	Teatro y sociedad C T CR 4 -- 8	OPTATIVA	Signo teatral C T CR 4 -- 8	<u>Investigación aplicada al arte</u> C T CR 2 2 6	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Voz I C T CR 1 3 5	Voz II C T CR 1 3 5	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA

NOTA: Las asignaturas integradoras se presentan remarcadas. Las asignaturas de SS asociado al currículo están subrayadas.

Áreas de conocimiento: Historia y teoría teatral Creación Administración y gestión Docencia

PRÁCTICAS PROFESIONALES

CR
15

7.5. Rutas para el logro de las competencias generales.

ETAPA BÁSICA			ETAPA DISCIPLINARIA			ETAPA TERMINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teatro contemporáneo en México C T CR 4 -- 8	Vanguardias teatrales C T CR 4 -- 8	Historia del teatro contemporáneo C T CR 4 -- 8	Historia del teatro en México C T CR 4 -- 8	Historia del teatro grecolatino y medieval C T CR 4 -- 8	Historia del teatro clásico europeo C T CR 4 -- 8	Didáctica C T CR 2 2 6	Enseñanza del teatro C T CR 1 3 5
Actuación I C T CR 2 6 10	Actuación II C T CR 2 6 10	Actuación III C T CR 2 6 10	Taller de actuación C T CR -- 8 8	Teoría dramática C T CR 4 -- 8	Creación dramática C T CR -- 6 6	Administración y gestión cultural I C T CR 4 -- 8	Diseño y evaluación de proyectos C T CR 2 1 5
Comunicación oral y escrita C T CR 2 2 6	Metodología de la investigación C T CR 3 -- 6	Teorías de la actuación C T CR 4 -- 8	Dirección escénica I C T CR 2 4 8	Dirección escénica II C T CR 2 4 8	Taller de dirección escénica C T CR -- 8 8	Puesta en escena clásica C T CR -- 12 12	Puesta en escena contemporánea C T CR -- 12 12
Entrenamiento corporal I C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal II C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal III C T CR -- 6 6	Diseño plástico de la escena C T CR 1 5 7	Escenotecnia teatral C T CR 2 4 8	Producción teatral C T CR 2 6 10	Análisis del espectáculo C T CR 4 -- 8	OPTATIVA
Estructura socioeconómica de México C T CR 2 2 6	Teatro y sociedad C T CR 4 -- 8	OPTATIVA	Signo teatral C T CR 4 -- 8	Investigación aplicada al arte C T CR 2 2 6	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Voz I C T CR 1 3 5	Voz II C T CR 1 3 5	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
						PRÁCTICAS PROFESIONALES CR 15	

Competencia general: Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.

ETAPA BÁSICA			ETAPA DISCIPLINARIA			ETAPA TERMINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teatro contemporáneo en México C T CR 4 -- 8	Vanguardias teatrales C T CR 4 -- 8	Historia del teatro contemporáneo C T CR 4 -- 8	Historia del teatro en México C T CR 4 -- 8	Historia del teatro grecolatino y medieval C T CR 4 -- 8	Historia del teatro clásico europeo C T CR 4 -- 8	Didáctica C T CR 2 2 6	Enseñanza del teatro C T CR 1 3 5
Actuación I C T CR 2 6 10	Actuación II C T CR 2 6 10	Actuación III C T CR 2 6 10	Taller de actuación C T CR -- 8 8	Teoría dramática C T CR 4 -- 8	Creación dramaturgica C T CR -- 6 6	Administración y gestión cultural I C T CR 4 -- 8	Diseño y evaluación de proyectos C T CR 2 1 5
Comunicación oral y escrita C T CR 2 2 6	Metodología de la investigación C T CR 3 -- 6	Teorías de la actuación C T CR 4 -- 8	Dirección escénica I C T CR 2 4 8	Dirección escénica II C T CR 2 4 8	Taller de dirección escénica C T CR -- 8 8	Puesta en escena clásica C T CR -- 12 12	Puesta en escena contemporánea C T CR -- 12 12
Entrenamiento corporal I C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal II C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal III C T CR -- 6 6	Diseño plástico de la escena C T CR 1 5 7	Escenotecnia teatral C T CR 2 4 8	Producción teatral C T CR 2 6 10	Análisis del espectáculo C T CR 4 -- 8	OPTATIVA
Estructura socioeconómica de México C T CR 2 2 6	Teatro y sociedad C T CR 4 -- 8	OPTATIVA	Signo teatral C T CR 4 -- 8	Investigación aplicada al arte C T CR 2 2 6	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Voz I C T CR 1 3 5	Voz II C T CR 1 3 5	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Competencia general: Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la práctica escénica, que permitan incrementar del acervo de la disciplina.						PRÁCTICAS PROFESIONALES CR 15	

ETAPA BÁSICA			ETAPA DISCIPLINARIA			ETAPA TERMINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teatro contemporáneo en México C T CR 4 -- 8	Vanguardias teatrales C T CR 4 -- 8	Historia del teatro contemporáneo C T CR 4 -- 8	Historia del teatro en México C T CR 4 -- 8	Historia del teatro grecolatino y medieval C T CR 4 -- 8	Historia del teatro clásico europeo C T CR 4 -- 8	Didáctica C T CR 2 2 6	Enseñanza del teatro C T CR 1 3 5
Actuación I C T CR 2 6 10	Actuación II C T CR 2 6 10	Actuación III C T CR 2 6 10	Taller de actuación C T CR -- 8 8	Teoría dramática C T CR 4 -- 8	Creación dramaturgica C T CR -- 6 6	Administración y gestión cultural I C T CR 4 -- 8	Diseño y evaluación de proyectos C T CR 2 1 5
Comunicación oral y escrita C T CR 2 2 6	Metodología de la investigación C T CR 3 -- 6	Teorías de la actuación C T CR 4 -- 8	Dirección escénica I C T CR 2 4 8	Dirección escénica II C T CR 2 4 8	Taller de dirección escénica C T CR -- 8 8	Puesta en escena clásica C T CR -- 12 12	Puesta en escena contemporánea C T CR -- 12 12
Entrenamiento corporal I C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal II C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal III C T CR -- 6 6	Diseño plástico de la escena C T CR 1 5 7	Escenotecnia teatral C T CR 2 4 8	Producción teatral C T CR 2 6 10	Análisis del espectáculo C T CR 4 -- 8	OPTATIVA
Estructura socioeconómica de México C T CR 2 2 6	Teatro y sociedad C T CR 4 -- 8	OPTATIVA	Signo teatral C T CR 4 -- 8	Investigación aplicada al arte C T CR 2 2 6	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Voz I C T CR 1 3 5	Voz II C T CR 1 3 5	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Competencia general: Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.						PRÁCTICAS PROFESIONALES CR 15	

ETAPA BÁSICA			ETAPA DISCIPLINARIA			ETAPA TERMINAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teatro contemporáneo en México C T CR 4 -- 8	Vanguardias teatrales C T CR 4 -- 8	Historia del teatro contemporáneo C T CR 4 -- 8	Historia del teatro en México C T CR 4 -- 8	Historia del teatro grecolatino y medieval C T CR 4 -- 8	Historia del teatro clásico europeo C T CR 4 -- 8	Didáctica C T CR 2 2 6	Enseñanza del teatro C T CR 1 3 5
Actuación I C T CR 2 6 10	Actuación II C T CR 2 6 10	Actuación III C T CR 2 6 10	Taller de actuación C T CR -- 8 8	Teoría dramática C T CR 4 -- 8	Creación dramaturgica C T CR -- 6 6	Administración y gestión cultural I C T CR 4 -- 8	Diseño y evaluación de proyectos C T CR 2 1 5
Comunicación oral y escrita C T CR 2 2 6	Metodología de la investigación C T CR 3 -- 6	Teorías de la actuación C T CR 4 -- 8	Dirección escénica I C T CR 2 4 8	Dirección escénica II C T CR 2 4 8	Taller de dirección escénica C T CR -- 8 8	Puesta en escena clásica C T CR -- 12 12	Puesta en escena contemporánea C T CR -- 12 12
Entrenamiento corporal I C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal II C T CR -- 6 6	Entrenamiento corporal III C T CR -- 6 6	Diseño plástico de la escena C T CR 1 5 7	Escenotecnia teatral C T CR 2 4 8	Producción teatral C T CR 2 6 10	Análisis del espectáculo C T CR 4 -- 8	OPTATIVA
Estructura socioeconómica de México C T CR 2 2 6	Teatro y sociedad C T CR 4 -- 8	OPTATIVA	Signo teatral C T CR 4 -- 8	Investigación aplicada al arte C T CR 2 2 6	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
Voz I C T CR 1 3 5	Voz II C T CR 1 3 5	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA	OPTATIVA
						PRÁCTICAS PROFESIONALES CR 15	

Competencia general : Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.

VIII. TIPOLOGÍA DE LAS ASIGNATURAS

ASIGNATURA	TIPOLOGÍA
TEATRO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO	3
VANGUARDIAS TEATRALES	3
HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORÁNEO	3
ACTUACIÓN I	3
TALLER DE ACTUACIÓN I	2
ACTUACIÓN II	3
TALLER DE ACTUACIÓN II	2
ACTUACIÓN III	3
TALLER DE ACTUACIÓN III	2
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	3
TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	2
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3
TEORÍAS DE LA ACTUACIÓN	3
TALLER DE ENTRENAMIENTO CORPORAL I	2
TALLER DE ENTRENAMIENTO CORPORAL II	2
TALLER DE ENTRENAMIENTO CORPORAL III	2
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO	3
TALLER DE ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO	2
TEATRO Y SOCIEDAD	3
VOZ I	3
TALLER DE VOZ I	2
VOZ II	3
TALLER DE VOZ II	2
HISTORIA DEL TEATRO EN MÉXICO	3
HISTORIA DEL TEATRO GRECOLATINO Y MEDIEVAL	3
HISTORIA DEL TEATRO CLÁSICO EUROPEO	3
TALLER DE ACTUACIÓN	2
TEORÍA DRAMÁTICA	3
TALLER DE CREACIÓN DRAMATÚRGICA	2
DIRECCIÓN ESCÉNICA I	3
TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA I	2
DIRECCIÓN ESCÉNICA II	3
TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA II	2
TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA	2
DISEÑO PLÁSTICO DE LA ESCENA	3
TALLER DE DISEÑO PLÁSTICO DE LA ESCENA	2
ESCENOTECNIA TEATRAL	3
TALLER DE ESCENOTECNIA TEATRAL	2
PRODUCCIÓN TEATRAL	3
TALLER DE PRODUCCIÓN TEATRAL	2
SIGNO TEATRAL	3
INVESTIGACIÓN APLICADA AL ARTE	3
TALLER DE INVESTIGACIÓN APLICADA AL ARTE	2
DIDÁCTICA	3
TALLER DE DIDÁCTICA	2
ENSEÑANZA DEL TEATRO	3
TALLER DE ENSEÑANZA DEL TEATRO	2
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL	3

ASIGNATURA	TIPOLOGÍA
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	3
TALLER DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2
TALLER DE PUESTA EN ESCENA CLÁSICA	2
TALLER DE PUESTA EN ESCENA CONTEMPORÁNEA	2
ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO	3
PRÁCTICA ESCÉNICA INTERCULTURAL	3
APRECIACIÓN DEL ARTE	3
ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SACRO	3
NUTRICIÓN	3
ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SIGNIFICADO	3
ARTE, DANZA Y PENSAMIENTO: EL CUERPO SOCIAL	3
TÉCNICAS CLOWN	3
TALLER DE TÉCNICAS CLOWN	2
HISTORIA COMPARADA DEL ARTE	3
LITERATURA Y SOCIEDAD EN HISPANOAMÉRICA	3
TALLER DE LITERATURA Y SOCIEDAD EN HISPANOAMÉRICA	2
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	3
TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	2
TEORÍA DEL COLOR I	3
TEORÍA DEL COLOR II	3
TEATRO INFANTIL	3
TALLER DE TEATRO INFANTIL	2
ESTUDIOS CULTURALES FRONTERIZOS	3
TALLER DE ESTUDIOS CULTURALES FRONTERIZOS	2
SOCIOLOGÍA DEL ARTE	3
DISEÑO DE ILUMINACIÓN	3
TALLER DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN	2
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA	3
TALLER DE DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA	2
ELABORACIÓN DE VESTUARIO	3
TALLER DE ELABORACIÓN DE VESTUARIO	2
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL II	3
PRÁCTICAS TEATRALES EN LA COMUNIDAD	3
TALLER DE PRÁCTICAS TEATRALES EN LA COMUNIDAD	2
SEMINARIO DE TEATRO HISPANOAMERICANO	3
TALLER DE SEMINARIO DE TEATRO HISPANOAMERICANO	2
TEORÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS	3
TALLER DE TEORÍA Y DINÁMICA DE GRUPOS	2
NUEVAS TENDENCIAS EN EL TEATRO	3

IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

La evaluación de los planes de estudio de las licenciaturas en danza y teatro se concibe como una estrategia que nos permitirá reflexionar acerca del sentido de la profesión escénica. La evaluación de los programas académicos permite a las instituciones que los ofertan mantenerse alertas y proactivas frente a la dinámica y recomposición del campo cultural de las artes escénicas, con el fin de que la actividad del profesional de estas disciplinas se mantenga pertinente.

La evaluación de la operación de los programas académicos tiene el objetivo de interpretar y valorar la interacción de la totalidad de los agentes, procesos y medios involucrados. Dicho proceso de valoración se extiende hasta el contexto de las problemáticas y necesidades del entorno profesional del egresado. Es decir, la mirada evaluadora deberá ser tanto al interior como al exterior de la institución, manteniendo abiertos los flujos informacionales entre ambos contextos.

El sistema de evaluación en la Escuela de Artes tiene como función generar un diagnóstico de sus programas académicos para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, e instrumentar las líneas de acción pertinentes que le permitan subsanar las deficiencias y consolidar los objetivos.

La evaluación de los planes de estudio de las licenciaturas en danza y teatro habrá de comprender tanto procesos internos como externos. Los primeros deberán contemplar mecanismos de seguimiento que se ponen en marcha desde el inicio de la implementación del plan; los segundos, usualmente se activan cuando una primera generación egresa.

Para la evaluación interna de los programas se planificarán cursos de capacitación en donde los docentes participantes reflexionarán acerca del modelo educativo y plan vigentes, así como de las problemáticas en su implementación. La reflexión colegiada de los profesores a la luz de los marcos teóricos y metodologías en práctica, permitirá que los procesos de capacitación del profesorado y la evaluación educativa estén vinculados.

Los procesos de evaluación interna privilegian la congruencia entre competencias, asignaturas, contenidos y el desarrollo de las artes escénicas. Del mismo modo permitirán valorar el perfil de los docentes así como el nivel de adecuación a las necesidades del programa.

La evaluación externa se realizará tomando en cuenta varias fuentes de información tales como: empleadores, egresados, instancias u órganos nacionales de evaluación externa y otros planes de estudio. Con la finalidad de obtener el punto de vista de quienes mantienen relaciones profesionales o sociales con los egresados de nuestra unidad académica.

Cabe señalar que si bien hasta este momento no existe un organismo acreditador de los programas académicos en artes escénicas, el Comité de Educación y Humanidades de los CIEES ha emitido una serie de recomendaciones y la Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes (ANESA), tiene como una de sus prioridades, generar estrategias de evaluación externa de los programas de las instituciones agremiadas.

El modelo de evaluación no sólo contempla la operatividad de los planes y programas sino a la vez la evaluación de las competencias del alumno. Dicha evaluación se realizará en cada experiencia de aprendizaje en la que éste participe. Al final de cada proceso se comprobarán las competencias del alumno a través de las evidencias de desempeño.

En la evaluación interna y externa del programa de estudios se analizará cada elemento que conforma el programa:

- Fundamentación (motivos por los que fue creado, filosofía educativa).
- Recursos académicos e infraestructura.
- Plan de estudios (perfil de egreso, asignaturas, créditos, contenidos, seriaciones, equivalencias, carga, orden entre asignaturas y relación con el perfil de egreso, equilibrio de las áreas de conocimiento, etc.)
- Reglamentos y normatividad de apoyo a la actividad académica (prácticas profesionales, servicio social, modalidades de acreditación, movilidad académica, tutorías, titulación, etc.)
- Sistema de evaluación (conveniencia de las estrategias)

Finalmente, el modelo de formación que pretende nuestra casa de estudios está basado en criterios y paradigmas abiertos y flexibles donde la evidencia de la competencia sea el indicador del logro del perfil. Se evaluará no con respecto a lo mejor absoluto, sino a lo mejor dentro de los ideales de la disciplina considerados como alcanzables dentro de los parámetros y condiciones vigentes, partiendo de que el proceso educativo requiere de un bagaje de conocimiento teórico y práctico que es posible apreciar y valorar en relación con las capacidades resultantes, pero también en esfuerzos de superación aceptables y verificables.

X. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS ASIGNATURAS

10.1. Asignaturas obligatorias de la etapa básica

Materia Teatro contemporáneo en México **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Identificar el movimiento teatral contemporáneo en México a través del estudio disciplinado de sus épocas más representativas con el propósito de reconocer influencias para el desarrollo de la actividad teatral.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Del Teatro Ulises al Gesticulador de Usigli
- Dramaturgos claves de la segunda mitad del siglo XX Mexicano
- Directores de escena claves de la segunda mitad del siglo XX Mexicano
- Nueva dramaturgia mexicana.
- Emergencia de los teatros regionales

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico de entre tres y cinco cuartillas de uno de los temas vistos en clase.

Bibliografía

- CEBALLOS, Edgar. *Diccionario enciclopédico básico de teatro mexicano*. Escenología, México, 1996.
- FOSTER, David William. *Estudios sobre teatro mexicano contemporáneo: semiología de la competencia teatral*. Peter Lang, New York, 1984.
- SCHNEIDER, Luis Mario. *Fragua y gesta del teatro experimental en México*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995.
- IBARGUENGOITIA Jorge. *El libro de oro del teatro mexicano*. Ediciones El Milagro México, 1999.
- PARTIDA, Armando. *Escena Mexicana de los 90's*. Edit. INBA, México, 2003.
- PARTIDA, Armando. *Se buscan dramaturgos (Volumen I y II)* CONALCULTA, México, 2002.
- PARTIDA, Armando. *Teatro adentro al descubierto: panorama sobre la actividad teatral del interior de la república 1979-1995*. CONALCULTA, México, 1997.
- HARMONY, Olga. *Ires y Venires del teatro en México*. CONACULTA, México, 1996.
- GOROSTIZA, Paloma (coord.) Celestino Gorostiza. *Una vida para el teatro*. INBA, México, 2004.

Materia Vanguardias teatrales **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Conocer a los representantes más importantes de las vanguardias teatrales a partir de su estudio y análisis crítico con el propósito de establecer referentes en la construcción de su discurso escénico.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Antonin Artaud y su repercusión en el Living Theater y otros colectivos norteamericanos
- Lenguajes escénicos del siglo XX
- Transdisciplinariedad y teatro

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre 4 y 6 cuartillas de por lo menos tres de los representantes de las vanguardias teatrales estudiadas en clase.

Bibliografía

- GIMÉNEZ-FRONTIN, José Luís "Eugene Ionesco" Movimientos literarios de vanguardia, Barcelona, Biblioteca Salvat , 1973
- DE LA TORRE, Guillermo , " Futurismo" Las vanguardias literarias del siglo XX / [s.l] : [s.n.] , [1996]
- ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble. Edit. Tomo, México 2002
- GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo XXI, México 1991
- OBREGON, Rodolfo. Utopías aplazadas: ultimas teatralidades del siglo XX. CONACULTA, México 2003
- WRIGHT, Edgard. Para comprender el teatro actual. Fondo de Cultura Económica. México 1995
- LITTLE, W, Stuart. Teatro Profético Off Broadway. Edit. Asociados México 1974
- GOTTFRIED, Martín. Teatro dividido: El teatro Norteamericano de la posguerra. Edit. Diana, México 1970
- COHN, Ruby. 1960/1980. Dos décadas cruciales del nuevo teatro Norteamericano. Edit. Fraterna, Buenos Aires 1985
- MIRALLES, Alberto. Nuevos rumbos del teatro. Edit, Salvat. Barcelona 1974

Materia Historia del teatro contemporáneo **ETAPA** Básica

Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Comprender los movimientos teatrales contemporáneos tanto en la dramaturgia como en la escena, a través de la lectura crítica de textos y el análisis de materiales audiovisuales con el propósito de reconocer influencias en el propio discurso escénico.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Principales corrientes ideológicas de la literatura dramática contemporánea
- Los paradigmas de la revolución teatral
- El teatro ante el siglo XXI

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre cuatro y seis cuartillas de los diferentes movimientos teatrales estudiados.

Elaborar entre diez y catorce reportes de lectura de textos dramáticos.

Bibliografía

- ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Edhasa, Barcelona, 1978
- BERENGUER, Ángel. *Teoría y crítica del teatro (Estudios de teoría y crítica teatral)*. Universidad Alcalá de Henares, España, 1991.
- BRECHT, Bertolt *Escritos sobre teatro*. Nueva Visión, Argentina, 1970.
- BROOK, Peter. *La puerta abierta*. Alba Editorial, España, 1994.
- BROOK, Peter *Más allá del espacio vacío*. Alba Editorial, España, 2001.
- ESSLIN, Martín *El teatro del absurdo*. Seix Barral, España, 1966.
- GROTOWSKI, Jerzy *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970.
- DE MARINIS, Marco *El nuevo teatro, 1947-1970*. Paidós, México, 1988.
- SÁNCHEZ, José Antonio *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Akal, España, 1999.
- WEISS, Peter *Escritos políticos*. Lumen, España, 1976.
- CLURMAN, Harold; tr. Conzevoy, Leonor Felisa. *Teatro contemporáneo: de Brecht a Pinter, de Nueva York a Tokio.*, Troquel, España, 1972.
- GOTTFRIED Martín, tr Zama Fluvio. *Teatro dividido: el teatro norteamericano de la posguerra* Diana, México, 1970.
- INNES Christopher, tr Utrilla Juan José. *El teatro sagrado: el ritual y la vanguardia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
- MARTÍNEZ Michel Bernardo Ernesto *El happening*, México, 1990.

Materia Actuación I **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Adquirir conciencia del propio cuerpo como elemento escénico, con una actitud de apertura y disposición, construyendo una partitura de movimiento a partir de una situación dada (sin texto) para contribuir a su expresión escénica.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		6		2	10	

Contenidos Temáticos

1. Habilidades escénicas
 - 1.1 Presencia y proyección
 - 1.2 Adaptación
 - 1.3 Imaginación
 - 1.4 Emoción
2. Acciones físicas
 - 2.1 Objetos
 - 2.2 Equilibrio espacial
 - 2.3 Tarea escénica
 - 2.4 Significación

Evidencia del desempeño

Elaborar individual y creativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina de entre tres y cinco minutos.

Construir colaborativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina colectiva de entre cinco y diez minutos.

Bibliografía

- JOUVET, Louis. *Reflexiones del actor*. Psique, Buenos Aires, 1954
ROTA, Cristiana. *Los primeros pasos del actor*. Ediaune Martines ROCA, Madrid, 2003
STANISLAVSKI, Constantin. *La construcción del personaje*. Alianza, Madrid, 1985
STANISLAVSKI, Constantin. *Un actor se prepara*. Diana, México, 1990

Materia Actuación II **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Construir, con una actitud de apertura y disposición, una situación a partir de la circunstanciación mediata e inmediata para utilizarla de base en el desarrollo de una escena.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		6		2	10	Actuación I

Contenidos Temáticos

1. Métodos de actuación.
 - 1.1. Dennis Diderot
 - 1.2. Jersy Grotowski
 - 1.3. Eugenio Barba
2. Situación
 - 2.1. Antecedentes
 - 2.2. Motivación
 - 2.3. Objetivo
 - 2.4. Meta
 - 2.5. Expectativa
3. Conflicto
 - 3.1. Protagonico
 - 3.2. Antagonico
 - 3.3. Conflicto interno
 - 3.4. Conflicto externo

Evidencia del Desempeño

Ejecutar individual y creativamente una partitura de acción de entre diez y doce minutos que permita al actor estar en situación con su personaje.

Construir colaborativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina colectiva de entre diez y quince minutos.

Bibliografía

TAVIRA, Luís de. *EL espectáculo invisible*. Paradojas sobre el arte de la actuación. El Milagro, México, 2003

OIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. El Milagro, México, 2002

THOMAS, Richard. *Physical actions from Stanislavski to Grotowski*. EE.UU. S/F

DIDEROT, Denis. *La paradoja del comediante*. La nave de los locos, México, 1989.

GROTOWSKI, Jersy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970

BARBA, Eugenio/ Savarese, Incola. *Anatomía del actor*. Escenología, México, 1988.

Materia Actuación III **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Interpretar, con una actitud de apertura y disposición, un personaje a través su análisis y caracterización para su desempeño en una escena.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		6		2	10	Actuación II

Contenidos Temáticos

- Metodología de actuación formal
- Personajes
- Variantes en la enunciación actoral
- Prácticas actorales a través de escenas.

Evidencia del Desempeño

Interpretar creativamente un personaje dentro de una escena dialogada de entre cinco y diez minutos.

Bibliografía

ABIRACHED, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Asociación de Directores de España, España, 1994.

ALATORRE, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*. Gobierno de Jalisco-CONACULTA- México, 2005.

PRUNEDA, Consuelo, *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco-CONACULTA, México, 2005.

SZONDI, Meter, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Institut del teatre, España, 1998.

GIORDANO, Enrique. *La teatralización de la obra dramática de Florencio Sánchez a Roberto Arlt*. Premia, México, 1982.

POVEDA, Lola. *Texto dramático. La palabra en acción*. Narcea, Madrid, 1996.

Materia Comunicación oral y escrita **Etapa** Básica

Área de conocimiento Administración y gestión

Competencia

Utilizar correcta y responsablemente la lengua a través de la aplicación de habilidades de expresión oral y escrita para mejorar los procesos de comunicación.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

1. El habla y los hablantes
 - a. Circuito de comunicación
 - b. Emisor-receptor
 - c. Interferencias en el proceso comunicativo
2. Redacción de proyectos diversos
 - a. Reglas básicas de redacción
 - b. Tipos de documentos
 - c. Esquemas y otras formas de organización de la información
3. Discursos, sus exponentes y sus apoyos
 - a. Discursos y situaciones de comunicación
 - b. Proceso de separación de una exposición oral
 - c. Recursos de apoyo audiovisual
 - d. Práctica de exposición en clase

Evidencia del desempeño

Conformar el álbum de ejercicios corregidos

Exponer un proyecto con una duración de entre cinco y diez minutos con el uso de apoyos gráficos y audiovisuales

Bibliografía

DE MADERO Hielén, Mc Entee. La comunicación oral, el arte y la ciencia de hablar en público. Alambra, México, 1992.

LEÑERO Vicente y MARIN Carlos. Manual de periodismo. Grijalbo, México 1996

MAQUEO, Ana María. Ortografía. Limusa, México 1999

MARTÍNEZ, Vivaldi, Gonzalo. Curso de Redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo, Madrid, 3ra. Edición, Ed. Paraninfo, 2000,

MCENTEE Hielén, Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno. (Edición actualizada). México, McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de CV. 1996.

BREHLER, Reiner; Prácticas de Oratoria Moderna, Drac, Madrid, 1997.

COUTO, Manuel; Como hablar bien en público, 2da. Edición, Barcelona, Gestión, 2000,

MERAYO Pérez, Arturo, Curso práctico de técnicas de comunicación escrita, Quinta edición Ed. Tecnos, Madrid, 2005,

STUDER, Jürg; Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer, Ed.Drac, Madrid, 2002,

LO CASCIO, Vincenzo, Gramática de la argumentación, estrategias y estructuras, Ed. Alianza, Madrid, 1998.

Materia Metodología de la investigación **Etapa** Básica

Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Identificar problemáticas socioculturales y político económicas que impacten el desarrollo de la práctica profesional de las artes considerando criterios básicos de la investigación científica tendientes a proponer marcos de acción y participación para el desarrollo de la disciplina.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	3	--	--	--	3	6	

Contenidos Temáticos

1. El método científico
2. La investigación científica
3. Métodos en la investigación
4. Técnicas de investigación
5. Proceso de investigación
6. Introducción a la investigación aplicada al arte
7. Integración de un proyecto de investigación

Evidencia del desempeño

Realizar un estudio investigativo relacionado a la práctica artístico cultural apegado a la metodología científica.

Bibliografía

- HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 3ra Edición. Mexico, 2003
- TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México. Editorial LIMUSA. 2005
- GALINDO CAZARES, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Editorial Pearson. México, 1998
- SCHMELKES, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación, 2da. Edición, Oxford, México 1998
- MENDEZ, I, et al Protocolo de investigación, Trillas México 2001
- G. LEON, Orfelio; Montero, Ignacio. Métodos de investigación en psicología y educación. Madrid, España. Mc Graw Hill, 2003.
- IBÁÑEZ, B, Manual para la elaboración de tesis, Trillas México 1997
- TABORGA, H, Cómo hacer una tesis, Tratados y manuales Grijalbo, México 1997
- MUÑOZ, C, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Prentice Hall 1998

Materia Teorías de la actuación **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Relacionar la experiencia y creación actorales con las teorías y técnicas de la actuación a través de su estudio y análisis crítico para su aplicación en la construcción de personajes.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- De la comedia del arte a Moliere
- Diderot y Lessing
- Stanislavski y sus escuelas
- De la biomecánica al ISTA

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre ocho y diez cuartillas argumentando sus decisiones actorales con base en las teorías estudiadas

Bibliografía

ISLAS, Hilda. (Coord.). *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*. INBA, México, 2001.
LESSING, Gotthold. *Dramaturgia de Hamburgo*. CNCA, México, 1997
DIDEROT, Denis. *La paradoja del comediante*. Premia, México, 1989
BARBA, Eugenio. *Más allá de las islas flotantes*. Escenologia, México. 1986
GROTOWSKI, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970.
OSIPOVNA, Maria. *Poética de la pedagogía teatral*. Siglo XXI, México, 1991.
BARBA, Eugenio. *Antropología Teatral*. Escenologia, México, 1976.
VARIOS. Seki Sano. CNCA/INBA, México, 1996.
STANISLAVSKI, Constantin. *Método de las acciones físicas*.

Materia Entrenamiento corporal I **Etapa** Básica

Área de conocimiento Creación

Competencia

Utilizar responsablemente herramientas y técnicas corporales, con respeto y cuidado al propio cuerpo, a través de rutinas de ejercicios psicofísicos, manejo efectivo del tiempo, continuidad y la creación de frases de movimientos, que conduzcan al desarrollo de la conciencia corporal y la verdad escénica.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			6			6	

Contenido Temático

- Rutina de entrenamiento
- Neutralidad
- Continuidad del movimiento
- Equilibrio en el espacio

Evidencia de Desempeño

Diseñar una partitura de frases de movimientos.

Ejecutar con cuidado y respeto a las propias posibilidades del cuerpo una composición de frases de movimientos de entre tres y cinco minutos.

Bibliografía

CARDONA, Patricia. *Dramaturgia del bailarín: un estudio sobre la naturaleza de la comunicación escénica y la percepción del espectador*. INBA/Escenología, México, 2000.

ISLAS, Hilda (Comp.). *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*. INBA, México, 2001.

DALLAL, Alberto. *El aura del cuerpo*. UNAM, México, 1990

CARDONA, Patricia. *La percepción del espectador*. INBA, México S/F (libro y video)

Materia Entrenamiento corporal II **Etapa** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Desarrollar habilidades corporales con respeto y cuidado al propio cuerpo, a través de la producción de movimientos, gestos y comunicación no verbal que permitan al actor ampliar la claridad en la expresión física y emocional.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			6			6	Entrenamiento corporal I

Contenido Temático

- Poética del cuerpo y la voz (lenguaje no articulado) como su extensión.
- Creatividad corporal y composición de frases de movimiento
- Improvisación

Evidencia de Desempeño

Diseñar una partitura de frases de movimientos

Ejecutar con cuidado y respeto a las propias posibilidades del cuerpo una composición de frases de movimientos de entre tres y cinco minutos.

Bilbigrafía

GUIRAUD, Pierre. *El lenguaje del cuerpo*. FCE, México 1986.

BARBA, Eugenio y Savarese Nicolas. *El arte secreto del actor*. Escenologia, México. S/F

GROTOWSKY, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1983.

JOHNSTONE, Keith. *Impro. Improvisación y teatro*. Faber & Faber Limited, Inglaterra, 1979.

Materia Entrenamiento corporal III **Etapa** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Utilizar, con respeto y cuidado al propio cuerpo, las herramientas de la composición de frases de movimiento interrelacionándolas con marcos sonoros y visuales para integrar el cuerpo de manera orgánica con el resto de los elementos escénicos.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			6			6	Entrenamiento corporal II

Contenido Temático

- El cuerpo ancestral
- Teatro ambientalista
- Multimedia
- Performance

Evidencia de Desempeño

Presentar por escrito entre tres y cuatro bocetos de trazo de movimiento incluyendo la descripción de los elementos visuales y sonoros seleccionados.

Ejecutar una composición en colectivo de entre cinco y diez minutos que sea cuidadosa del propio cuerpo y el de sus compañeros.

Bibliografía

SCHECHNER, Richard. *El teatro ambientalista*. EE.UU. S/F
SCHECHNER, Richard. *El futuro del ritual*. EE.UU. S/F
JHONSTON, Keith. *Impro*. Routledge. New York 1979

Materia Estructura Socioeconómica de México **ETAPA** Básica

Área de conocimiento Administración y gestión

Competencia

Analizar y comprender la situación que guarda el arte respecto al modelo económico político y social en México para valorar el estado de desarrollo histórico y actual de las disciplinas artísticas.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2	--	2	--	2	6	

Contenidos Temáticos

1. Desarrollo Económico
2. Cuentas Nacionales y Relaciones Económicas Internacionales
3. Sectores de la Economía
4. La Política Financiera
5. El sistema político mexicano
6. El arte en el desarrollo económico, político y cultural de México

Evidencia del Desempeño

Elaborara un ensayo crítico entorno al desarrollo del arte en el entorno político económico y social de México

Bibliografía

Zorrilla Arena, Santiago. Aspectos socioeconómicos de la problemática en México. Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2003

Anda Gutiérrez, Cuauhtemoc. Estructura Socioeconómica de México (1940-2000). Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2005

Anda Gutiérrez, Cuauhtemoc. Introducción a las Ciencias Sociales.). Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2004

Rodas Carpizo, Alejandro R. Estructura Socioeconómica de México. Editorial Limusa. México, 2002

Argelia Quintana, Adriano. El comercio exterior en México: Marco jurídico, estructura y política. Editorial Porrúa. UNAM. México, 2003

Rodríguez Sánchez, Aurelio Miguel. Estructura Socioeconómica México II. Editorial Publicaciones Cultural. México 2002

Cardozo, Ciro Coord./ Batiz Vázquez, José Antonio México en el siglo XIX (1821-1910): Historia económica y de la estructura social. Mexico. Nueva Imagen, 1980.

Molina Piñeiro, Luis. Estructura del poder y reglas del juego político en México: Ensayos de sociología aplicada. México: UNAM, 1994.

Furtado, Celso. El subdesarrollo latinoamericano. Fondo de Cultura Económica. México, 1982.

Pico, José P. Modernidad y posmodernidad. Editorial Alianza. Madrid, 1990.

Zunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Editores Siglo XXI. México 1987

Materia Teatro y sociedad **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Identificar la función social del teatro desde una perspectiva histórica valorando la diversidad cultural a través de la lectura de textos para comprender sus usos y significados en las sociedades contemporáneas.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- El nacimiento de la representación
- Teatralidades del oprimido
- Teatro e interculturalidad
- El campo teatral en México

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico de entre cuatro y seis cuartillas acerca de uno de los contenidos del curso.

Bibliografía

- PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós, Barcelona, 1998.
- BATY, Gaston y CHAVANCE, Rene. *El arte teatral*. FCE, México, 1951.
- DUVIGNAUD, Jean. *Sociología del teatro: Ensayo sobre las sombras colectivas*. FCE, México, 1966.
- ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Tomo, México, 2002.
- NUÑEZ, Nicolás. *Teatro antropocósmico*. SEP, México, 1987
- CAPETILLO, Manuel. *Principio y fin de la puesta en escena. Visión del espectador*. Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 2004
- JIMÉNEZ, Lucina. *Teatro y públicos. El lado oscuro de la sala*. Escenología, México. 2000

Materia Voz I **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Desarrollar la amplitud del registro vocal aplicando cuidadosamente las técnicas de la respiración evitando daños en el aparato ortofónico para emitir sonidos con claridad y fuerza.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		3		1	5	

Contenidos Temáticos

Fisiología de la voz
Teoría de la fonación
Técnicas de respiración e impostación de voz
Dicción

Evidencia del Desempeño

Realizar la lectura de un texto en prosa con una duración de tres minutos aplicando cuidadosamente las diversas inflexiones y el uso correcto de la respiración

Bibliografía

CABALLERO, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Edamex. México, 2002.
NAVARRO Tomas, Tomas. *Manual de pronunciación española*. Hafner. New York, 1967.
MCCALLION, Michael. *El libro de la Voz*. Urano, Barcelona, 1998.
RUIZ, Marcela y Monroy, Fidel. *Desarrollo profesional de la voz*. Escenología, México, 1991.
STANISLAVSKY, Constantin. *Creación de un personaje*. Diana, México, 1994.

Materia Voz II **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Creación

Competencia

Dominar el manejo de voz y respiración, mediante la aplicación efectiva y responsable de las técnicas correspondientes, con el fin de proyectarla de acuerdo a las exigencias escénicas.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		3		1	5	Voz I

Contenidos Temáticos

El espacio escénico y la voz
El movimiento escénico y la voz
Locución dramática
Caracterización vocal de un personaje dramático

Evidencia del Desempeño

Proyectar vocalmente un texto mediante la colocación creativa y adecuada de la voz, dentro de una rutina de entre cinco y diez minutos.
Interpretar vocalmente un personaje aplicando creativamente ritmo, dicción y entonación.

Bibliografía

CABALLERO, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Edamex. México, 2002.
MCCALLION, Michael. *El libro de la Voz*. Urano, Barcelona, 1998.
RUIZ, Marcela y MONROY, Fidel. *Desarrollo profesional de la voz*. Escenología, México, 1991.
STANISLAVSKY, Constantin. *Creación de un personaje*. Diana, México, 1994

10.2. Asignaturas optativas de la etapa básica

Materia Practica escénica intercultural **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Establecer las bases del acervo histórico para el estudio de las teatralidades no occidentales a través del análisis crítico de material documental y audiovisual para identificar sus aportes al teatro contemporáneo.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	3				3	6	

Contenidos Temáticos

Cultura y teatralidad
Teatralidades orientales
Teatro prehispánico

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo de una teatralidad no occidental y su impacto en el teatro contemporáneo.

Bibliografía

PAVIS, Patrice y Rosa, Guy. *Tendencias interculturales y práctica escénica*. Escenologia, México, 1994
CEBALLOS, Edgar. Zeami. *La tradición secreta del NOH*, Escenologia, México, 1994
WEISZ, Gabriel. *Palacio chamanico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamanicas*. Escenologia, México, 1994
NÚÑEZ, Nicolás. *Teatro antropocsmico*. SEP, México, 1987
ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Editorial TOMO, México 2003
BARBA, Eugenio. *Más allá de las islas flotantes*. Editorial Gaceta, México 1986

Materia Apreciación del Arte **ETAPA** Básica
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Apreciar y comprender los elementos compositivos y conceptuales de la obra artística, por medio del análisis crítico de material audiovisual y la visita a espacios de representación.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	3				3	6	

Contenidos Temáticos

- Conceptos fundamentales de apreciación del arte
- Análisis de la relación objeto/sujeto desde distintos enfoques
- Análisis profundo de la forma. Ejemplos de crítica de arte
- Diálogo entre la obra, el otro y la sociedad

Evidencia del Desempeño

Presentar mensualmente un texto sobre los conceptos y experiencias adquiridas durante esa unidad.

Bibliografía

GIMENEZ, Roberto. *Espacios, vision y representación (en el dibujo y en la pintura del siglo XX)*. Universidad politecnica de Valencia, Valencia, 1988.
DEEPWELL, Katy. *Nueva crítica feminista de arte*. Universidad de Valencia, Valencia. 1998.
ACHA, Juan. *Los conceptos esenciales de las artes plásticas*. Edit. Coyoaca, MEXico, 2002.
WOODFORD, Susan. *Como mirar un cuadro*. Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 2002.

Materia Arte danza y pensamiento: el cuerpo sacro. **Etapa** Básica

Área de conocimiento Teoría de la danza

Competencia

Analizar críticamente la experiencia corporal como construcción social compleja a partir de nociones teóricas para comprender y valorar el desarrollo histórico del sujeto dancístico.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

2. CUERPO DANZA
3. CUERPO RITUAL
 - a) Cuerpo sacrificial
 - b) Cuerpo y epifanía
 - c) Cuerpo Dionisiaco y cuerpo Apolinio
3. CUERPO DESACRALIZADO
 - d) Ritos Órficos
 - e) Platón, el cuerpo tumba del alma
 - f) Docetismo
 - g) Santo Tomays y la suma Teológica

Evidencia del desempeño.

Redactar un ensayo de investigación máximo cinco cuartillas en donde plantee y desarrolle la construcción teórica del cuerpo en relación con la danza a partir de una postura personal relacionada con la visión de los autores revisados.

Bibliografía

- ABAD Carles, Ana, *Historia del ballet y de la danza Moderna*. Alianza Editorial, Madrid, 2004.
- BARTHES, Roland, *Mitologías*. / Ed. Siglo XXI
- BATAILLE, George, *Lascaux o el nacimiento*./ Ed. Alcion. España, 1989
- BOURCIER, Paul, *Historia de la danza en occidente*. Blume, / Barcelona, 1981.
- BRODA, Johanna, Félix Báez, Jorge (coordinadores), *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México* / Fondo de Cultura Económica/ 2001
- COHEN, Jeanne. *Dance as Theater art, Source readings in dance history from 1581 to the present*. / Princeton, NJ, 1974.
- FAGETTI, Antonella, Tenzonhuehue, *El simbolismo del cuerpo y la naturaleza* / Plaza y Valdés ; Puebla : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ 1998
- GOMBRICH, Ernst H, *Historia del Arte*./ Ed. Debate. 1987.
- GOMBRICH, Ernst H. *Breve Historia de la cultura*. / Océano. México, 2000.
- HAUSER, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte*. / Ed. De Bolsillo. España, 1998.
- ISLAS, Hilda, *Tecnologías corporales, danza, cuerpo e historia, INBA* / Cenedi-Danza, 1995.
- ISLAS, Hilda, compiladora, *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza: elementos metodológicos para la investigación histórica* /CONACULTA / 2001
- LEVI STRAUSS, *Claude. Mito y significado*. / Alianza Editorial. 1992.
- MALVIDO, Elsa Grégory Pereira y Vera Tiesler, *El cuerpo humano y su tratamiento mortuario* /Instituto Nacional de Antropología e Historia: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos / 1997
- PASSI, Mario, *Et. al. Enciclopedia del arte coreografico*. /Aguilar, Barcelona, 1995
- PLATON. *La Republica, Fedon o El Alma, Apología de Sócrates. (fragmentos)*. Ed.Tomo. 1980.
- ROBLES, Oswaldo, *Esquema de antropología filosófica: ensayo acerca de las relaciones entre el espíritu y el cuerpo*/ Editorial Pax / 1942
- SACHS, Kurt. *Historia Universal de la Danza*. Centurión. Buenos Aires, 1944.

Materia Nutrición **Etapa** Básica

Área de conocimiento Ejecución - creación

Competencia

Identificar los fundamentos básicos de la nutrición que integra el valor del estado nutricional del individuo, a partir de evaluaciones que nos permiten obtener los requerimientos energéticos y el calculo dietético personalizado, con el objetivo de atender el equilibrio nutricional adaptado a un estilo de vida saludable.

Distribución	HC	HT	HE	CR	Requisito
Clave	3		3	6	

Contenidos Temáticos

1. Principios básicos de nutrición
2. Contenido y aporte calórico de los substratos
3. Suplementos y complementos nutricionales
4. Evaluación del estado nutricional de acuerdo a los distintos estilos de vida
5. El control de peso en el alto rendimiento
6. Alteraciones nutricionales (transtornos de la conducta alimentaria)

Evidencia del desempeño:

Presentación de estudio clínico básico apoyado en la identificación de caracteres que determinan el estilo de vida individual.

Elaborar por escrito una dieta personal para siete días, en la que el alumno considere el valor calórico total, calculo dietético y las recomendaciones.

Presentar con calidad, limpieza, orden y veracidad de la información requerida para la entrega de los trabajos solicitados.

Bibliografía

WILLIAMS, Melvin H. *Nutrición para la salud, la condición física y el deporte*. Paidotribo, 1era. Edición, 2002.

BROUNS, Fred. *Necesidades nutricionales de los atletas*. Paidotribo, 3era. Edición, 2001.

PÉREZ LIZAU, Ana Berta y Leticia Marván Laborde. *Sistema mexicano de alimentos equivalentes*. Editorial GRA Rodríguez Impresores, 1era. Edición, 2001.

BEAN, Anita. *La guía completa de la nutrición del deportista*. Paidotribo, 2002.

10.3. Asignaturas obligatorias de la etapa disciplinaria

Materia Historia del teatro en México **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar críticamente el fenómeno teatral mexicano a través de la lectura de textos representativos a fin de reflexionar en torno al devenir sociocultural y político del país.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

Teatralidades precolombinas.

- Teatro de evangelización.
- Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana.
- Dramaturgia Novohispana.
- Escenificaciones neoclásicas y populares.
- Drama romántico, social y de costumbres.
- Teatro de la revolución mexicana.
- Las tandas y el teatro de revista.

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico de entre 4 y 6 cuartillas de uno de los temas estudiados
Elaborar de entre 8 y diez reportes de lectura de los textos dramáticos leídos.

Bibliografía

VV. AA. *Teatro Mexicano, Historia y dramaturgia*. (20 Tomos) CONACULTA, México, 1992
BEARDSELL, Peter. *Teatro para caníbales. Usigli y el teatro mexicano*. Siglo XXI, México, 2002
BURGESS, Roland. *New dramatisms of México 1967-1985*. Univ. Press of Kentucky, EE.UU, 1971
CEBALLOS, Edgar. *Diccionario enciclopédico básico de teatro mexicano siglo XX*. Escenologia, México, 1996
MIJARES, Enrique. *La realidad virtual del teatro mexicano*. Ediciones Juan Pablo, México, 1999

Materia Historia del teatro grecolatino y medieval **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar los orígenes del teatro occidental desde la tragedia y la comedia griega, la comedia romana y las manifestaciones teatrales medievales a través del estudio crítico y disciplinado de textos dramáticos y ensayos histórico-literarios para comprender sus temáticas y modos de representación.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Orígenes de la tragedia
- Esquilo
- Sófocles
- Eurípides
- Aristófanes
- La comedia romana: Plauto y Terencio.
- Los juglares y las fiestas populares en la edad media
- Mundo pagano y mundo cristiano
- El auto sacramental
- El drama pastoral

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre 4 y 6 cuartillas de la tragedia y comedia griega, la comedia romana y las manifestaciones del teatro medieval.

Bibliografía

MAC GOWAN, Kenneth y MELNITZ, William. *Las edades de oro del teatro*. FCE, México, 1964
LESKY, Albin. *La tragedia griega*, Labor, Barcelona, 1966
RODRIGUEZ, Francisco. *Comedia y tragedia*, Editorial alianza, Madrid 1983
D'AMICO, Silvio, *Historia del teatro dramático* tomo I UTEHA, México 1961

Materia Historia del teatro clásico Europeo **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar comparativamente las teatralidades occidentales de los siglos XVI al XVIII a través del estudio crítico y disciplinado de textos dramáticos y ensayos histórico-literarios para comprender sus temáticas y modos de representación.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- La comedia del arte
- Siglo de Oro
- Teatro Isabelino
- Teatro clásico francés
- Teatro alemán

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo crítico de entre 4 y 6 cuartillas acerca de una teatralidad del período incluido.

Bibliografía

GONZALEZ, Aurelio. *Estudios del teatro áureo: Texto, espacio y representación*. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2003.
NICOOL, Allardyce. Trd. De Carlos Manzano. *El mundo del arlequín; estudio crítico de la comedia dell'arte*. Barral. Barcelona 1977.
URIBE, Maria de la Luz. *La comedia del arte*, Destino, Barcelona, 1983.
DUCHARTRE, Pierre Louis. *The Italian Comedy*. Dover , E.E. U.U. 1966

Materia Taller de actuación **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Aplicar las técnicas actorales a través del uso creativo de las partituras de acción y texto para la integración colaborativa de los personajes en una obra corta.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			8			8	

Contenidos Temáticos

- Análisis de texto
- Análisis del personaje
- Partitura de acción y texto en su puesta en escena

Evidencia del Desempeño

Presentar una obra en colectivo con una duración de entre quince y treinta minutos.

Bibliografía

BROOK, Meter. *La puerta abierta, reflexión sobre la actuación y el teatro*. El milagro, México 1998
OSIPOVNA, María. *Poética de la pedagogía teatral*. Siglo XXI, México, 1991.
POVEDA, Lola. *Texto dramático, la palabra en acción*. Narcea, Madrid, 1996.

Materia Teoría dramática **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar críticamente textos dramáticos a partir de la aplicación disciplinada de la teoría dramática para la consolidación de propuestas escénicas.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Generalidades: Épica, Lírica y Dramática.
- Poética de los géneros.
- Noción de personaje: Mimesis y representación.
- El personaje y las poéticas.
- Texto dramático-texto espectacular: la dramaturgia y la teatralidad.
- Lenguaje y estilo: Realista, no realista, simbólico, poético y abstracto.
- Géneros y tonos dramáticos. Mimesis, verosimilitud y catarsis.
- Textualidad, enunciación y estructuras:
- Sistemas conversacionales.
- Intriga, dramaturgia, acción y sentido.
- Naturaleza y crisis del drama:
- Ubicación histórica.
- Estilos dramáticos.

Evidencia del Desempeño

Elaborar un ensayo de entre 4 y 6 cuartillas a partir del análisis crítico de una obra dramática en donde haya lugar la aplicación de las diversas temáticas del curso.

Bibliografía

ABIRACHED, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid: Asociación de Directores de España, 1994
ALATORRE, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*. Gobierno de Jalisco-CONACULTA, México, 2005
PRUNEDA, Consuelo, *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco-CONACULTA, México, 2005
SZONDI, Meter, *Teoría del drama moderno (1880-1950)* Institut del teatre, Barcelona, 1998
GIORDANO, Enrique. *La teatralización de la obra dramática De Florencio Sánchez a Roberto Artl. Premia*, México, 1982.
POVEDA, Lola. *Texto dramático. La palabra en acción*. Narcea, Madrid, 1996.

Materia Creación dramaturgica **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Componer textos dramáticos a partir de la aplicación de las teorías y técnicas de la escritura teatral para el desarrollo de su creatividad, con una actitud ética, respetando las ideas y materiales provenientes de otras fuentes.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			6			6	Teoría dramática

Contenidos Temáticos

1. El proceso imaginativo
 - 1.1 etapa de la creación textual
 - 1.2 percepción artística e imaginación creadora
 - 1.3 la selección y organización de las ideas
2. el proceso técnico
 - 2.1 composición y estructura
 - 2.2 el conflicto
3. el lenguaje
 - 3.1 El lenguaje y sus funciones
 - 3.2 El lenguaje del personaje
 - 3.3 El texto teatral y el subtexto
4. El proceso filosófico
 - 4.1 propósito y valor de la obra dramática
 - 4.2 texto y contexto
 - 4.3 tiempo y espacio teatral

Evidencia del Desempeño

Elaboración creativa de 4 ejercicios dramáticos de breve extensión

Bibliografía

- ALONSO de Santos, José Luís, *La escritura dramática*. Castalia, Madrid, 1998.
DE LA PARRA, Marco Antonio, *Para un joven dramaturgo*. Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Madrid, 1993.
LAWSON, Jhon H., *Teoría y Técnica de la escritura de obras teatrales*. Asociación de directores de España, Madrid, 1995.
EGRI, Lajos. *Cómo escribir un drama*. UNAM, México, 1996.
HAYMAN, Ronald. *Como leer un texto dramático*. UAM, México, 1998.

Materia Dirección escénica I **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Manejar los elementos de la puesta en escena partiendo del análisis y de la conceptualización de un texto dramático con la finalidad de dirigir una escena, mostrando respeto y tolerancia en la articulación de actores.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		4		2	8	

Contenidos Temáticos

- Análisis de texto para la escena
- Teoría de la dirección escénica
- Estilo
- Género
- Tono
- Circunstancias
- Partituras de acción
- Articulación de actores

Evidencia del Desempeño

Elaboración de un trabajo escrito de entre 6 y 8 cuartillas en donde sustente su propuesta de montaje.

Presentación en clase de una escena de entre cinco y diez minutos.

Bibliografía

BROOK, Peter. *La puerta abierta*. El milagro, México, 1998.

WAGNER, Fernando. *Teoría y Técnica teatral*. Editores mexicanos unidos, México, 1997.

JIMÉNEZ, Sergio y Cevallos, Edgar. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. Gaceta, México, 1985.

MEYERLHOLD, Vsevelod. *Teoría Teatral*. Fundamentos, Madrid, 1986.

Materia Dirección escénica II **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Dirigir un microdrama aplicando los diferentes elementos de la dirección escénica para su presentación al público, con una actitud colaborativa con respecto al equipo creativo.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		4		2	8	Dirección escénica I

Contenidos Temáticos

- Articulación de creativos de la escena.
- Técnicas de la dirección escénica
- Conceptualización de la puesta en escena
- Instrumentos de análisis y registro.
- Espacialidad y temporalidad
- Progresión dramática

Evidencia del Desempeño

Elaboración cuidadosa del libro de dirección.

Presentación de un micro drama de entre diez y quince minutos

Bibliografía

CANFIELD. C. *El arte de la dirección escénica*. Diana, México, 1970.

COPEAU, Appia. *Investigaciones sobre el espacio escénico*. Editor Alberto Corazón, Madrid, 1970.

CEBALLOS, Edgar. *Stanislavski en ensayos*. Escenología, México, s/f

Materia Taller de dirección **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Integrar los elementos escénicos, a través de la aplicación cuidadosa de las técnicas de la dirección, con un sentido de organización y respeto hacia el trabajo en equipo en la puesta en escena.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			8			8	

Contenidos Temáticos

1. Planificación de la puesta en escena
 - 1.1 Cronograma
 - 1.2 Integración del equipo creativo
 - 1.3 Trabajo de mesa del director.
 - 1.4 Estrategia de ensayo
 - 1.5 Improvisación
 - 1.6 Partitura dramática
2. Realización del montaje
3. Presentación pública de la puesta en escena

Evidencia del Desempeño

Presentación pública de una puesta en escena creativa.

Bibliografía

STANISLAVSKI, Constantin. *El proceso de dirección escénica*. Escenología, México.1998.
ALBRIGTH, Hardie. *Stage Direction in transition*. Dickenson, EE.UU, 1972.
CASTAGNINO, Raul. *Teoría del teatro*. Plus ultra. Buenos Aires, 1967.
GOUTMAN, Ana. *Estudios para una semiótica del espectáculo*. UNAM, México, 1995

Materia Diseño plástico de la escena **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Elaborar el diseño plástico de una propuesta de montaje mediante la estructuración organizada de planos, maquetas y plantillas para su posible integración en una puesta en escena.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		5		1	7	

Contenidos Temáticos

1. Escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y sonorización como lenguajes del diseño escénico.
2. Conceptualización del diseño
3. Elementos de diseño
4. Herramientas del diseño
5. Proceso del diseño

Evidencia del Desempeño

Presentar una propuesta integral de diseño escénico que defina la conceptualización de un montaje.

Bibliografía

DONDIS, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Ediciones Gustavo Gilli, Barcelona, 1992.
PARKER, W. OREN; WOLF, R. CRAIG; BLOCK, DICK. *Scene Design and Stage Lighting*. Wadsworth/Thomson Learning, E.U. 2003
CRUCIANI, FABRICIO. *Arquitectura teatral*. Grupo Editorial Gaceta, México.

Materia Escenotecnia teatral **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Interpretar los diversos lenguajes escénicos a través de la selección y manejo de técnicas e instrumentos para la resolución plástica de un montaje, con una actitud de colaboración y respeto con el resto del equipo creativo.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		4		2	8	

Contenidos Temáticos

1. Espacio teatral.
2. Equipo de iluminación básico y sus diferentes aplicaciones.
3. Técnicas para la construcción de escenografía.
4. Integración de la partitura sonora
5. Herramientas y materiales del maquillaje teatral
6. Funciones del diseño de vestuario

Evidencia del Desempeño

Elaborar con honestidad el proyecto de pre-producción del montaje que incluya procedimientos y especificaciones técnicas, así como instrumentos y materiales a utilizar.

Bibliografía

IONAZZI, Daniel A. *The stage craft hand book*. Betterway books. E.U. 1996.
ROSSOL, Monona. *Stage Fright*. Health & safety in the theater. Allworth Press. New York. 1991.
CORSON, Richard. *Stage Makeup*. Prentice Hall, Inc. 8ª. Ed. E.U. 1990.

Materia Producción Teatral **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Producir un montaje a través de la aplicación creativa de las diversas escenotecnias para la concreción del diseño plástico de la escena, con un sentido de responsabilidad y cuidado de los recursos técnicos disponibles.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		6		2	10	

Contenidos Temáticos

1. Aplicación del diseño lumínico.
2. Construcción de escenografía.
3. Realización de vestuario.
4. Elaboración de maquillaje teatral.
5. Aplicación de la partitura sonora.

Evidencia del Desempeño

Elaborar un proyecto creativo de producción.
Producir una puesta en escena.

Bibliografía

TOMPKINS, DOROTHY LEE. *Actuación Teatral*. Ed. Pax-México, México, 1969.
STAHL, LEROY. *Producción Teatral*. Ed. Pax-México, México, 1987.
GONZÁLEZ, Ma. Elena; MEDELLÍN, Alejandra; SANDOVAL, Ma. Elena. *Administración teatral*. Grupo Editorial Gaceta. México.
PEITHMAN, Stephen; OFFEN, Neil. *The stage directions guide to publicity*. Ed. Heinemann. EU. 1999.

Materia Signo teatral **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar críticamente las relaciones de significación teatral a través de la comparación metodológica de las distintas manifestaciones escénicas y de los textos dramáticos para explicar su naturaleza comunicativa.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Introducción a las teorías de la teatralidad:
Definición y objeto de estudio.
- Semiótica: Sistemas y códigos.
- Comunicación y significados.
- Texto y representación:
El signo en el sistema teatral.
- Espacio, tiempo y objeto.
- Discurso teatral.
- Teoría de recepción y otras:
Fischer-lichte, Féral, Villegas

Evidencia del Desempeño

Elaborar un ensayo crítico de entre 4 y 6 cuartillas a partir del análisis de una puesta en escena específica, que considere la interrelación e impacto de los distintos signos.

Bibliografía

BOBES, María del Carmen, *Semiología de la obra dramática*. Taurus, Madrid, 1987.
BOBES, María del Carmen, *Semiótica de la escena*. Arco, Madrid, 2001.
ECO, Humberto, *Tratado de semiótica general*. Lumen, Barcelona 2000.
SEBOK, Thomas, *Semiótica aplicada*. Nueva visión, Buenos Aires, 1978.
UBERSFELD, Anne, *La escuela del espectador*. ADE, Madrid, 1997.
UBERSFELD, Anne. *Semiótica teatral*. Catedra, Madrid, 1998.
BAJTIN, M.M. *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI, México, 1999.
BETTETINI, Gianfranco *Producción significativa y puesta en escena*. Barcelona, 1997.

Materia Investigación aplicada al arte **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Investigar en el campo de las artes con ética y responsabilidad a partir del análisis de comprensión del binomio creatividad - investigación para establecer parámetros en el proceso creativo

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

1. Artes y ciencia.
2. Arte e investigación.
3. Teorías soporte de la creación artística.
4. El proceso creativo
 - Los contenidos y la forma de la mente.
5. Avances científicos, estudios académicos y creaciones artísticas.
6. Cambio de mentalidad en el proceso de creación artística.
 - Contenidos y formas de la mente.
 - El proceso creativo, características/ fases.
7. Técnicas del método cualitativo y cuantitativo que favorecen el proceso de creación en las artes.
 - Etnografía
 - Etnometodología
 - Estudio de casos
 - Hermenéutica
 - Diseño experimental
8. Proyecto, investigación aplicada al arte.

Evidencia del Desempeño

Realizar un proyecto de creación artística fundamentando la semántica de sus elementos.

Bibliografía

- HACHA, Juan, Introducción a la creatividad artística, editorial Trillas, abril 2002
- ANZIU, Didier, El cuerpo de la obra, ensayos Psicoanalíticos sobre el trabajo creador, XXI editores, 1993.
- GARDNER, Howard, Mentes Flexibles, editorial Paidós
- EYSSAUTIER de la Mora, Maurice. Metodología de la investigación: Desarrollo de la inteligencia. Editorial ECAFACSA: Thomson Learning, 4ta edición. México 2002
- ORTIZ URIBE, Frida Gisela/ Garcia Nieto, Maria del Pilar. Metodología de la investigación: El proceso y sus técnicas. Editorial LIMUSA. México, 2002.'
- GONZALEZ, Jorge A. Metodología y cultura. Editorial: CONACULTA, México, 1994
- RODRÍGUEZ GOMEZ, Gregorio./ Gil Flores, Javier/ Garcia Jiménez Eduardo. Metodología de la investigación cualitativa. Editorial Aljibe, 2da edición. Archidona, Malaga, 1999.
- ÁLVAREZ, Juan Luis, GAYOU Jurgenson. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Ed. Piados Ibérica, 2004
- SANDIN ESTEBAN, Maria Paz. Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Editorial MC Graw Hill. México, 1998.
- TECLA Jiménez, Alfredo. Teoría, métodos y técnicas en la investigación social. Ediciones Taller Abierto, 1995
- AGUIRRE, Angel. Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Editorial Alfaomega: Macombó. México, 1998.

10.4. Asignaturas optativas de la etapa disciplinaria

Materia Arte, danza y pensamiento, el cuerpo significado **Etapa** Disciplinaria

Área de conocimiento Teoría de la danza

Competencia

Asociar críticamente el quehacer dancístico con los conceptos del cuerpo desde sus formulaciones estéticas y sociológicas para valorar la función social de la disciplina.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

1. Cuerpo cotidiano
2. Cuerpo extracotidiano
 - 1.1. Cuerpo Natural
 - 1.2. Cuerpo diferenciado (género)
 - 1.3. Cuerpo tecnificado
 - 1.4. Cuerpo domesticado (virtuosismo técnico)
 - 1.5. Cuerpo Expresivo
2. Cuerpo y significado
 - 2.1. Cuerpo percibido y cuerpo vivencial
 - 2.2. Cuerpo negado
 - 2.3. Cuerpo conceptual

Evidencia del desempeño

Realizar una disertación en la que aplique y justifique los conceptos teóricos estudiados a temas de movimiento presentados en vivo o en alguna forma de registro.

Bibliografía

- MARCUSE, Herbert. *Eros y Civilización*. Ed. Ariel, Argentina, 1991
- MARCUSE, Herbert. *El Hombre Unidimensional*. Ed. Ariel, Argentina 1991.
- DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Ed. Pretextos, España 1990.
- LYOTARD, Jean-Francois. *La Condición postmoderna*. Ed. Cátedra, 1990.
- BORDIEU, Pierre. *Las Reglas del Arte*. Ed. Anagrama, España 1989.
- GUIRAUD, Pierre. *El Lenguaje del cuerpo*. FCE, México 1980.
- BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ed. Itaca, 1982.
- CERTEAU de, Michel. *The Practice of everyday life*. University of California Press, 2002.
- ADORNO, Teodoro W. *Culture Industry*. Ed. Routledge, 2002.
- BAUDRILLARD, Jean. *Cultura y simulacro*. Ed. Kairos, 1999.
- BAUDRILLARD, Jean. *De la seducción*. Ed. Cátedra, 2002.
- KAYSER, Wolfgang. *Lo Grotesco, su configuración en pintura y literatura*. Ed. Nova, 1988.

Materia Arte, danza y pensamiento, el cuerpo social **Etapa** Disciplinaria
Área de conocimiento Teoría de la danza

Competencia

Conceptuar propuestas teórico argumentativas de autores que han influido en la visión del cuerpo a partir del análisis de la construcción coreográfica para apreciar crítica y estéticamente códigos de danza folclórica y contemporánea

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

1. CUERPO SOCIAL
 - 1.1. Perspectiva de Marxista
 - 1.2. Perspectiva de Michel Foucault
 - 1.3. Perspectiva de Max Weber
 - 1.4. Perspectiva de Descartes
 - 1.5. Perspectiva de Nietzsche
 - 1.6. Perspectiva de Freud
 - 1.7. Perspectiva de Jung
 - 1.8. Perspectiva de Deleuze y Guattari
2. CUERPO ESCÉNICO
 - 2.1. Danza folclórica
 - 2.2. Danza contemporánea

Evidencia del desempeño

Disertación oral y escrita de una obra dancística apoyado en la visión corporal de los autores estudiados.

Bibliografía

- FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad, Tomo III: El uso de los placeres*. Siglo XXI editores, México, 1989.
- MARX, Gilles. *Antología*. Ed. Debate, 1987.
- DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. *El Antiedipo: Capitalismo y esquizofrenia*. Ed Paidós, España 1998.
- LYOTARD, Jean-Francois. *La Condición postmoderna*. Ed. Cátedra, 1990.
- ACEVES, Manuel. *Alquimia y Mito del Mexicano: Aproximaciones desde la Psicología de C.G. Jung*. Ed. Grijalbo, España 1992.
- JUNG, Carl Gustav. *El Hombre y sus símbolos*. Ed. Caralt, 1988.
- FREUD, Sigmund. *El Malestar con la Cultura*. Alianza editorial, México 1987.
- FREUD, Sigmund. *Obras Completas. Vol. 18: Más allá del principio del placer, Psicología de las masas*. Ed. Amorrortu, Argentina, 1980.
- GUIRAUD, Pierre. *El Lenguaje del cuerpo*. FCE, México 1980.
- VÁZQUEZ, Carlos. *El Arte Jovial: la duplicidad Apolíneo-Dionisiaca en el Nacimiento de la Tragedia de Nietzsche*. Ed. Universidad de Antigua, 1986.
- VATTIMO, Gianni. *El Sujeto y la Máscara: Nietzsche y el problema de la liberación*. Ediciones Península, España 1984.
- NIETZSCHE, Friedrich. *El Nacimiento de la Tragedia*. Alianza editorial, México 1980.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Humano demasiado humano*. Ed. EDAF, 1981.
- BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ed. Itaca, 1982.
- CERTEAU de, Michel. *The Practice of everyday life*. University of California Press, 2002.
- ADORNO, Teodoro W. *Culture Industry*. Ed. Routledge, 2002.
- BAUDRILLARD, Jean. *Cultura y simulacro*. Ed. Kairos, 1999.
- BAUDRILLARD, Jean. *De la seducción*. Ed. Cátedra, 2002.

Materia Técnicas Clown **Etapa** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación-ejecución

Competencia

Crear e interpretar personajes y situaciones a través del juego, la comedia y la manipulación de objetos para ampliar y enriquecer posibilidades de interacción grupal y colaboración escénica.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		4		1	6	

Contenidos Temáticos

1. Juegos escénicos
2. Mascaras: Larvarias y tradicionales

Evidencia del desempeño:

Realizar o participar en una representación escénica colectiva aplicando las técnicas de clown

Bibliografía

- AGUADO, X, Fernández, A, *Unidades didácticas para primaria II: Los nuevos juegos de siempre: El mundo de los zancos, Juegos malabares Y Juegos de calle*. Zaragoza: Inde Publicaciones, 1992.
- ALEMANY, Enrique Clavero *Tratado de equilibrios gimnásticos: de aplicación en gimnasia deportiva, ornamental y circense*. Editorial Sintet, Barcelona.
- DAHLINGER, Fred Jr., APPS, JOrold W.(.). Ringlingville Usa: *The Stupendous Story Of Seven Siblings And Their Stunning Circus Success*. Publisher: University of Wisconsin Press 2004
- BARREAU, Jean-Jacques y MORNE, Jean-Jacques. *Epistemología y antropología del deporte*. Versión española de Enrique Soto Rodríguez, Alianza Consejo Superior de Deportes, Madrid, 1991.
- BERNAL, Javier A. R. *Juegos y ejercicios de malabares*. Ed. Wanceulen, Sevilla. 2003:
- DE BLAS, X., MATEU, M. Y PÉREZ, A.. *Clasificación de las técnicas y de los materiales de circo en función de sus posibilidades de acción*. Libro de actas del IV Congreso de las Ciencias del Deporte y la Actividad Física, INEFC Centro de Lleida, Lleida, 1997.

Materia Historia comparada del arte **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Comparar las tendencias artísticas a través de la historia para emitir juicios y críticas sobre espectáculos escénicos del siglo XX

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

Pintura y literatura del siglo XVI al siglo XIX

Pintura y literatura del siglo XX

Tendencias artísticas históricas del siglo XX en:

- Danza
- Escultura
- Teatro
- Literatura
- Cine
- Fotografía
- Video

Evidencia del Desempeño

Ensayo crítico sobre las artes comprendidas entre los siglos XVI y XX

Ensayo sobre las tendencias artísticas a través de la historia

Bibliografía

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte 2T*. De bolsillo, Barcelona, 2004

GOMBRICH, E.H. *La historia del arte*. Debate, Barcelona, 1997

HADJINICULAU, Nicos. *Historia del arte y lucha de clases*. Siglo XXI, Mexico, 1979

AVILA RUIZ, Rosa Ma. *Historia del arte, enseñanza y profesores*. Diada, Barcelona, 2001

Materia Literatura y sociedad en Hispanoamérica **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Examinar críticamente y mediante análisis pertinentes las estructuras del universo plasmado por el escritor hispanoamericano y las de la conciencia empírica del grupo social del que este procede, a fin de explicar la relación de la obra literaria con la vida social.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	3		1		3	7	

Contenidos Temáticos

1. Introducción a la sociología de la literatura.
 - a. ¿Qué es la sociología de la literatura?
 - b. Principales enfoques sociológicos de la literatura.
2. El sujeto de la creación cultural y literaria
 - a. Sujeto individual.
 - b. Sujeto colectivo.
3. Comprensión de las obras literarias hispanoamericanas.
 - a. Precisión de la unidad de la obra literaria.
 - b. Coherencia del universo imaginario del escritor.
4. Explicación de las obras literarias.
 - a. La unidad de la obra y la conciencia empírica del grupo social del escritor.
 - b. La inserción de la obra en la esfera colectiva.

Evidencia del Desempeño

Redactar una reseña de textos sobre sociología de la literatura.
Redactar una reseña de textos sobre el sujeto de la creación literaria.
Elaborar un ensayo sobre la inserción de la obra en la esfera colectiva.

Bibliografía

BORDIEU, P. *Las reglas del arte*. Anagrama. Barcelona, 1995
CASSIGOLI, A y Villagrán, C. *La ideología en los textos*. Marcha editores. México, 1982.
JAMESON, F. *Documentos de cultura documentos de barbarie*. Visor. Madrid, 1989.

Materia Acondicionamiento físico **Etapa** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación-ejecución

Competencia

Incrementar habilidades motrices utilizando con responsabilidad y ética principios de acondicionamiento físico que faciliten la respuesta corporal a las exigencias de las técnicas dancísticas

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

1. Trabajo de tonificación
2. Trabajo de fuerza y flexibilidad por segmentos
3. Trabajo aeróbico y anaeróbico
4. Trabajo de potencia, resistencia, relajación, agilidad y velocidad

Evidencia del desempeño:

Aprobar “test de rendimiento físico” aplicado por la escuela.

Bibliografía

- GONZALEZ, Carballido Luis G., *Estrés y deporte de alto rendimiento*, editorial ITESO, 1ra. Edición 2001.
- AHONEN, Jarmo, Latineen Tina, Sandstron Marita, Pogliani Gluliano, Wirhed Rolf, *Kinesiología y anatomía aplicada a la actividad física*, editorial Paidotribo 2da. 2001
- ARTEAGA, Checa Milagros, Garofano Virginia V. Corde Julio, *Desarrollo de la expresividad corporal*, editorial INDE 2da. 1999.
- LOPEZ, Miñarro Pedro Angel, *Ejercicios desaconsejados en la actividad física (detención y alternativas)*, editorial INDE 2da. edición 2002.
- MARTINEZ, Lopez Emilio J., *Pruebas de actitud física*, editorial Paidotribo, 1ra. Edición 2002.
- MELAS, Iliana, *El movimiento natural (Bases, desarrollo y ejercicios)* editorial Paidotribo, 1ra. Edición 1995.
- SCHERRER, Jean, *La fatiga*, editorial Paidotribo, 2da. Edición 1991

Materia Teoría del Color I **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Utilizar el color como elemento compositivo en las artes plásticas, mediante la creación de composiciones cromáticas y acromáticas, así como analizar el color en las diferentes corrientes pictóricas.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2				2	4	

Contenidos Temáticos

- Colores básicos, secundarios y complementarios
- Temperatura del color
- Escalas de valor monocromáticas y policromáticas
- Efectos y aplicaciones de los círculos cromáticos
- El color en la pintura (academia, impresionismo, fauvismo pictórico y abstraccionismo)

Evidencia del Desempeño

Presentar una carpeta de trabajos que demuestren el comportamiento del color y sus aplicaciones, así como presentar un ensayo sobre el manejo del color como elemento compositivo en los diferentes periodos del arte.

Bibliografía

FERRER, Eulalio. *Los lenguajes del color*. FCE, MEXico 1999
KUPPERS, Harold. *Fundamentos de teoría de los colores*. Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1992
WUCIOS, Womg. *Principios del diseño en color*. Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1002
PARRAMON, J.M. *Técnicas y color*. Ed. Parran, Barcelona, 1997

Materia Teoría del Color II **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar el uso del color en las artes decorativas, el diseño y la arquitectura, a través del análisis de material bibliográfico y audiovisual, con el fin de acrecentar el grado de apreciación estética.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2				2	4	Teoría del Color I

Contenidos Temáticos

La psicología de color y sus aplicaciones
El color en las artes decorativas
El color en el diseño y la arquitectura

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo que profundice sobre el uso e intencionalidad del color en las corrientes modernas de las disciplinas vistas en clase, para su presentación y discusión en clase.

Bibliografía

ALBERTS, Josef. *Interacción del color*. Ed. Alianza, Madrid, 2001
KANDINSKI, Wassily. *La gramática de la creación*. Ed. Deidos, Barcelona, 1987
MAY, Renato. *Lenguaje del color en la nueva frontera del color*. Ed, Rialp, Madrid, 1962

Materia Teatro infantil **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Creación

Competencia

Conocer las diferentes manifestaciones creativas de teatro para niños a través del análisis de textos teóricos y dramáticos, con el fin de producir espectáculos para el público infantil

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		4		1	6	

Contenidos Temáticos

1. Historia y evolución del teatro para niños
 - 1.1. ¿Qué es el teatro para niños?
 - 1.2. Principales manifestaciones

2. La producción
 - 2.1. Los materiales dramáticos
 - 2.1.1. Con actores
 - 2.1.2. Con muñecos
 - 2.1.3. Con objetos

3. La gestión
 - 3.1. Los espacios
 - 3.2. El público

Evidencia del Desempeño

Elaborar un proyecto de puesta en escena tomando en cuenta el material dramático, el modo de producción, el espacio y el público

Bibliografía

- BESNARD, Pierre. *La animación sociocultural*. Ed. Piados, Barcelona, 1991
- CALZADA, José Jesús. *Manual de teatro Guiñol*. ILCE, México, 1982
- CARBALLIDO, Emilio. *Carpintería dramática. Antología de un taller*. México, UAM. 1979
- CONACULTA. *El mejor teatro para niños*. Ed. Corunda, México.
- CONACULTA. *Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria. Módulo de Teatro*. México, 1990
- CONVERSO, Carlos. *Entrenamiento del titiritero*. México, Ed. Escenología A.C., 2000

Materia Estudios culturales fronterizos **ETAPA** Disciplinaria
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Identificar los grandes ejes culturales de los estudios fronterizos a partir de los años setenta reflexionando teórica y metodológicamente para explicar y analizar los problemas de la frontera México-Estados Unidos.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2			2	2	6	

Contenidos Temáticos

1. Historia de la frontera
 - a. Grupos e identidades fronterizas
 - b. Vida social y costumbres México-Americanas
 - c. Identidad étnica
2. Impacto cultural de migración, medio ambiente y condiciones socioeconómicas
 - a. La inmigración indocumentada
 - b. Movimientos sociopolíticos
 - c. Hombre y medio ambiente
 - d. Demografía y desarrollo urbano
3. Manifestaciones culturales de la frontera
 - a. Cine y frontera
 - b. Artes plásticas
 - c. Movimientos musicales
4. Expresiones literarias de la frontera
 - a. Géneros tradicionales: crónica, cuento, poesía, novela, teatro y ensayo
 - b. Aportaciones vanguardistas: fanzines, revistas electrónicas, escritura colaborativas, blog y performas literarias.

Evidencia del Desempeño

Elaborar artículos, crónicas y reseñas de aspectos culturales de la frontera.
Realizar un ensayo a partir de las lecturas de los textos de la bibliografía.

Bibliografía

CARRILLO, V. JORGE. *Empresas maquiladoras y TLC*. Tijuana, COLEF, 1992
DI-BELLA, JOSÉ M. *Literatura de la frontera México-Norteamericana*. UABC-SDSU. 1989
IGLESIAS, NORMA. *Lo fronterizo visto por el cine mexicano*. Tijuana, COLEF. 1991
RAMÍREZ ACOSTA, RAMÓN. *Temas sobre México y su frontera norte*. UABC. 1991

10.5. Asignaturas obligatorias de la etapa terminal

Materia Didáctica **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Docencia

Competencia

Adquirir y desarrollar competencias para la práctica docente responsable a través de técnicas y métodos pedagógicos para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

Teorías del conocimiento
Proceso de enseñanza aprendizaje
Estrategias didácticas
Planeación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje.

Evidencia del Desempeño

Diseñar un programa creativo de un curso de teatro y aplicar un plan de clase de alguno de los temas programados.

Bibliografía

CASTAÑEDA, Gerardo. *Didáctica del lenguaje y la expresión corporal*. Universidad Autónoma de Chihuahua, México, 2003
GIRY, Marcel. *Aprender a razonar, aprender a pensar*. Siglo XXI, México, 2002
HUERTA, Ricard. *Los valores del arte en la enseñanza*. Universidad de Valencia, Valencia, 2002.

Materia Enseñanza del teatro. **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Docencia

Competencia

Conducir responsable y colaborativamente procesos de aprendizaje a través de la aplicación de recursos y técnicas específicas de la disciplina para la formación de recursos humanos en el teatro.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	1		3		1	5	Didactica

Contenidos Temáticos

- Pedagogía de la expresión gestual
- Recursos de expresión vocal
- Ejercicios de sensibilización e integración
- Practica docente asesorada

Evidencia del Desempeño

Conducir colaborativamente una clase y redactar el plan de clase respectivo.

Bibliografía

EINAS, Jorge y Mantonani, Alfredo. *Didáctica de la dramatización*. Gediza, Barcelona, 1997.
OSIPOVNA, Maria. *Poética de la pedagogía teatral*. Siglo XXI, México, 1991
LAPOUJADE, Maria Noel. *Filosofía de la imaginación*. Siglo XXI, México, 1998

Materia Administración y gestión cultural **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Administración y gestión

Competencia

Adquirir los conocimientos básicos de la administración y gestión cultural necesarios para desarrollar responsablemente su actividad profesional como creadores o como trabajadores de alguna organización cultural

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

Industrias culturales
Políticas culturales
Administración de espacios culturales
Procuración de fondos para la cultura
Nuevas formas de organización

Evidencia del Desempeño

Elaborar un proyecto viable y responsable de difusión cultural.

Bibliografía

BOURDIE, Pierre. *Sociología y cultura*. CONACULTA, México, 1990.
VALENZUELA, José. *Procesos culturales de fin de milenio*. CONACULTA, México, 1998.
PIEDRAS, Ernesto. *¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México*. CNCA, México, 2004.
OLMOS, Héctor. *Cultura: en el sentido del desarrollo*. CNCA, México, 2004
ZUBIRA, Sergio y otros. *Conceptos básicos de administración y gestión cultural*. Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 1998

Materia Diseño y evaluación de proyectos **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Administración y gestión

Competencia

Diseñar y evaluar proyectos novedosos y comprometidos del área artística considerando sus aspectos técnicos y financieros que aseguren su factibilidad y viabilidad para aportar y enriquecer la disciplina.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		1		2	5	

Contenidos Temáticos

- Elementos conceptuales de un proyecto
- Análisis de factibilidad de proyectos
- Análisis de mercado
- Análisis técnico
- Análisis financiero
- Efectos socioeconómicos del proyecto
- Financiamiento del proyecto

Evidencia del Desempeño

Elaborar creativa y disciplinadamente un proyecto que reúna las condiciones técnicas y operativas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

Bibliografía

MARTINELL, Alfonso. *Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural*. Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 2001.
GARCIA Canclini, Nestor. *El consumo cultural en México*. CONACULTA, México, 1993.
BURTON, C. y MICHAEL, N. *Guía práctica para la gestión de proyectos*. Paidós, Barcelona, 1992.

Materia Puesta en escena clásica **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Creación

Competencia

Incorporar colaborativamente sus habilidades y perfil profesional para la realización de una puesta en escena de una obra clásica.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			12			12	

Contenidos Temáticos

1. Elección de texto
2. Reparto
3. Ensayos
4. Montaje
5. Estreno
6. Temporada

Evidencia del Desempeño

Participación colaborativa en la puesta en escena de una obra clásica (como actor, creativo, asistente de director etc.)

Bibliografía

KOTT, Jan. *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. Seix Barral, España, 1969
KOTT, Jan. *El manjar de los dioses. Una interpretación de la tragedia griega*. Era, México, 1977.
KNIGHT, Wilson. *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*. Fondo de cultura económica, México, 1979
NIETZSCHE, Frederic. *El origen de la tragedia*. Espasa-Calpe, México, 1990

Materia Puesta en escena contemporánea **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Creación

Competencia

Incorporar colaborativamente sus habilidades y perfil profesional para la realización de una puesta en escena de una obra contemporánea.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave			12			12	

Contenidos Temáticos

Elección de texto
Reparto
Ensayos
Montaje
Estreno
Temporada

Evidencia del Desempeño

Participación colaborativa en la puesta en escena de una obra contemporánea (como actor, creativo, asistente de director etc.)

Bibliografía

RAFA, P. *Vanguardismo y realismo*, Ediciones de cultura popular, Barcelona, 1968
GASSNER, J. *Direction in modern Theater and drama*. Holt, New York, 1965
MENDEZ, Jose. *Teatro de análisis contemporáneo*. Aguilar, México, 1975
MIRALLES, Alberto. *Nuevos rumbos del teatro*. Salvat, Barcelona, 1974

Materia Análisis del espectáculo **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar críticamente espectáculos escénicos aplicando la teoría teatral y del espectáculo para propiciar la valoración fundamentada acerca del hecho escénico.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

1. Estado de la cuestión
2. Instrumentos del análisis
3. El actor
4. Voz, música y ritmo
5. Espacio, tiempo y acción
6. Otros elementos materiales de la representación
7. El texto puesto y emitido en escena
8. Las condiciones de la recepción

Evidencia del Desempeño

Redactar un ensayo analítico y crítico de entre 4 y 6 cuartillas de una puesta en escena.

Bibliografía

- PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos*. Paidós, Barcelona, 2000.
- KOWZAN, Tadeusz. *El signo y el teatro*. Arco Libros, Madrid, 1997.
- BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Paidós, Barcelona, 1996.
- CHION, Michel. *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós, Barcelona, 1998.
- ECO, Umberto. *Lector in fabula*. Lumen, Barcelona, 1993.
- ALCANTARA, José Ramón. *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*. Univ. Iberoamericana, México, 2002
- CARDONA, Patricia. *La percepción del espectador*. INBA, México, 1999

10.6. Asignaturas optativas de la etapa terminal

Materia Diseño de iluminación **Etapa** Terminal
Área de conocimiento Creación-ejecución

Competencia

Proponer y evaluar con objetividad y honestidad diseños de iluminación coherentes en cuanto a tema y realización, bien estructurados, a partir de conocimientos teórico prácticos que permitan un manejo integral del hecho escénico y complementen el discurso de la obra dancística.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

1. El lenguaje de la luz
 - a. Dirección
 - b. Intensidad
 - c. Color
 - d. Movimiento
2. Diseño de la luz.
 - a. Ritmo escénico
 - b. Rimo dramático
3. Práctica
4. Notación

Evidencia del desempeño

Realizar un montaje de luces con base en un diseño lumínico para fortalecer su práctica profesional.

Bibliografía

BOWNE, A. *Lighting design and comtemporany dance*, Sprung floor, 1989
IONAZZI, Daniel A. *The stage craft hand book*. Betterway books. E.U. 1996.
ROSSOL, Monona. *Stage Fright*. Health & safety in the theater. Allworth Press. New York. 1991.
CORSON, Richard. *Stage Makeup*. Prentice Hall, Inc. 8ª. Ed. E.U. 1990.
IONAZZI, Daniel A. *The stage craft hand book*. Betterway books. E.U. 1996.
ROSSOL, Monona. *Stage Fright*. Health & safety in the theater. Allworth Press. New York. 1991.
CORSON, Richard. *Stage Makeup*. Prentice Hall, Inc. 8ª. Ed. E.U. 1990.
BROOK Peter *El espacio verde* Ediciones Península Barcelona 1990

Es recomendable impartir esta asignatura en octavo semestre

Materia Diseño de escenografía **Etapa** Terminal
Área de conocimiento Creación ejecución

Competencia

Proponer y evaluar con objetividad y honestidad diseños de escenografía coherentes en cuanto a tema y realización, bien estructurados, a partir de conocimientos teórico prácticos que permitan un manejo integral del hecho escénico y complementen el discurso de la obra dancística.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

1. Espacio escénico
2. Espacio de acción
3. Creación de la metáfora visual
4. Tipos de escenografías
 - a. Abstractas
 - b. Realistas
 - c. Surrealistas
5. Elementos del decorado
6. Línea, forma, color y volumen
7. Perspectiva
8. Transformación de escalas
9. Realización de bocetos
10. Realización de maquetas
11. Efectos especiales y proyecciones

Evidencia del desempeño:

Realizar un diseño de escenografía para una obra de danza determinada.

Bibliografía

IONAZZI, Daniel A. *The stage craft hand book*. Betterway books. E.U. 1996.
ROSSOL, Monona. *Stage Fright*. Health & safety in the theater. Allworth Press. New York. 1991.
CORSON, Richard. *Stage Makeup*. Prentice Hall, Inc. 8ª. Ed. E.U. 1990.
IONAZZI, Daniel A. *The stage craft hand book*. Betterway books. E.U. 1996.
ROSSOL, Monona. *Stage Fright*. Health & safety in the theater. Allworth Press. New York. 1991.
CORSON, Richard. *Stage Makeup*. Prentice Hall, Inc. 8ª. Ed. E.U. 1990.

Observación: Esta asignatura puede ofrecerse de manera intersemestral

Materia Elaboración de vestuario **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Creación-ejecución

Competencia

Elaborar vestuario acorde al concepto de creación dancística a través del conocimientos histórico de estilos y formas de la indumentaria y del manejo de equipo y herramientas de confección para complementar la producción escénica.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenidos Temáticos

- Análisis de la indumentaria.
- Análisis de las herramientas utilizadas en el trazo.
- Análisis del uso de maquinas para confección.
- Análisis de materiales para la confección.
- Análisis de escalas de medidas y toma de medidas.
- Trazo de patrones.
- Corte de patrones.
- Confección de prendas.

Evidencia del Desempeño

Elaboración de vestuario de acuerdo al concepto de creación artística.

Bibliografía

RACINET, Albert, *Historia del vestido*, ediciones libsa 1992 madrid
WAUGH, Nora, *The cut of men's clothes 1600 – 1900*, ROUTLEDGE 1964 New York
WAUGH, Nora, *The cut women's of clothes 1600 – 1900*, ROUTLEDGE 1964 New York
STRAND, Holkeboer Katherine, *Patterns for theatrical costumes* QSM 1992 New York
LECHUGA, Ruth, *El traje indígena de México*, Editorial Panorama
SEP, Consejo Nacional de Fomento Educativo, *Como hacer mejor*, Editorial Ajusco, S. A.
MIRANDA, Ruiz Sara, Rodríguez Miranda Ma. Del Carmen, Guadalupe Arenas de Couto, *Aprenda Corte de ropa para niño y Adulto*, Editorial Cyc

Materia Administración y gestión cultural II **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Administración y gestión

Competencia

Adquirir los conocimientos básicos de la administración y gestión cultural necesarios para desarrollar su actividad profesional como creadores o como trabajadores de alguna organización cultural.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenidos Temáticos

- Aspectos legales de la cultura
- Elaboración de convenios
- Producción de eventos especiales
- Difusión y producción artística
- Negociaciones y alianzas estratégicas

Evidencia del Desempeño

Organizar un evento de difusión cultural.

Bibliografía

SUE, Roger. *El ocio*. Fondo Cultura Económica. México 1995
JIMÉNEZ, Lucina. *Teatro y públicos*. El lado oscuro de la sala. Escenología. México 2000
PEITHMAN, Stephen. *The Stage Directions guide to getting and keeping your audience*. Heineman. EE.UU. 1999
GARCIA Canclini, Nestor. *Los nuevos espectadores: cine, televisión y video en México*. Imcine, México 1994

Materia Prácticas teatrales en la comunidad **Etapa** Terminal
Área de conocimiento Docencia

Competencia

Desarrollar prácticas teatrales encaminadas a modificar estructuras en una comunidad caracterizada por el poco o nulo acceso a los programas y eventos teatrales, para entender las intersecciones entre arte, cultura y cambios que beneficien a la sociedad.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	2		2		2	6	

Contenido Temático

1. Trabajo Teatral en la Comunidad.
2. Políticas Culturales.
3. Estudios de Públicos.
4. Imagen y Ética de las Instituciones.
5. El teatro Fuera del Teatro.
 - 5.1 Teatro en comunidades.
 - 5.2 Teatro de la calle.

Evidencia de Desempeño

Presentar uno de los tres trabajos:

Ensayo escrito sobre el análisis de un proyecto o programa teatral que haya logrado cambios en la comunidad en cuanto a el incremento de la participación en actividades teatrales

Ensayo escrito sobre el desarrollo de una actividad teatral a partir de un problema social en una comunidad.

Planteamiento de una beca para desarrollar un proyecto teatral que involucre a la comunidad marginada.

Bibliografía

COHEN-CRUZ, Jan. Radical Street Performance: A International Anthology, Routledge, Nueva York, NY, Estados Unidos, 1998

PHELAN, Peggy. Unmarked: The Politics of performance. Routledge. Nueva York, NY. EE.UU., 1993.

WA THIONG'O, Ngugi. Moving The Center: The Struggle for Cultural Freedoms. Jemes Curie Ltd, Oxford, Inglaterra, 1993.

BOAL, Augusto. Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics. Routledge, Nueva York, NY, Estados Unidos, 1998.

Materia Seminario de teatro hispanoamericano **ETAPA** Terminal
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Analizar críticamente la literatura dramática contemporánea de Hispanoamérica a través de piezas representativas para reflexionar sobre las condiciones económicas, políticas y socioculturales de América Latina.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	3		1		3	7	

Contenidos Temáticos

1. Precursores del teatro hispanoamericano del Siglo XX.
 - a. El teatro colombiano: Enrique Buenaventura
 - b. Venezuela: José Ignacio Cabrujas, Román Chalbaud, Rodolfo Santana
 - c. Puerto Rico: Francisco Arriví, René Marqués.
2. Propuestas dramáticas a partir de los años sesenta.
 - a. Realismo mágico en el teatro de Hispanoamérica.
 - b. Teatro del absurdo.
 - c. Movimientos sociales latinoamericanos.
3. Dramaturgia comprometida y exilio.
 - a. Argentina y la guerra sucia.
 - b. Chile: Ariel Dorfman y Jorge Díaz.
 - c. Autores cubanos en la isla y el exilio.
 - d. Las nuevas poéticas.

Evidencia del Desempeño

Elaborar reportes de lectura referentes a las obras de autores representativos.
Redactar un ensayo temático o monográfico.

Bibliografía

PELLETIERI, Osvaldo, *La dramaturgia en Iberoamérica: Teoría y práctica teatral*. Galema. Buenos Aires, 1998.
RISK, Beatriz. *Teatro y diáspora: Testimonios escénicos latinoamericanos*. Gestos. E.U. 2002.
UBERSFELD, Anne. *Semiótica Teatral*. Cátedra. Murcia, 1989.
VILLEGAS, Juan. *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*. Girol Books, Inc. Canadá, 1991.

Materia Nuevas tendencias en el teatro **Etapa** Terminal
Área de conocimiento Historia y teoría teatral

Competencia

Desarrollar una exposición en clase utilizando multimedia y elementos interactivos con los cuales se identifique y analice los procesos escénicos de las nuevas tendencias en el teatro.

Distribución	HC	HL	HT	HPC	HE	CR	Requisito
Clave	4				4	8	

Contenido Temático

- 1 Las nuevas tendencias en el teatro experimental
 - 1.1 Estéticas contemporáneas
- 2.La fusión en el teatro
- 3.La Multimedia
- 4.Tecnologías interactivas
- 5.Teatro de Vanguardia

Evidencias de Desempeño

Elaborar una exposición de por lo menos 60 min. de un tema relacionado con el análisis de una de las nuevas tendencias teatrales

Bibliografía .

- SCHECHNER, Richard y Wolford, Lisa. *The Grotowski Sourcebook*. Routledge, Nueva York, NY, EE.UU., 1997.
- LIPPARD, Lucy. *Mixed Blessings: New Art in a Multicultural America*. The New Press, Nueva York, NY. EE.UU., 2000.
- SCHECHNER, Richard. *The Future of Ritual*. Routledge, Nueva York, NY. EE.UU., 1993.
- JOSEPH, May and NATALIA FINK, Jennifer. *Performing Hybridity*. University of Minnesota Press, Miniápolis, MN, EE.UU.,1999.
- UNO, Roberta and Burns Lucy. *The Color of Theater: Race, Culture, and Contemporary Performance*. Continuum, Londres, Inglaterra y Nueva York Estados Unidos, 2002.

XI. EVALUACIÓN EXTERNA

Escritorio de Elka Fediuk

LIC. LUIS GERARDO HIRALES PÉREZ
DIRECTOR
ESCUELA DE ARTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.

En respuesta a su solicitud de realizar la evaluación del currículo propuesto para la apertura del programa académico LICENCIATURA EN TEATRO, me permito expresar las siguientes observaciones.

1. La incorporación a la Escuela de Artes de la licenciatura en Teatro es altamente recomendable para completar el perfil de la misma y porque su ubicación geocultural cubrirá una zona del país que no cuenta con programas académicos en esta disciplina.
2. La revisión del estudio de factibilidad aporta un marco de certeza a partir de los intereses de la población probable en la edad escolar. Considero que –además– se le añadirá la demanda de la comunidad teatral de la región que no tuvo oportunidad de realizar estudios formales en la disciplina. Se debe advertir que la demanda real en esta disciplina crece a medida de su difusión y cuando sus logros tengan presencia en la localidad y la región.
3. En cuanto al planteamiento general es ambicioso y sólido. Las competencias profesionales que integran las principales líneas de la formación son coherentes desde el punto de vista disciplinar y muestran congruencia con el contexto de su entorno y el espacio laboral probable.
4. Con relación a la estructura del plan de estudios, dentro de los lineamientos del modelo académico de la propia institución, ofrece un nivel básico de flexibilidad que podrá ser incrementado a medida del desarrollo del programa académico.
5. Los programas de las materias del currículo disciplinar cuentan con contenidos y bibliografía actualizados e introducen la pedagogía del aprendizaje no lineal.

Me es grato concluir que el Plan de Estudios que se propone para la Licenciatura en Teatro cumple cabalmente con los requerimientos de la formación profesional en esta disciplina y estoy segura de su éxito académico.

Xalapa, Ver. 16 de Enero de 2006

Dra. Elzbieta (Elka) Fediuk W.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: TEATRO CONTEMPORANEO EN MEXICO
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 4 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 8
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: SERGIO ROMMEL ALFONSO GUZMAN, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 02/11/2005 Cargo: DIRECTOR

I. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

En este curso el alumno conocerá a los dramaturgos y directores de escena mexicanos contemporáneos más representativos a partir del Teatro Ulises de Celestino Gorostiza, analizará los textos dramáticos de los autores clave de la segunda mitad del siglo XX así como las estéticas de los directores de escena más representativos. Se propondrá una lectura de la historia del teatro en México que parta de la periferia y no del centro estudiando la emergencia de las teatralidades regionales, buscando la reflexión del estudiante de teatro desde su mundo contemporáneo.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Identificar el movimiento teatral contemporáneo en México a través del estudio disciplinado de sus épocas más representativas con el propósito de reconocer influencias para el desarrollo de la actividad teatral.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo crítico de entre tres y cinco cuartillas de uno de los temas vistos en clase.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. DEL TEATRO ULISES AL GESTICULADOR DE RODOLFO USIGLI

Competencia: Comprender las aportaciones de Celestino Gorostiza y Rodolfo Usigli en la conformación de un nuevo teatro mexicano posrevolucionario para identificar sus influencias en la actividad teatral contemporánea.

Contenido	Duración
Teatro Ulises	2 hrs.
Teatro Orientación	2 hrs.
Rodolfo Usigli y el gesticulador	3 hrs.

UNIDAD 2 DRAMATURGOS CLAVES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Competencia: Conocer a los dramaturgos claves de la segunda mitad del siglo XX mexicano a través de la lectura de sus textos más representativos con el propósito de reconocer su influencia en la emergencia de la nueva dramaturgia mexicana.

Contenido	Duración
Sergio Magaña	2 hrs.
Jorge Ibarbuengoita	2 hrs.
Emilio Carballido	2 hrs.
Vicente Leñero	2 hrs.
Hugo Argüelles	2 hrs.
Juan Tovar	2 hrs.
Jesús González Dávila	2 hrs.
Luisa Josefina Hernández	2 hrs.

UNIDAD 3 DIRECTORES DE ESCENA CLAVES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Competencia: Conocer a los directores de escena claves de la segunda mitad del siglo XX a través del análisis de textos críticos, reseñas y materiales audiovisuales para identificar sus influencias en escena contemporánea.

Contenido	Duración
Julio Castillo	2 hrs.
José Sole	2 hrs.
Ludwik Margules	2 hrs.
Luis de Tavira	2 hrs.
Héctor Mendoza	2 hrs.
José Caballero	2 hrs.
Germán Castillo	2 hrs.

UNIDAD 4 LA NUEVA DRAMATURGIA MEXICANA

Competencia: Identificar los temas y técnicas de los nuevos dramaturgos mexicanos así como su vinculación con la escena para reconocer su importancia en la conformación del campo teatral actual.

Contenido	Duración
Jaime Chabaud	2 hrs.
Sabina Berman	2 hrs.
Hernán Galindo	2 hrs.
David Olgún	2 hrs.
Hugo Salcedo	2 hrs.
Luis Mario Moncada	2 hrs.
Víctor Hugo Rascon Banda	2 hrs.
Ximena Escalante	2 hrs.
Teresa Valenzuela	2 hrs.

UNIDAD 5 EMERGENCIA DE LOS TEATRO REGIONALES

Competencia: Comprender la historia del teatro nacional desde la periferia del país a través del estudio de los movimientos teatrales regionales más representativos para identificar sus aportes a la república teatral.

Contenido	Duración
Panorama de los teatros de tierra adentro	3 hrs.
Tatuas	2 hrs.
Teatro regiomontano	2 hrs.
Mexicali a secas	2 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposiciones de encuadre por parte del instructor
Lectura de textos por parte de los alumnos
Proyección y análisis de materiales audiovisuales
Discusiones guiadas por el instructor

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

30 % reportes de lectura
30% examen escrito
40 % Ensayo Final

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

CEBALLOS, Edgar. Diccionario enciclopédico básico de teatro mexicano / Edgar Ceballos ; coord. Alejandro Ostoa, México : Escenología , 1996

FOSTER, David William ,Estudios sobre teatro mexicano contemporáneo : semiología de la competencia teatral, New York : Peter Lang , 1984

SCHNEIDER, Luis Mario , Fragua y gesta del teatro experimental en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura : Equilibrista 1995

IBARGUENGOITIA Jorge; selección/, introducción y notas de Moncada, Luis Mario El libro de oro del teatro mexicano México: Milagro, 1999

PARTIDA, Armando. Escena Mexicana de los 90's. Edit. INBA, México 2003

PARTIDA, Armando. Se buscan dramaturgos (Volumen I y II) CONALCULTA, México 2002

PARTIDA, Armando. Teatro adentro al descubierto: panorama sobre la actividad teatral del interior de la republica 1979-1995. CONALCULTA, México 1997

HARMONY, Olga. Ires y Venires del teatro en México. CONACULTA, México 1996

GOROSTIZA, Paloma (coord.) Celestino Gorostiza. Una vida para el teatro. INBA, México 2004

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: VANGUARDIAS TEATRALES
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 4 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 8
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNO

Formuló: SERGIO ROMMEL ALFONSO GUZMAN, CLAUDIA
 GARCIA VILLA

Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 29/11/2005

Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El propósito del curso es que el alumno referencie su propio trabajo escénico con las diversas vanguardias teatrales comenzando con Antonin Artaud y El teatro y su doble y la influencia de esta obra en el teatro Norteamericano de los años 50's. Se estudiarán los lenguajes escénicos de cinco creadores fundamentales del siglo XX: Grotowski, Barba, Brook, Kantor y Wilson. El alumno estudiará la transdisciplinariedad como una característica definitoria de las artes escénicas contemporáneas y sus manifestaciones más conocidas como son el Happening y el Performance.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Conocer a los representantes más importantes de las vanguardias teatrales a partir de su estudio y análisis crítico con el propósito de establecer referentes en la construcción de su discurso escénico.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre cuatro y seis cuartillas de por lo menos tres de los representantes de las vanguardias teatrales estudiadas en clase.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. ANTONIN ARTAUD Y SU REPERCUSIÓN EN EL LIVING THEATER Y OTROS COLECTIVOS NORTEAMERICANOS

Competencia: Comprender la emergencia de un nuevo teatro a partir de Antonin Artaud y su repercusión en la vanguardia teatral norteamericana de los 50's

Contenidos

Antonin Artaud y el teatro y su doble
Off off Broadway y el Living Theater
Open theater y el Bread & Puppet Theater

Duración

6 hrs.
8 hrs.
6 hrs.

UNIDAD 2. LENGUAJES ESCÉNICOS DEL SIGLO XX

Competencia: Analizar las características mas importantes de los lenguajes escénicos de cinco creadores fundamentales del siglo XX

Contenidos

Jersy Grotoswki
Eugenio Barba
Tadeus Kantor
Bob Wilson
Peter Brook

Duración

6 hrs.
6 hrs.
4 hrs.
4 hrs.
6 hrs.

UNIDAD 3. TRANSDISCIPLINARIEDAD Y TEATRO

Competencia: Estudiar la incorporación de otros lenguajes artísticos al teatro y las características de las nuevas performatividades.

Contenidos

Pina Bausch y el Teatro danza
Performance
Teatro Soleil
Happennig
Nuevos paradigmas

Duración

4 hrs.
4 hrs.
3 hrs.
3 hrs.
4 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumno efectuará lecturas de textos teóricos e históricos en casa para su posterior discusión en clase.
El profesor efectuará exposiciones de encuadre y coordinara discusiones grupales.
Proyección, análisis y discusión de materiales audiovisuales.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% asistencia para derecho a examen ordinario
30% reportes de lectura
10% participación pertinente en clase
40% ensayo final
20 % examen escrito

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

GIMÉNEZ-FRONTIN, José Luís “Eugene Ionesco” Movimientos literarios de vanguardia, Barcelona : Biblioteca Salvat , 1973
DE LA TORRE, Guillermo , “ Futurismo” Las vanguardias literarias del siglo XX / [s.l.] : [s.n.] , [1996]
ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble. Edit. Tomo, México 2002
GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo XXI, México 1991
OBREGON, Rodolfo. *Utopías aplazadas: ultimas teatralidades del siglo XX*. CONACULTA, México 2003
WRIGHT, Edgard. Para comprender el teatro actual. Fondo de Cultura Económica. México 1995
LITTLE, W, Stuart. *Teatro Profético Off Broadway*. Edit. Asociados México 1974
GOTTFRIED, Martín. Teatro dividido: El teatro Norteamericano de la posguerra. Edit. Diana, México 1970
COHN, Ruby. 1960/1980. Dos décadas cruciales del nuevo teatro Norteamericano. Edit. Fraternal, Buenos Aires 1985
MIRALLES, Alberto. Nuevos rumbos del teatro. Edit, Salvat. Barcelona 1974

Complementaria

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Conocer y apreciar críticamente los postulados estéticos y la obra de los principales creadores de la dramaturgia y de la escena teatral contemporánea a través de la lectura y análisis de la teoría y la obra dramática representativa a fin de identificar los movimientos de ruptura con el teatro tradicional y el surgimiento de las vanguardias.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Comprender los movimientos teatrales contemporáneos tanto en la dramaturgia como en la escena, a través de la lectura crítica de textos y el análisis de materiales audiovisuales con el propósito de reconocer influencias en el propio discurso escénico.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo crítico comparativo de entre cuatro y seis cuartillas de los diferentes movimientos teatrales estudiados.
Elaborar entre diez y 14 reportes de lectura de textos dramáticos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. PRINCIPALES CORRIENTES IDEOLÓGICAS EN LA LITERATURA DRAMÁTICA CONTEMPORÁNEA

Apreciar las características fundamentales de las principales corrientes ideológicas que rompen con el teatro tradicional, a través de la lectura de obras dramáticas representativas, para su posterior análisis y comparación

Contenido

Tradición o modernidad

El simbolismo: Alfred Jarry, Maurice Maeterlinck, August Strindberg.

El expresionismo: Pirandello, Valle-Inclán, García Lorca, Bertolt Brecht.

El existencialismo: Jean Genet, Albert Camus, Jean-Paul Sartre

El neorrealismo: Eugene O'Neill y Arthur Miller.

Duración

4 hrs.

6 hrs.

6 hrs.

6 hrs.

6 hrs.

UNIDAD 2. LOS PARADIGMAS DE LA REVOLUCIÓN TEATRAL

Identificar los principales movimientos de vanguardia en su contexto histórico, a través del estudio de sus postulados para comprender el impacto social de sus propuestas estéticas.

Contenido

Contexto histórico social: el teatro de posguerra

Teatro del absurdo: Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Fernando Arrabal

El *Living Theater*, el *Happening*, el *Teatro Pánico*

Teatro sagrado y ritual: Jersey Grotowski, Antonin Artaud

El teatro de la muerte: Tadeusz Kantor

Duración

4 hrs.

6 hrs.

4 hrs.

4 hrs.

4 hrs.

UNIDAD 3. EL TEATRO ANTE EL SIGLO XXI

Analizar las nuevas formas y tendencias del teatro a través del estudio de textos representativos con el fin de contextualizarlo en el fenómeno de la globalización

Contenido

Intercultural teatral y público: Eugenio Barba, Peter Brook

La nueva dramaturgia de occidente: Heiner Muller, Bernard M. Koltes, Sanchis Sinisterra, Novarina, Rodrigo García.

Duración

6 hrs.

8 hrs.

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposición del docente
Lectura previa para analizar en clase.
Exposición del alumno
Foro

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

Reportes de lectura 30%
Participación pertinente en clase 20%
Ensayo final 50%

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Básica

ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble. Edhasa, Barcelona, 1978

BERENGUER, Ángel. Teoría y crítica del teatro (Estudios de teoría y crítica teatral). Universidad Alcalá de Henares, España, 1991.

BRECHT, Bertolt Escritos sobre teatro. Nueva Visión, Argentina, 1970.

BROOK, Peter. La puerta abierta. Alba Editorial, España, 1994.

BROOK, Peter Más allá del espacio vacío. Alba Editorial, España, 2001.

ESSLIN, Martín El teatro del absurdo. Seix Barral, España, 1966.

GROTOWSKI, Jerzy Hacia un teatro pobre. Siglo XXI, México, 1970.

DE MARINIS, Marco El nuevo teatro, 1947-1970. Paidós, México, 1988.

SÁNCHEZ, José Antonio La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias. Akal, España, 1999.

WEISS, Peter Escritos políticos. Lumen, España, 1976.

CLURMAN, Harold; tr. Conzevoy, Leonor Felisa. Teatro contemporáneo: de Bretch a Pinter, de Nueva York a Tokio., Troquel, España, 1972.

GOTTFRIED Martín, tr Zama Fluvio. Teatro dividido: el teatro norteamericano de la posguerra Diana, México, 1970.

INNES Christopher, tr Utrilla Juan José. El teatro sagrado: el ritual y la vanguardia, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

MARTÍNEZ Michel Bernardo Ernesto El happening, México, 1990.

Complementaria

BATY, GASTON Y CHAVANCE, R. *El arte teatral*. Fondo de cultura económica, México, 1993.

DIETERICH, G. *Diccionario del teatro*. Alianza, Madrid, 1995.

MIGNON, P.L. *Historia del teatro contemporáneo*. Guadarrama, Madrid, 1973.

PAVIS, P. *Diccionario del teatro*. Paidós, Barcelona, 1983.

WRIGHT, E.A. *Para comprender el teatro actual*. Fondo de cultura económica, México, 1988.

_____ *Nuevos rumbos del teatro*. Biblioteca SALVAT de Grandes temas. SALVAT, Barcelona, 1974

_____ *Movimientos literarios de vanguardia*. Biblioteca SALVAT de Grandes temas. SALVAT, Barcelona, 1979

LECTURAS SUGERIDAS

Ubu Rey, Jarry

El pájaro azul, Maeterlinck

La señorita Julia, Strindberg

Seis personajes en busca de autor, Pirandello

Martes de carnaval, Valle-Inclán

Así que pasen cinco años, Lorca

Madre coraje, Brecht

El balcón, Genet

Los justos, Camus

Las manos sucias, Sartre

Más allá del horizonte, O'Neill

La muerte de un viajante, Arthur Miller.

Esperando a Godot, Beckett

La cantante calva, Ionesco

Hamlet machine, Muller

En la soledad de los campos de algodón, Koltés.

El lector por horas, Sinisterra

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: ACTUACION I
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 2 Prácticas:6 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 10
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: JESÚS QUINTERO, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 01/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante este curso el alumno reconocerá sus habilidades escénicas y desarrollará acciones físicas con el fin de explorar su capacidad para reproducir momentos de verdad escénica.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Adquirir conciencia del propio cuerpo como elemento escénico, con una actitud de apertura y disposición, construyendo una partitura de movimiento a partir de una situación dada (sin texto) para contribuir a su expresión escénica.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Elaborar individual y creativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina de entre tres y cinco minutos.
Construir colaborativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina colectiva de entre cinco y diez minutos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. HABILIDADES ESCÉNICAS

Competencia: Descubrir las habilidades escénicas a través de ejercicios corporales y emocionales que impliquen el buen uso de su energía, su proyección, su capacidad de adaptación y su imaginación para su posterior aplicación en el hecho escénico.

Contenido	Duración
Presencia	6 hrs.
Proyección	8 hrs.
Adaptación	12 hrs.
Imaginación	12 hrs.
Emoción	18 hrs.

UNIDAD 2. ACCIONES FÍSICAS

Competencia: Utilizar las acciones físicas como medio de expresión a través de ejercicios espaciales y de manejo de objetos para la significación creativa de un hecho escénico.

Contenido	Duración
Objetos	10 hrs.
Equilibrio espacial	8 hrs.
Tarea escénica	12 hrs.
Significación	10 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
1.	Ejecutar movimientos a partir del manejo eficiente de la energía corporal ejercicios que permitan al actor reconocer la verdad escénica.	El actor se desplaza por el espacio trabajando con su respiración. Una vez que ha explorado en matices y ritmos de respiración, reconocerá el efecto que este trabajo tiene en su cuerpo y en su estado anímico, permitiendo que se exprese a través del movimiento y el ritmo corporal.	20 minutos
2.	Realizar movimientos fluidos a partir de ejercicios de concentración que estimulen su imaginación. (presencia)	El alumno tomara como referencia la observación del entorno que lo rodea y realizara acciones físicas producto de la estimulación visual, permitiendo al espectador percibir los efectos que esta estimulación causa en su cuerpo.	20 minutos
3.	Manejar la energía corporal a través de la respiración y la acción física con el propósito de proyectar un estado anímico determinado. (presencia)	El alumno explorara de forma individual los estados energéticos de un dios, un guerrero y un animal, buscando que su cuerpo se mueva, respire, accione y reaccione en correspondencia con la imagen de estas tres entidades.	40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
4.	Tomar conciencia del espacio representacional identificando los patrones constantemente cambiantes de energía que se emiten a través de los espacios para identificar las relaciones con la gente, las cosas y las formas del espacio. (presencia)	<p>Los actores se mueven lentamente unos hacia otros hasta que están comprimidos en una pelota viviente. Se juntan más y más apretadamente, hasta que ya no hay lugar. Se colapsan hacia el no-espacio, hacia la presión interior infinita. Entonces, una explosión de la masa primaria hacia el espacio; una explosión con sonido. Idealmente la masa primaria está en el centro del espacio, equidistante de las paredes, del techo y del piso, para que la explosión parta en todas direcciones. Cada persona se detiene en un lugar donde se sienta segura, centrada, definida en relación al espacio y a los otros. A partir de este centro cada persona marca sus fronteras, encuentra los puntos en donde se confronta a los otros, en donde hay espacios disputados, en donde comparte armónicamente el espacio. El espacio está estructurado por campos de energías personales.</p> <p>Cada actor se determina una ruta para sí mismo a través del espacio. Este mapa es confidencial, para él, y una vez fijado no se puede cambiar. Se da esta rigidez para que la experiencia de un intérprete no obligue a otro intérprete a cambiar su camino, su experiencia propia. Los actores escogen sus mapas en el mismo instante.</p>	40 minutos
		Uno a uno, los actores pasan hacen sus recorridos pasando a través de muchos campos de energía distintos. A veces es atraído, a veces es rechazado, a veces desgarrado por dos o más corrientes. Mientras hace su recorrido, los demás reaccionan con sonidos, movimientos (sin mover los pies del lugar) y ritmos respiratorios. El actor se mueve rápida o lentamente, dependiendo de la energía que sienta; hace ruidos o se queda callado.	

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
5.	<p>Construir una relación real, viva, entre los espacios del cuerpo y los espacios a través de los cuales se mueve el cuerpo a partir de ejercicios de reconocimiento, encuentro y articulación para localizar centros de energía y fronteras, áreas de interpretación, intercambio y aislamiento, auras y líneas de energía. (presencia)</p>	<p>Moverse a través del espacio, explorarlo de distintos modos. Sentirlo, verlo, hablarle, frotarle, oírlo, hacer ruidos con él, hacer música con él, abrazarlo, olerlo, lamerlo, etc. Dejar que el espacio le haga cosas a uno: que lo abrace, que lo abarre, que lo mueva, que lo empuje por todos lados, que lo eleve, que lo estruje, etc. Permitir que a uno le salgan sonidos en relación al espacio –a sus volúmenes, ritmos, texturas, materiales. Caminar a través del espacio, correr, rodar, dar saltos mortales, nadar, volar. Llamar a otra persona con palabras, con nombres, con sonidos sin palabras, con respiración sin sonidos. Escuchar los llamados, probarlos desde distintos lugares.</p>	20 minutos
		<p>Entonces encontrar el lugar donde se sienta uno más seguro. Examinar cuidadosamente este lugar, hacerlo su hogar. Llamar desde este lugar, este hogar, este nido. Entonces encontrar el lugar donde se sienta uno más amenazado. Llamar desde ahí, moverse del lugar malo al buen lugar mientras se va cantando suavemente.</p>	
6.	<p>Conocer el espacio mediante la relación entre la boca, las entrañas y los espacios del teatro y el cuerpo para tratar construir mapas de maneras diferentes a la visual (acústica, térmica, táctil, olfativa) (adaptación)</p>	<p>Todos en círculo. En el centro hay una canasta cubierta con tela blanca. Después de dos minutos de silencio se retira la tela blanca. La canasta está llena de duraznos, fresas, plátanos, cerezas, uvas y bayas. Todos se concentran en la fruta. Se imaginan morderla, probarla, olerla. Entonces, de uno en uno, los intérpretes van hacia la canasta y utilizando sólo la boca toman una uva o una baya. Hay que darle vueltas alrededor de la boca, debajo de la lengua; jugar con ella el mayor tiempo posible. Después, morderla, sentir su jugo y su sabor, masticarla lo más lentamente posible.</p>	40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
		<p>Uno de los actores vuelve a la canasta, toma una uva o una baya con la boca. Se pasa esta fruta alrededor del círculo, de boca en boca.</p> <p>Cada quien va a la canasta y trae con su boca un montón de fruta para sí mismo, haciendo tantos viajes como sea necesario. Entonces se mete a la boca tantas uvas o bayas como pueda recordar. En cuanto pierda la cuenta de cuántas lleva, las muerde. Deja que el jugo se escurra por la barbilla. Se sienta en silencio.</p> <p>Ver la canasta. Todos al mismo tiempo, como animales, haciendo ruidos, usando nada más la boca, correr hacia la canasta y llevarse la fruta.</p> <p>Llevarse a un lugar seguro y comérsela.</p> <p>Encontrarse unos a otros. Limpiarse mutuamente con la lengua, como gatos. Relajarse, hacer ruidos, empaparse unos de otros. Empaparse de toda la escena: la canasta vacía, la tela blanca, la ropa el tiradero de lo que quedó la fruta.</p>	
7.	<p>Adaptarse a las propuestas del compañero a partir de un ejercicio de improvisación donde el alumno reaccione ante los estímulos que recibe para establecer comunicación. (Adaptación)</p>	<p>Colocados en parejas frente a frente, se establece quien de los alumnos es el receptor y quien es el emisor.</p> <p>Una vez establecido el rol, el emisor iniciara proponiendo movimientos que su compañero receptor deberá repetir, tratando de hacerlo con la mayor precisión posible.</p> <p>Se tendrá especial cuidado en que el emisor trabaje a favor de su receptor de tal manera que sus propuestas sean claras con el fin de que el resultado sea a partir del trabajo en equipo tanto del emisor como del receptor.</p> <p>Se estimulara la observación en el alumno al grado de ser capaz de reproducir hasta el mas mínimo detalle de la propuesta del emisor, incluyendo su ritmo respiratorio, la dirección de su mirada, la tensión de sus músculos etc.</p>	20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
8.	Trabajar con imágenes a través de un ejercicio de respiración y relajación para construir una historia en equipo. (imaginación)	Los alumnos se encuentran en el piso y concentran su atención en su respiración. Cuando se encuentren tranquilos y relajados dejarán vagar libremente su imaginación, de modo que las imágenes les vengan a la mente espontáneamente. Cuando alguien consigue visualizar mentalmente alguna situación o imagen, la comunica verbalmente al resto del grupo, que puede ir añadiendo, por turnos, nuevos detalles o imágenes inspiradas por los primeros. Posteriormente, si la experiencia ha resultado lo bastante sugerente, se pueden elaborar pequeñas improvisaciones y dramatizaciones que tengan como punto de partida las imágenes previas.	40 minutos
9.	Estimular la imaginación creadora a partir de establecer una relación entre la imagen y el intelecto con el propósito de encontrar la libertad expresiva del alumno y el valor de las imágenes. (imaginación)	Los alumnos se desplazaran por el salón, observando detenidamente el espacio. Nombraran en voz alta lo que sus ojos registran conforme se desplazan. A una señal del profesor los alumnos se detendrán y fijaran su atención en un lugar, objeto, luz, mancha, etc. Cuando lo hayan hecho buscaran reconocer en ese objeto que tienen delante algo diferente, y relacionarlo con su entorno. Por ejemplo: El alumno se detiene frente a una mancha en la pared que se formó por la humedad en el ambiente. El alumno relaciona esta mancha con un mapa aéreo de la ciudad de Paris desde donde se puede identificar perfectamente la ubicación de la torre Eiffel debajo de la cual se encuentra un puesto de algodones de azúcar que en ese momento esta siendo atacado por un puñado de niños que corren despavoridos después de cometer su fechoría.	30 minutos
10.	Reproducir una imagen mental a través de un ejercicio de improvisación que lo lleve a explorar la concreción de la imagen en el cuerpo. (imaginación)	Los alumnos acostados en total relajación. El profesor propone a los alumnos que imaginen frente a si a un animal, deberán observarlo detenidamente e intentar identificar su cuerpo con el del animal para hacer coincidir sus movimientos. Una vez que la imagen es clara, se levantara asumiendo las posturas del animal elegido.	40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
11.	Utilizar su imaginación a través de ejercicios de respiración y relajación que le permita recrear una emoción. (imaginación)	Los alumnos deberán permanecer con sus ojos cerrados. Entonces, el maestro menciona una emoción (por ejemplo, miedo) y da tiempo para que el alumno relacione esa palabra con alguna experiencia personal. Deberá recrear en su mente dónde estaba durante la experiencia, quién más estaba presente, su edad en ese entonces, por qué sintió esa emoción en particular, qué ropa estaba usando, qué se dijo; en pocas palabras, todos los detalles del suceso. Proponer al alumno se permita recrear, no forzar, las emociones del momento al que esta haciendo alusión, con el propósito de reconocer los mecanismos para la reproducción de una emoción con los que cuenta un actor.	40 minutos
12.	Reproducir una emoción a partir de un ejercicio de improvisación con el propósito establecer un vínculo de comunicación con su compañero. (Emoción)	El grupo dividido en parejas. Cada pareja desarrolla una improvisación donde A realiza una confesión a B. B reacciona libremente ante la confesión.	45 minutos
13.	Recrear dos minutos de la vida diaria en el alumno para probar la habilidad de representación.	El alumno recreará dos minutos de su vida diaria, en los que no se involucre ningún evento o circunstancia extracotidiana.	30 minutos
14.	(imaginación) Utilizar la imaginación a través de recrear una imagen precisa con el fin de reconocer los mecanismos de la misma y su reproducción física.	La esfera El alumno se encuentra en el interior de una esfera imaginaria tan grande que apenas se le puede alcanzar con la punta de los dedos; como una bomba de jabón o de plástico muy suave, el material de que está hecha es sumamente flexible y se estira al alcanzarlo con los dedos. El ejercicio consiste en recorrer totalmente la superficie por el interior, y “verificar” que uno está encerrado en ella así como percibir la textura del material con que está construida.	20 minutos
15.	(Adaptación) Integrar al grupo mediante la adaptación de su ritmo respiratorio para conseguir su colaboración y confianza.	Respiración grupal: estando todos los participantes de pie, se toman por los hombros y comienzan a respirar, cada uno a su ritmo. Poco a poco tienen que ir adaptándose los unos al ritmo de los otros, hasta que se consiga un solo ritmo respiratorio, el del grupo.	10 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
16.	(Adaptación) Integrar al grupo mediante la adaptación de su voz para conseguir su colaboración y confianza.	Ruido grupal Cada uno de los participantes empieza a hacer un ruido continuado, según el ritmo que le venga bien. Progresivamente irá adaptándose al ruido de los demás, hasta conseguir el mismo ritmo, con un ruido grupal.	10 minutos
17.	(Adaptación) Integrar al grupo mediante la adaptación de sus movimientos para conseguir su colaboración y confianza.	Saltos grupales Al principio cada uno de los participantes salta como le agrade. Poco a poco tiene que ir adaptándose al ritmo y tipo de salto de los demás, hasta conseguir un salto grupal.	10 minutos
18.	Trabajar el concepto de equilibrio mediante la realización de ejercicios en los que se involucre la conciencia espacial y corporal del alumno con el propósito de desarrollar su capacidad de observación del espacio y de su cuerpo como instrumento de trabajo actoral.	Partiendo de una posición inicial determinada, cada participante tiene que ir variándola a cámara lenta y adoptando diferentes posiciones de equilibrio, para las cuales deberá utilizar como puntos de apoyo diferentes partes del cuerpo. Tendrá que ir pasando lentamente de una posición a la otra, siguiendo el ritmo marcado por una música adecuada. Al cabo de un rato de movimiento individual, los participantes empiezan a interrelacionarse, primero de dos en dos, después de cuatro en cuatro, etc., intentando coordinar los movimientos.	30 minutos
19.	(Objeto) Desarrollar la capacidad de observación mediante el estudio de las características de objetos para la reproducción de éstas a un tercero.	El estudiante observará durante 30 segundos un libro, un cuadro, el salón de clases o a un compañero. En seguida, apartará su vista del mismo o se volverá de espaldas, y sin ver el objeto deberá describirlo en voz alta, con minuciosidad, sin omisiones ni errores.	20 minutos
20.	(Objeto) Recrear la memoria física mediante el estudio y la manipulación de objetos reales para recrear con precisión objetos imaginarios	El alumno desplazará una silla de un sitio a otro y después ejecutará la misma acción pero sin la silla, imitando los movimientos musculares y actitudes, con la mayor similitud posible. Esta práctica podrá ser variada mediante el desplazamiento de objetos diversos.	30 minutos
21.	(Objeto) Recrear la memoria física mediante el desplazamiento de objetos reales para después reproducir con precisión objetos imaginarios.	El alumno realizará una actividad donde involucre el uso de objetos, por ejemplo: beber agua de un vaso, buscar un número telefónico en el directorio, etc. Acto seguido, ejecutará la misma acción pero sin el objeto, imitando los movimientos con la mayor precisión posible.	30 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
22.	Reproducir una partitura de acción a través de la intencionalidad y del uso de la memoria física, con el propósito de recrear un instante de vida.	El alumno realizará una actividad donde involucre el uso imaginario de objetos, y además agregue una motivación, un “por qué” y un “para qué”. Por ejemplo: llenar una cubeta de agua para sofocar un incendio.	45 minutos

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El profesor expondrá en clase los contenidos teóricos de las actividades.

El alumno realizará prácticas bajo la supervisión del profesor.

El alumno analizará los ejercicios y el resultado obtenido en la práctica y compartirá con el grupo sus reflexiones, con el propósito de compartir experiencias y tener como un referente significativo la experiencia del resto de sus compañeros.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

70 % trabajo en clase

10 % tarea

20 % bitácora de trabajo

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

JOUVET, Louis. *Reflexiones del actor*. Psique, Buenos Aires, 1954
ROTA, Cristiana. *Los primeros pasos del actor*. Ediaune Martines Roca, Madrid, 2003
STANISLAVSKI, Constantin. *La construcción del personaje*. Alianza, Madrid, 1985
STANISLAVSKI, Constantin. *Un actor se prepara*. Diana, México, 1990

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: ACTUACION II
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 2 Prácticas:6 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 10
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: ACTUACION I

Formuló: JESUS QUINTERO, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 06/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante el curso el alumno estudiará los métodos de actuación, así como la circunstanciación y el conflicto del hecho escénico con el propósito de iniciarse en el terreno de la construcción de situaciones y escenas dramáticas.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Construir con una actitud de apertura y disposición, una situación a partir de la circunstanciación mediata e inmediata para utilizarla de base en el desarrollo de una escena.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Ejecutar individual y creativamente una partitura de acción de entre diez y doce minutos que permita al actor estar en situación con su personaje.

Construir colaborativamente una partitura de acción y ejecutarla en una rutina colectiva de entre diez y quince minutos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. MÉTODOS DE ACTUACIÓN

Competencia: Conocer el método de actuación de Dennis Diderot, Jerzy Grotowski y Eugenio Barba, a través de su análisis y práctica en clase para comprender los mecanismos de creación en el escenario.

Contenido	Duración
Dennis Diderot	8
Jerzy Grotowski	6
Eugenio Barba	6

UNIDAD 2. SITUACIÓN

Competencia: Comprender las acciones físicas y emocionales que intervienen en un hecho escénico mediante el reconocimiento del conjunto de elementos indispensables para colocarse en una situación dramática.

Contenido	Duración
Antecedentes	8
Motivación	10
Objetivo	10
Meta	8
Expectativa	8

UNIDAD 3. CONFLICTO

Competencia: Reconocer las dimensiones del conflicto dramático a través de ejercicios en clase que permitan al alumno aplicarlo en la construcción de una escena determinada.

Contenido	Duración
Protagónico	8
Antagónico	8
Conflicto interno	8
Conflicto Externo	8

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1.	Realizar una interpretación del método de actuación formal a través de un ejercicio basado en el análisis de dicha técnica con el propósito de reflexionar sobre su efectividad y pertinencia a la hora de construir un personaje.	A partir de la lectura de “La paradoja del comediante” de Dennis Diderot, el alumno realizará un ejercicio donde ponga en practica su interpretación de la técnica formal de actuación propuesta por Diderot. Trabajando una escena por parejas donde el actor intente reproducir una emoción a partir de la construcción física del personaje.	Elementos de utilería y escenografía	1 hora
2.	Crear partituras de procesos mentales a partir de los antecedentes de un personaje para lograr la apropiación de las circunstancias dramáticas previo al desarrollo de una escena.	A partir de la lectura de una obra corta, el alumno identificará los antecedentes de un personaje, estudiando primero las circunstancias que se encuentran explícitas en el texto y después las implícitas evitando hacer suposiciones o invenciones sin fundamento. Posteriormente distinguirá las circunstancias inmediatas de las mediatas, y elaborará una partitura de procesos mentales que lo lleven a la apropiación de los antecedentes del personaje. Intentará una lectura del texto una vez comprendido el proceso.		4 horas
3.	Comunicar a través de un ejercicio de improvisación el estado emocional en el que se encuentra un individuo con el propósito de explorar una situación limite.	El alumno elegirá de la nota roja del periódico una historia. Deducirá las razones que llevaron a las protagonistas de la historia a realizar la acción que se relata ahí. Una vez en el escenario el alumno realizará un ejercicio de entre tres y cinco minutos donde comunique a los espectadores el estado anímico por el que atraviesa justo después de la realización de dicha acción.		45 minutos
4.	Recrear una situación a partir del uso y manipulación de los objetos con el fin de establecer una relación emotiva con los mismos.	El alumno recreara una partitura de acción de su vida cotidiana, limpiar su cuerpo por ejemplo, esta acción estará desprovista de cualquier intención de contar una historia que no sea propiamente la que la acción presupone. Una vez que el alumno realiza esta acción tendrá como objetivo y tomando la acción antes descrita como base, establecer una relación emotiva con los objetos y su entorno, tomando		15 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		en cuenta los estímulos que estos le proveen, por ejemplo el alumno realiza la acción de limpiar su cuarto después de haber pasado la noche velando a su cónyuge.		
5.	Comunicar con veracidad un estado anímico partiendo de su realidad con el propósito de reconocer los mecanismos de reacción del individuo.	El alumno realizara un ejercicio de improvisación donde realice una confesión a un compañero. Se pondrá especial atención a que “la confesión” parta de la experiencia del propio alumno buscando que se ubique en un momento o situación posible. Esto con el propósito de que explore en sus propias emociones y se sitúe en una realidad cercana a la suya.		40 minutos
6.	Comunicar a través de un ejercicio de improvisación el estado emocional en el que se encuentra un individuo con el propósito de explorar una situación limite.	El alumno elegirá de la nota roja del periódico una historia. Deducirá las razones que llevaron a las protagonistas de la historia a realizar la acción que se relata ahí. Una vez en el escenario el alumno realizará un ejercicio de entre tres y cinco minutos donde comunique a los espectadores el estado anímico por el que atraviesa justo después de la realización de dicha acción.		40 minutos
7.	Establecer la motivación que lleva al actor a realizar una acción determinada a través de un ejercicio de improvisación que permita al actor recrear una emoción.	El alumno situado en el umbral imaginario de una puerta se preparará para cruzarlo de tal manera que el momento mas importante del ejercicio sea la intención de cruzar ese umbral y no la realización de la acción, el alumno sabrá que tipo de puerta es, a donde comunica, que hay detrás del umbral y como lo afectará el cruzarlo, siendo importante que el espectador pueda inferir estos datos sin que el alumno caiga en la tentación de ilustrarlo		20 minutos
8.	Construir circunstancias mediante la realización previa de acciones físicas y emocionales para entrar a la escena asumiendo el rol del personaje.	Por turnos y de manera individual, el alumno realizará un ejercicio de improvisación donde deberá concentrar su atención en preparar su entrada respondiendo a tres preguntas: ¿Qué		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>acabo de hacer? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué es lo primero que deseo?</p> <p>Después de su entrada ejecutará una tarea escénica de su elección. (Preparar alimentos, arreglarse para salir, etc.)</p>		
9.	<p>Reconocer los objetivos de un personaje a través de una improvisación para lograr la progresión dramática de la escena propuesta.</p>	<p>Los alumnos en parejas pasaran al escenario. Uno de ellos intentara seducir a su compañero en un lugar y con un carácter previamente establecido.</p> <p>El profesor señala el lugar donde se ha de desarrollar la acción y por separado dará indicaciones de carácter específicas a cada uno de los alumnos, de tal manera que el objetivo de A es seducir a B y la respuesta de B esta directamente relacionada con el carácter que le fue propuesto por el profesor y el lugar donde se realiza la escena, por ejemplo:</p> <p>A es un joven suicida. B es una adolescente tímida. En un estadio de fútbol, jugándose la final de un campeonato.</p>		1 hora
10.	<p>Explorar diferentes posibilidades de cumplir con el objetivo de una escena donde además, la realización de éste objetivo implica la realización de una acción con carácter de urgente para iniciar al alumno en el trabajo de acciones y estímulos simultáneos.</p>	<p>Un joven se encuentra esperando a su novia en la sala de su casa, lugar donde se haya el único teléfono, el padre de la jovencita necesita hacer una llamada urgente a su trabajo para justificar su inasistencia argumentando que se encuentra muy enfermo.</p> <p>El padre que se encuentra en perfecto estado de salud, deberá encontrar la manera de realizar la llamada sin perder autoridad frente al joven, quien además lo ha visto en diferentes ocasiones ebrio en un bar cercano.</p>		45 minutos
11.	<p>Construir estrategias de estimulación intelectual mediante la realización de acciones físicas, la administración de la energía y la determinación en la consecución de objetivos para lograr el despliegue de afectaciones emocionales.</p>	<p>Los alumnos se forman en fila, separados dos metros entre cada uno, al final de la cual el instructor establecerá una meta que podrá ser una silla, un árbol, etc. El alumno colocado al inicio de la fila deberá llegar a la meta para lo cual deberá enfrentarse en un combate físico no violento a cada uno de sus compañeros, los cuales, a su vez, tendrán como objetivo</p>		20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>impedirle el paso para resguardar la meta. Una vez alcanzada la meta, el alumno se reintegrará a la formación ocupando el último lugar, y el ejercicio continuará en lo sucesivo hasta que el grupo entero haya pasado.</p> <p>Al final, el instructor dirigirá el intercambio de experiencias subrayando los conceptos de objetivo, meta y expectativa.</p>		
12.	<p>Desarrollar un status protagónico o antagonico a partir de un ejercicio que permita al alumno relacionarse y reaccionar ante el status de su compañero de escena.</p>	<p>El grupo colocado de pie en un círculo en el centro del escenario.</p> <p>El profesor pegara en la espalda de cada uno de los alumnos un letrero en el que se leerá el rol que representa, de tal manera que los alumnos pueden leer en la espalda de sus compañeros el rol que se les designo pero no saben cual es el de ellos mismos.</p> <p>El alumno tendrá que inferir el rol a desempeñar a partir de cómo es tratado por el resto del grupo.</p> <p>De la misma manera, el alumno asumirá frente a sus compañeros una postura y comportamiento congruente con el rol con el que se esta relacionando.</p> <p>Es importante que los roles asignados sigan una línea ascendente, con el propósito de que el alumno reconozca el máximo superior y el mínimo inferior en cuanto status se refiere.</p>		45 minutos
13.	<p>Tomar conciencia de la calidad del conflicto interno mediante la yuxtaposición de acciones físicas y mentales para su aplicación en una escena.</p>	<p>El alumno realizará un ejercicio de improvisación donde interprete a un personaje cuya situación lo coloque en una disyuntiva de toma de decisiones mientras realiza una labor cotidiana ajena a su preocupación pero de carácter urgente.</p>		30 minutos
14.	<p>Descubrir los conflictos internos de un personaje a partir de la realización de una escena con el propósito de que el alumno se esfuerce por construir una partitura de acción coherente.</p>	<p>El alumno construirá una partitura de acción de una escena de una obra corta.</p> <p>Partiendo del análisis del personaje elegido el alumno construirá su partitura de acción interna respondiendo a preguntas como ¿que le pasa? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué alternativas de reacción tiene? ¿Cómo llevo hasta allí?</p>		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
15.	Descubrir los conflictos externos de un personaje a partir de la realización de una escena con el propósito de que el alumno se esfuerce por construir una partitura de acción interna y externa coherente.	<p>El alumno construirá una partitura de acción interna y externa de una escena de una obra corta.</p> <p>Partiendo del análisis del personaje elegido el alumno construirá sus partituras de acción externa respondiendo a preguntas como ¿que le pasa? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué alternativas de reacción tiene? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Quién o que lo puso en esa situación? ¿Cuál es su estado físico? ¿Qué tanto le afecta el entorno (espacio, tiempo, temperatura etc.)?</p>		45 minutos

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Lecturas previas por los alumnos
Exposiciones de encuadre a cargo del instructor
Discusiones dirigidas

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

30 % reportes de lectura
30% examen escrito
40 % trabajo final de análisis de una obra dramática.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

TAVIRA, Luís de. EL espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación. El Milagro, México, 2003
OIDA, Yoshi. Un actor a la deriva. El Milagro, México, 2002
THOMAS, Richard. Physical actions from Stanislavski to Grotowski. EE.UU. S/F
DIDEROT, Denis. La paradoja del comediante. La nave de los locos, México, 1989.
GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo XXI, México, 1970
BARBA, Eugenio/ Savarese, Incola. Anatomía del actor. Escenología, México, 1988.

Complementaria

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante este curso el alumno construirá un personaje a partir de la exploración física, vocal, emocional e intelectual con el propósito de confrontarlo a otro personaje en una escena dialogada de poca duración.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Interpretar, con una actitud de apertura y disposición, un personaje a través su análisis y caracterización para su desempeño en una escena.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Interpretar creativamente un personaje dentro de una escena dialogada de entre cinco y diez minutos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN FORMAL

Competencia: Estudiar el método de actuación de Stanislavski y las interpretaciones del mismo por parte de Lee Strasberg y Seki Sano para su posterior aplicación en una puesta en escena.

Contenidos

Constantin Stanislavski	10 hrs.
Lee Strasberg	3 hrs.
Seki Sano	3 hrs.

UNIDAD 2. PERSONAJES

Competencia: Construir un personaje a partir del análisis de texto y la caracterización física y emocional con el propósito de integrarlo a un montaje.

Contenidos

Análisis de texto	8 hrs.
Caracterización interna de personaje	10 hrs.
Caracterización externa de personaje	10 hrs.

UNIDAD 3. VARIANTES EN LA ENUNCIACIÓN ACTORAL

Competencia: Explorar las diferentes influencias y variantes en la enunciación actoral a partir de su exploración escénica para integrar los mismos a la construcción de un personaje.

Contenidos

Estilos	12 hrs.
Influencias	12 hrs.

UNIDAD 4. PRACTICAS ACTORALES A TRAVÉS DE ESCENAS

Competencia: Aplicar los conocimientos de construcción de personajes a partir de la práctica escénica para contribuir a la creación del oficio actoral en el alumno

Contenidos

Escenas	14 hrs.
Obras cortas	14 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Comprender la estructuración de un texto dramático determinado a partir de su estudio y análisis para su incorporación en la creación de un personaje.	<p>A partir de la lectura de textos dramáticos propuestos por el instructor los alumnos elegirán un personaje para trabajar en clase.</p> <p>Realizaran el análisis de la obra dramática poniendo especial atención en: estructura, composición, contexto histórico, atmósfera, lenguaje y personajes.</p>		Indeterminado
2	Analizar el texto dramático a partir de hacer inferencias que ayuden a la elaboración del dialogo interno del personaje con el propósito de transmitir una personalidad compleja.	<p>El alumno, a partir de una obra corta, construirá una partitura de pensamiento lógico verbalizable de un personaje, mismo que anotará en el libreto paralelamente a los parlamentos en los que dichos procesos mentales van sucediendo. El texto creado por el alumno no debe corresponder necesariamente en extensión al texto hablado (los parlamentos), resultando generalmente en textos abundantes. Así, para sustentar una frase del personaje, el actor podría generar toda una cuartilla de pensamiento. ¿Qué puede contener este texto? Todo lo que el personaje no dice, lo que prefiere callar, si está ponderando las consecuencias de sus acciones, etc.</p> <p>Posteriormente el alumno realizará las lecturas necesarias hasta apropiarse de la partitura de pensamiento del personaje, misma que podrá ser evocada mediante una imágenes, emociones, palabras, etc.</p>		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
3	Examinar a un personaje de una obra de teatro elegida previamente a través de su análisis y estudio para su posterior construcción en la escena.	El alumno profundizará en el análisis del texto a partir de la elección de uno de los personajes de la obra dramática elegida. Reconocerá las características que el autor otorga al personaje en cuestión. Elaborará un reporte donde establezca los siguientes puntos: Características físicas Características emocionales Conflicto interno Conflicto externo		Indeterminado
4	Utilizar la información obtenida a partir del análisis de texto y de un personaje de la obra elegida para su representación.	El alumno utilizará la información obtenida a partir del análisis de texto y de personaje de la obra elegida para su representación en un ejercicio de exploración emocional donde el alumno explore los niveles emocionales implicados en la estructura del texto dramático y su repercusión en el desarrollo de la misma.		30 minutos
5	Construirá un personaje con un carácter diametralmente opuesto al suyo con el propósito de entrenar su capacidad de transformación.	En grupos de cuatro a seis integrantes, se elegirá un tema controversial cuyos alcances permita enfrentar variados puntos de vista, para lo cual los alumnos elegirán un personaje radicalmente opuestos o diferentes entre sí. Sustentarán dicho carácter mediante la construcción de antecedentes (infancia, juventud, madurez, etc.), para lo cual crearán una cantidad dada de experiencias determinantes en la conducta del personaje, mismas que serán evocadas mediante una sucesión de imágenes correspondientes a dichas experiencias. Posteriormente se elegirá un moderador al azar y debatirán sobre el tema reaccionando como el personaje y exponiendo sus argumentos, evitando que las ideas o posturas propias del alumno influyan en el carácter creado.		40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
6	Explorar los estados emocionales del personaje elegido, a partir del análisis del mismo, con el propósito de establecer el antecedente emocional del personaje en cuestión.	El alumno elegirá una situación del personaje que suceda fuera del tiempo escénico utilizado por el autor del texto dramático con el propósito de establecer los antecedentes emocionales del personaje que esta construyendo.		20 minutos
7	Reconocer la repercusión de las emociones en el cuerpo del personaje a partir de su análisis y exploración escénica que le ayude a construir físicamente al mismo.	Como antecedente a esta práctica, el alumno habrá realizado estudio previo sobre un personaje de una obra dada. En posición neutra y de pie, el alumno buscará un estado de concentración que le permita despejar cualquier idea preconcebida de la apariencia externa del personaje seleccionado. Empezará recorridos mentales de su cuerpo a la vez que evoca actitudes, conductas y características internas de su personaje (desde luego, éstas sustentadas en los antecedentes obtenidos mediante el estudio previo), hasta obtener mediante dicha estimulación pequeños estallidos de energía manifestados en sacudidas, movimientos y contracciones -entre otros- de miembros, rostro, cuello, etc. Poco a poco el movimiento se irá articulando hasta lograr una plasticidad corporal propia del personaje partiendo de menos a más, por ejemplo, los dedos, luego la mano, luego el brazo, hasta integrar todo el organismo. Posteriormente, el alumno explorará el espacio iniciando nuevamente por pequeños impulsos, ahora de desplazamiento, y articulando cada movimiento hasta lograr que el personaje camine, corra, se arrastre, se siente, etc.		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>Después de que el alumno ha realizado el análisis de los estados emocionales que recorre el personaje elegido y que reconoce los impulsos que estimulan dichas emociones, trabajara en la repercusión física de dichos impulsos. El alumno reconocerá cual es la emoción que impulsa al personaje elegido y como varia a partir de estímulos externos e internos.</p> <p>Una vez hecho esto, el alumno trabajara una escena de la obra elegida traduciendo el texto a movimiento, de tal manera que la escena cuente la situación particular de ese momento de la obra sin involucrar el texto, reaccionando a los estímulos y trasladando dicha reacción al lenguaje corporal.</p>		
8	Construir un personaje utilizando diferentes estilos de enunciación para su integración a una puesta en escena.	A partir de la elección de un personaje de una obra de teatro determinada, el alumno abordara su construcción a partir de una enunciación naturalista, realista y/o simbolista.		40 minutos
9	Construir un personaje a partir de un texto dramático basando dicha construcción en diferentes estilos de enunciación.	Una vez que se haya hecho el análisis del texto dramático y del personaje elegido el alumno reflexionara sobre el conflicto y las diferentes posibilidades que tiene para su representación, utilizando referencias del cine expresionista, de trabajo pictórico, de la danza, de la música etc. para construir física y emocionalmente su personaje.		30 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
10	Presentar una escena de una obra dramática a partir de la construcción de su personaje y de las acciones físicas de la escena para lograr presentar al personaje en cuestión en un momento determinado sin perder la complejidad de su carácter.	El grupo hará lectura de obras dramáticas de autores diversos, se elegirán 2 obras para su análisis y los alumnos elegirán una escena de la obra. Con asesoría del profesor construirán una propuesta de partitura de acción, así como la construcción de los personajes que en ella intervienen de tal manera que la sola escena sea un espacio donde el alumno pueda comunicar la complejidad del personaje, a partir del manejo de antecedentes, construcción interna, externa, acción-reacción etc.		45 minutos
11	Presentar una obra corta a partir de la construcción de un personaje, su interrelación y el manejo del tiempo para conseguir contar una historia de principio a fin.	El grupo hará lectura de obras dramáticas cortas de autores diversos, de las cuales se elegirán las obras necesarias para que el grupo completo participe en una de ellas. Con asesoría del profesor el alumno construirá la relación entre los personajes, su personaje, la atmósfera, el manejo de tempo-ritmo etc. con el propósito de presentar dicho trabajo ante público.		2 horas

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Lecturas previas por los alumnos
Exposiciones de encuadre a cargo del instructor
Discusiones dirigidas

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

20 % lecturas
40% participación en clase
20% participación en escenas
20% participación en obra corta

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

ABIRACHED, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Asociación de Directores de España, España, 1994.
ALATORRE, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*. Gobierno de Jalisco-CONACULTA- México, 2005.
Pruneda, Consuelo, *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco-CONCULTA, México, 2005.
SZONDI, Meter, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Institut del teatre, España, 1998.
GIORDANO, Enrique. *La teatralización de la obra dramática de Florencio Sánchez a Roberto Artl*. Premia, México, 1982.
POVEDA, Lola. *Texto dramático. La palabra en acción*. Narcea, Madrid, 1996.

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 2 Prácticas:2 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: SERGIO ROMMEL ALFONSO GUZMAN Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ
Fecha: 02/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este curso tiene por objetivo mejorar las habilidades comunicativas del alumno tanto orales como escritas, mediante la realización de ejercicios se practicará y mejorará la ortografía y la sintaxis, conocerá las características de diferentes tipos de documentos y elaborará algunos de ellos. El alumno conocerá el proceso de preparación de una exposición oral, la cual pondrá en práctica en clase y mediante la proyección de video grabaciones de los alumnos estos identificarán sus errores con el fin de corregirlos.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Utilizar correctamente y responsablemente la lengua a través de la aplicación de habilidades de expresión oral y escrita para mejorar los procesos de comunicación.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Conformar el álbum de ejercicios corregidos
Exponer un proyecto con una duración de entre cinco y diez minutos con el uso de apoyos gráficos y audiovisuales

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. EL HABLA Y LOS HABLANTES

Competencia: Comprender el funcionamiento del circuito del habla a través del estudio de sus elementos para un manejo eficaz de la comunicación.

Contenido

Circuito de comunicación
Emisor-receptor
Interferencias en el proceso comunicativo

Duración

4 hrs.
4 hrs.
4 hrs.

UNIDAD 2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DIVERSOS.

Competencia: Elaborar proyectos de redacción aplicando los conocimientos y metodologías para optimizar su expresión escrita.

Contenidos

Reglas básicas de redacción
Tipos de documentos
Esquemas y otras formas de organización de la información

Duración

6 hrs.
6 hrs.
8 hrs.

UNIDAD 3 DISCURSOS, EXPONENTES Y SUS APOYOS

Competencia: Realizar exposiciones a través de los recursos audiovisuales pertinentes para optimizar su comunicación oral.

Contenido

Discursos y situaciones de comunicación
Proceso de preparación de una exposición oral
Recursos de apoyo audiovisual
Practica de exposición en clase

Duración

8 hrs.
8 hrs.
8 hrs.
8 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposiciones de encuadre por parte del profesor
Ejercicios de ortografía y redacción por parte de los alumnos
Practica de exposiciones orales filmadas por parte de los alumnos para su posterior exposición

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

30 % reportes de lectura

30% examen escrito

40 % trabajo final

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

DE MADERO Híelen, Mc Entee. La comunicación oral, el arte y la ciencia de hablar en público. Alambra, México, 1992.
LEÑERO Vicente y MARIN Carlos. Manual de periodismo. Grijalbo, México 1996
MAQUEO, Ana Maria. Ortografía. Limusa, México 1999
MARTÍNEZ, Vivaldi, Gonzalo. Curso de Redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo, Madrid, 3ra. Edición, Ed. Paraninfo, 2000,
MCENTEE Híelen, Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno. (Edición actualizada). México, McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de CV. 1996.
BREHLER, Reiner; Prácticas de Oratoria Moderna, Drac, Madrid, 1997.
COUTO, Manuel; Como hablar bien en público, 2da. Edición, Barcelona, Gestión, 2000,
MERAYO Pérez, Arturo, Curso práctico de técnicas de comunicación escrita, Quinta edición Ed. Tecnos, Madrid, 2005,
STUDER, Jürg; Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer, Ed.Drac, Madrid, 2002,
LO CASCIO, Vincenzo, Gramática de la argumentación, estrategias y estructuras, Ed. Alianza, Madrid, 1998.

Complementaria

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El alumno conocerá los elementos básicos para hacer investigación, identificando aspectos importantes y relevantes en el contexto y extrapolándolos al campo de las artes para identificar nichos de oportunidad, necesidades y problemáticas factibles de resolver a través de proyectos de investigación.

En esta asignatura se pretende crear un razonamiento crítico conceptual a partir del análisis, comparación e indagación de los orígenes, causas y consecuencias de fenómenos y hechos a partir de sujetos, objetos o procesos de estudio, el alumno desarrollara habilidades conceptuales en el área de su interés, ya que analizará fenómenos, hechos y procesos artísticos a partir de la búsqueda de información de distintas fuentes para incrementar la validez y confiabilidad de sus juicios de razonamiento con bases científicas

Esta asignatura es obligatoria y esta ubicada en la etapa básica del plan de estudios de las Licenciaturas en Danza y Teatro, apoyará en el desempeño del alumno en aquellas asignaturas que requieran del estudio razonado y la investigación para el desarrollo de sus contenidos, y en el logro de un perfil de egreso óptimo.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Realizar proyectos de investigación utilizando como base la metodología científica para proponer alternativas de intervención, experimentación y ampliación de la práctica artística de su interés fortaleciendo su compromiso frente al desarrollo de su disciplina.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Identificar problemáticas socioculturales y político económicas que impacten el desarrollo de la práctica profesional de las artes considerano criterios básicos de la investigación científica tendientes a proponer marcos de acción y participación para el desarrollo de la disciplina.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1: El método científico

COMPETENCIA: Conceptualizar la forma de hacer ciencia a través del análisis de sus elementos para introducirse a la investigación científica

Contenido

Duración: 6 Hrs.

- 1.1. Elementos del método científico
- 1.2. Etapas del método científico
- 1.3. Características del método científico
- 1.4. Lecturas críticas acerca del método científico

UNIDAD 2: La investigación científica

COMPETENCIA: Comprenderá el sentido de la investigación científica a través del estudio de sus fines como una forma de entender la realidad

Contenido

Duración: 6 Hrs.

- 2.1 Características de la investigación científica
- 2.2 Formas y tipos de investigación científica
 - 2.2.1 Histórica
 - 2.2.2 Descriptiva
 - 2.2.3 Experimental
- 2.3 Lecturas críticas en torno a la investigación científica

UNIDAD 3: Métodos y técnicas de la investigación cuantitativa

COMPETENCIA: Interpretar hechos, situaciones y fenómenos a través de la aplicación de los elementos técnicos de la investigación cuantitativa para entender los contextos en que se desarrolla

Contenido

Duración: 6 Hrs.

- 3.1 .Investigación cuantitativa
 - 3.1.1 Antecedentes, conceptos, orígenes
- 3.2 Métodos de investigación cuantitativa
 - 3.2.1 Experimentales
 - 3.2.2 Cuasi-experimentales
 - 3.2.3 Expost facto
- 3.3 Técnicas de investigación cuantitativa
- 3.4 Proceso de investigación cuantitativa
 - 3.4.1 Planteamiento del problema
 - 3.4.2 Objetivos y propósitos de la investigación
 - 3.4.3 Hipótesis

- 3.4.4 Identificación de variables
- 3.4.5 Fuentes de información
- 3.4.6 Marco teórico
- 3.4.7 Análisis y conclusiones del objeto de estudio

UNIDAD 4: Métodos y técnicas de la investigación cualitativa

COMPETENCIA: Interpretar hechos, situaciones y fenómenos a través de la aplicación de los elementos de la investigación cualitativa para entender los contextos en que se desarrolla

Contenido

Duración: 6 Hrs.

- 4.1 Investigación cualitativa
 - 4.1.1 Antecedentes, conceptos, características
- 4.2 Métodos de investigación cualitativa
 - 4.2.1 Etnografía
 - 4.2.2 Etnometodología
 - 4.2.3 Hermenéutica
- 4.3 Técnicas de investigación cualitativa
 - 4.3.1 Observación
 - 4.3.2 Entrevista
 - 4.3.3 Foto biografía
 - 4.3.4 Historias de vida
 - 4.4.4 Análisis narrativo
 - 4.4.5 Grupo focal
- 4.4 Proceso de Investigación Cualitativa
 - 4.4.1 Descripción de la problemática
 - 4.4.2 Cuestiones guía
 - 4.4.3 Reestructuración evolución de la problemática
 - 4.4.4. Marco teórico
 - 4.4.5 Fuentes información
 - 4.4.6 Desarrollo y conclusiones del hecho/fenómeno o proceso estudiado.

UNIDAD 5: Introducción a la investigación aplicada al arte

COMPETENCIA: Establecer parámetros básicos de la dualidad investigación-arte para comprender la importancia y aportes de la investigación al desarrollo del campo profesional del arte

Contenido

Duración: 6 Hrs.

5.1 El arte y la investigación

5.1.1 Estado de conocimiento del arte

5.1.2 Estado del conocimiento de la investigación

5.1.3 Iconografía

5.1.4 Historicidad

UNIDAD 6: Proyecto de investigación

COMPETENCIA: Elaborar un proyecto de investigación aplicando la metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa o híbrida para proponer, intervenir o adecuar o explicar situaciones, fenómenos o hechos en la realidad del campo profesional del arte.

Contenido

Duración: 6 Hrs

6.1 Elementos científicos técnicos del proyecto de investigación

6.2 Elementos de Administración y Control del proyecto

6.3 El Modelo y el Diseño Investigativo

6.4 Diseño Bibliográfico y de Campo

6.4.1 El Modelo del Proyecto de Investigación

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Esta asignatura utilizará una metodología híbrida para contextualizar la información formación personal, donde acudirá a fuentes de información bibliográfica, hemerográfica, videográfica o por internet. Se fomentará el análisis crítico y reflexivo en el aula mediante cuestionantes acerca de su área para generar la curiosidad e interés por la búsqueda de información y argumentación de sus participaciones. Se utilizará la investigación de campo como forma de obtención de información directa a través de instrumentos elaborados ad-hoc. Se posibilitará la exposición de información recabada para sustentar sus comentarios y se brindarán facilidades de aprendizaje mediante tutorías personales a los proyectos o inquietudes particulares dentro y fuera de clase.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia obligatorio como requisito promoción de examen

25% Participaciones

25% Tareas

20% Exámenes parciales

30% Proyecto de investigación

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 3ra Edición. Mexico, 2003

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México. Editorial LIMUSA. 2005

GALINDO CAZARES, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Editorial Pearson. México, 1998

SCHMELKES, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación, 2da. Edición, Oxford, México 1998

MENDEZ, I, et al Protocolo de investigación, Trillas México 2001

Complementaria

G. LEON, Orfelio; Montero, Ignacio. Métodos de investigación en psicología y educación. Madrid, España. Mc Graw Hill, 2003.

PAGANO R. Robert. Estadística para las ciencias del comportamiento. México, 1999. Edición en Español

IBÁÑEZ, B, Manual para la elaboración de tesis, Trillas México 1997

TABORGA, H, Cómo hacer una tesis, Tratados y manuales Grijalbo, México 1997

MUÑOZ, C, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Prentice Hall 1998

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: TEORIAS DE ACTUACIÓN
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 4 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 8
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: SERGIO ROMMEL ALFONSO GUZMAN y CLAUDIA GARCIA VILLA

Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 29/11/2005

Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

En este curso el alumno evaluará su propio proceso de creación actoral a la luz de diversas tradiciones y teorías interpretativas. Conocerá el surgimiento de la comedia del arte y sus influencias hasta llegar a una teoría de la actuación implícita en la dramaturgia de Jean Baptist Poquelin Moliere. Comprenderá el surgimiento de una teoría del actor en el siglo XVII a través de la lectura y análisis de dos obras fundamentales: La paradoja del comediante y la dramaturgia de Hamburgo. Estudiara los conceptos fundamentales del Teatro de Arte de Moscú a través de sus dos grandes representantes Stanislavski y Meyerhold, conocerá las versiones del primero de ellos en Norteamérica y México y la influencia de la biomecánica de Meyerhold en el teatro pobre de Grotowski y en la Antropología teatral de Eugenio Barba. El estudio de estas tradiciones y teorías le ayudara a referenciar su propio proceso de creación escénica.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Relacionar la experiencia y creación actorales con las teorías y técnicas de la actuación a través de su estudio y análisis critico para su aplicación en la construcción de personajes

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo critico comparativo de entre ocho y diez cuartillas argumentando de sus decisiones actorales en base a las teorías estudiadas

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. DE LA COMEDIA DEL ARTE A MOLIÈRE

Competencia: Comprender las características del estilo de enunciación de la comedia dell'arte y su evolución hacia la práctica y teoría escénicas implícitas en la dramaturgia de Molière para sustentar su proceso de creación actoral.

Contexto histórico cultural	1 hrs.
Personajes tipo en la comedia dell'arte	3 hrs.
Improvisación (Caravaggio y Lazzi)	3 hrs.
Molière	4 hrs.

UNIDAD 2. DIDEROT Y LESSING

Competencia: Conocer las recomendaciones respecto a la actuación vertidas en la paradoja del comediante y en la dramaturgia de Hamburgo para sustentar su trabajo escénico.

La paradoja del comediante	4 hrs.
La dramaturgia de Hamburgo	4 hrs.

UNIDAD 3. STANISLAVSKI Y SUS ESCUELAS

Competencia: Comprender los conceptos básicos de la teoría de la actuación de Stanislavski y sus interpretaciones más importantes a través del análisis de los textos teóricos más representativos para evaluar su pertinencia en el proceso creativo del actor.

Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú	2 hrs.
Teoría de las acciones físicas	4 hrs.
Teoría de la memoria emotiva	4 hrs.
Construcción Stanislavskiana del personaje	4 hrs.
Stanislavski y la llegada del método a Norteamérica: Strasberg	3 hrs.
Stanislavski y México: Seki Sano, María Osipanova, Raúl Serrano	4 hrs.
Críticas a "El sistema Stanislavskiano"	3 hrs.

UNIDAD 4. DE LA BIOMECÁNICA AL ISTA

Competencia: Comprender los conceptos básicos de la biomecánica de Meyerhold, sus influencias en la teoría del teatro pobre de Grotowski y la incorporación de ambos autores en la teoría antropológica teatral de Eugenio Barba

Meyerhold y el Teatro de Arte de Moscú	2 hrs.
Conceptos básicos de la biomecánica	3hrs.
Hacia un teatro pobre de Jerzy Grotowski	2 hrs.
Training	3 hrs.
El actor sagrado	2 hrs.
Barba y las tradiciones orientales de entrenamiento actoral	4 hrs.
Antropología teatral Eugenio Barba	3 hrs.
El ISTA	2 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumno realizará lecturas en casa.
El profesor efectuará exposiciones de encuadre y coordinara discusiones grupales.
Se proyectarán y analizarán materiales audiovisuales.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80 % de asistencia para derecho a examen ordinario
30 % reporte de lecturas
40 % ensayo final
10 % participación pertinente en clase
20 % examen final

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

ISLAS, Hilda (Coord.) *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*. INBA, México, 2001.
LESSING, Gotthold. *Dramaturgia de Hamburgo*. CNCA, México, 1997.
DIDEROT, Denis. *La paradoja del comediante*. Premia, México, 1989.
BARBA, Eugenio. *Más allá de las islas flotantes*. Escenología, México, 1986.
GROTOWSKI, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970.
OSIPOVNA, Maria. *Poética de la pedagogía teatral*. Siglo XXI, México, 1991.
BARBA, Eugenio. *Antropología Teatral*. Escenología, México, 1976.
VARIOS. Seki Sano. CNCA/INBA, México, 1996.
STANISLAVSKI, Constantin. *Método de las acciones físicas*.

Complementaria

COSANTINO, Olga y Zunino, Pablo. *Teatro del siglo XX: el cansancio de las leyendas*. Paidós, Santiago de Estero, 2001.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: ENTRENAMIENTO CORPORAL I
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: Prácticas: 6 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos:6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: JESUS QUINTERO, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 08/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante este curso el alumno explorará las posibilidades y limitaciones de su cuerpo efectuando ejercicios de relajación, equilibrio espacial, continuidad del movimiento, neutralidad y frases de movimiento, para desarrollar la capacidad de transformación física, emocional y creativa que le aporte las herramientas necesarias para la contracción de un personaje que tenga una calidad de movimiento, de expresión y de emoción diferente a la del propio actor.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Utilizar responsablemente herramientas y técnicas corporales, con respeto y cuidado al propio cuerpo, a través de rutinas de ejercicios psicofísicos, manejo efectivo del tiempo, continuidad y la creación de frases de movimientos, que conduzcan al desarrollo de la conciencia corporal y la verdad escénica.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Diseñar una partitura de frases de movimientos.
Ejecutar con cuidado y respeto a las propias posibilidades del cuerpo una composición de frases de movimientos de entre tres y cinco minutos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. RUTINA DE ENTRENAMIENTO

Competencia: Establecer los alcances y limitaciones corporales a través de ejercicios que estimulen la auto-observación y el análisis del movimiento para su integración en la construcción de un personaje.

Contenido	Duración
Relajación	2 hrs.
Respiración	2 hrs.
Articulaciones	2 hrs.
Espiral	2 hrs.
Espina dorsal	2 hrs.
Resistencia	2 hrs.
Tono muscular	2 hrs.
Ritmo	2 hrs.

UNIDAD 2. NEUTRALIDAD

Competencia: Encontrar la neutralidad física a través de ejercicios de relajación y el desarrollo de acciones físicas precisas para construir un personaje libre de signos propios del actor.

Contenido	Duración
Disposición corporal	4 hrs.
Energía	4 hrs.
Disociación	4 hrs.
Proyección	4 hrs.
Neutralidad	6 hrs.

UNIDAD 3. CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO

Competencia: Conocer las cualidades del movimiento continuo a través de ejercicios característicos para contribuir al desarrollo del trabajo actoral

Contenido	Duración
Fluidez	2 hrs.
Lógica	2 hrs.
Imagen	2 hrs.
Progresión	4 hrs.
Forma del movimiento: circular, vibratorio y de rebote.	2 hrs.

UNIDAD 4. EQUILIBRIO EN EL ESPACIO

Competencia: Utilizar las posibilidades del espacio escénico y su relación con el actor a partir de ejercicios que contribuyan a desarrollar la percepción espacial para el buen desarrollo de la práctica escénica

Contenido	Duración
Armonía	3 hrs.
Equilibrio	3 hrs.
Disposición escénica	4 hrs.
Dibujo espacial	4 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Aprender a relajar los músculos a través de ejercicios que permitan construir un cuerpo dispuesto para la acción.	<p>El grupo dividido en parejas.</p> <p>Un alumno se colocara acostado boca abajo, mientras el compañero trabajara en la relajación de sus músculos, iniciando por los hombros y en dirección a las piernas, una vez terminado el alumno que se encuentra recostado se volteara de modo que quede mirando al techo, para que el compañero trabaje sobre su cabeza, rostro y la manipulación de sus extremidades.</p> <p>Una vez terminada la relajación se intercambian posiciones.</p>		3 horas
2	Calentar las extremidades a partir de ejercicios de repetición que prepare el cuerpo para el trabajo sobre la escena.	<p>El alumno de pie en posición neutra* distribuido equilibradamente en el espacio, hará los siguientes movimientos:</p> <p>Cabeza:</p> <p>Movimientos amplios de arriba hacia abajo, que vayan disminuyendo en amplitud y aumentando la velocidad.</p> <p>Movimientos amplios de un lado a otro, que vayan disminuyendo en amplitud y aumentando la velocidad.</p> <p>Movimientos amplios forma circular que vayan disminuyendo en amplitud y aumentando la velocidad.</p> <p>Repetir en sentido contrario</p> <p>Hombros:</p> <p>Movimientos amplios de arriba hacia abajo, que vayan disminuyendo en amplitud y aumentando la velocidad</p>		8 horas aprox. (15 minutos diarios)

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>Movimientos amplios en forma circular, que vayan disminuyendo en amplitud y aumentando la velocidad Repetir en sentido contrario</p> <p>Brazos:</p> <p>Con los brazos extendidos realizar movimientos amplios en forma circular en un sentido y luego en el sentido contrario</p> <p>Con los brazos extendidos realizar movimientos amplios en forma circular en oposición (brazo izquierdo al frente, izquierdo atrás y en sentido inverso)</p> <p>Con los brazos extendidos en forma horizontal y a la altura de los hombros, realizar círculos con las muñecas en ambos sentidos</p> <p>Con los brazos extendidos en forma horizontal y a la altura de los hombros, abrir y cerrar los dedos de las manos.</p> <p>Torso:</p> <p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos hacia el frente y hacia atrás, cuidando de no mover la cadera.</p> <p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos hacia la derecha e izquierda, cuidando de no mover la cadera.</p> <p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos circulares en ambas direcciones, cuidando de no mover la cadera.</p> <p>Cadera:</p> <p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos hacia el frente y hacia atrás.</p>		

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos hacia el lado derecho e izquierdo.</p> <p>Con los brazos colocados en la cintura, realizar movimientos circulares en ambas direcciones.</p> <p>Piernas:</p> <p>Con los brazos extendidos en forma horizontal y a la altura de los hombros, realizar movimientos circulares con las piernas, iniciando el movimiento a partir de la ingle y manteniendo doblada la rodilla en un ángulo de 90° grados, manteniendo el equilibrio a partir de la contención de los músculos abdominales.</p> <p>Con los brazos extendidos en forma horizontal y a la altura de los hombros, dirigir la rodilla de la pierna derecha hacia el hombro derecho, cuidando el mantener la espalda erguida, alternar piernas.</p> <p>Con los brazos extendidos en forma horizontal y a la altura de los hombros, dirigir el talón del pie derecho hacia glúteo derecho, cuidando de mantener el equilibrio a partir de la contención de los músculos abdominales.</p> <p>Pie:</p> <p>Realizar movimientos circulares alternando ambos pies y en ambas direcciones.</p> <p>Realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo alternando los dos pies.</p> <p>Colocar el metatarso en el piso y a partir de esta posición realizar movimientos circulares con el tobillo de ambos pies en forma alternada</p> <p>*(los pies ligeramente separados a la altura de la cadera, el esternon y la barbilla; los brazos relajados y el mentón en posición natural)</p>		

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
3	Aprender a pasar de la posición acostado a la posición de pie (y a la inversa), a través de la realización de una espiral con el fin de mantener los músculos relajados y dispuestos a la acción	<p>El alumno acostado boca arriba en el piso dibujará con el dorso de su mano y sobre su cabeza, un círculo en el piso que lo lleve a colocarse en posición fetal; continuará el movimiento circular de su mano dibujando una espiral que lo lleve a colocarse sentado en posición de suástica (piernas flexionadas con las rodillas tocando el piso) continua la espiral dibujada por su mano, sin despegar los pies del piso desplazará sus rodillas a la dirección contraria, pasará la pierna que se encuentra atrás en la suástica hasta colocar su pie frente a la rodilla de su otra pierna, colocando una mano en esta rodilla y la otra en el piso, de tal manera que a partir de colocar presión en la rodilla, la cadera se levante y queden ambas rodillas estiradas y el torso en dirección al piso, a continuación girará el torso en la dirección que señala la espiral, mientras junta sus piernas y levanta lentamente el torso, hasta quedar completamente erguido, siendo la cabeza la última parte del cuerpo que se incorpora.</p> <p>Realizar la misma partitura de acción alternando el movimiento con inhalación y exhalación controlada.</p> <p>Realizar la misma partitura de acción en sentido contrario (iniciando el movimiento de pie y terminando acostado boca arriba)</p>		30 minutos
4	Reconocer las posibilidades de movimientos circulares y ondulatorios del cuerpo a partir de la exploración con el mismo para estimular su uso no-cotidiano.	El alumno se desplazará por el espacio explorando las posibilidades que tiene su cuerpo para moverse en forma circular y ondulatoria, poniendo especial atención en no repetir movimientos.		1 hora

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
5	Usar correctamente la respiración a través de ejercicios que permitan expandir su capacidad torácica con el propósito de contribuir a la fluidez del movimiento.	Respiración con la parte alta de los pulmones Respiración con la parte baja de los pulmones Respiración controlando el diafragma Respiración intercostal Respiración total: Diafragmática, intercostal, baja y alta. Realizar ejercicios de respiración controlando la inhalación y la exhalación a partir de su realización en un tiempo determinado, por ejemplo: Respiración total, inhalando en 15 segundos, sosteniendo 5, exhalando en 15 segundos. Inhalar en 10 segundos, sostener 5, exhalar en 10 segundos. Inhalar en 5 segundos, sostener 5, exhalar en 5 segundos Inhalar en 2 segundos, sostener 5 segundos, exhalar en 2 segundos Inhalar en un solo movimiento, sostener 5 segundos y exhalar en un solo movimiento.		30 minutos
6	Realizar movimientos de la espina dorsal a partir de movimientos que ejerciten los músculos de la misma, para lograr su control y optimizar su manejo.	El alumno de pie, coloca el pie derecho al frente y el izquierdo atrás, instalando el peso de su cuerpo en la pierna izquierda y cuidando de no separar las plantas de los pies del piso. El torso erguido.		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>Se dirige el mentón hacia el pecho, dibujando con este movimiento una curva con la espina dorsal en dirección hacia el piso, una vez que se llega al límite, se estira la espina dorsal hasta colocarla en posición horizontal, paralela al piso. Mientras se realiza este movimiento el peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna derecho (al frente) y se continúa el movimiento de la espalda hacia la posición erguida, cuidando de mantener la espina dorsal extendida. Con este segundo movimiento el peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna izquierda (atrás) y se continúa el ejercicio, bajando el mentón en dirección al pecho hasta lograr mantener el equilibrio y realizar un movimiento circular continuo.</p> <p>El mismo ejercicio pero en sentido inverso: El movimiento se inicia con la espina dorsal extendida hacia el frente, el peso del cuerpo se desplaza hacia la pierna del frente, hasta colocar la espalda en posición horizontal, se coloca el mentón en dirección al pecho y con este movimiento la espalda se curva en dirección hacia arriba, desplazando una vez mas el peso a la pierna de atrás.</p> <p>Se continúa el ejercicio, bajando la espalda a la posición horizontal, hasta lograr mantener el equilibrio y realizar un movimiento circular continuo.</p>		
7	Ejercitar el cuerpo a partir de ejercicios de resistencia para asegurarnos que el alumno adquiera la condición física que se requiere para el trabajo sobre la escena.	<p>Trotar durante 5 minutos Aumentar el tiempo paulatinamente hasta trotar durante 30 minutos Correr durante 5 minutos. Aumentar el tiempo paulatinamente hasta correr durante 30 minutos</p>		1 hora

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
8	Ejercitar el cuerpo a partir de ejercicios que tonifiquen los músculos para lograr que el alumno utilice su cuerpo de manera eficaz.	Estiramiento Sentidillas Abdominales Rodadas Paradas de cabeza Paradas de mano Ruedas de carro		45 minutos
9	Aprender a trabajar con el tiempo y el espacio a través de ejercicios de exploración para introducir en el alumno la conciencia del ritmo.	El alumno se desplazará en el espacio realizando movimientos que cumplan con los siguientes requisitos: 3 niveles: <ul style="list-style-type: none"> • Alto • Medio • Bajo 3 ritmos: <ul style="list-style-type: none"> • Lento • Medio • Rápido El alumno realizará un movimiento cualquiera y establecerá su inicio, desarrollo y fin.		20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
10	Identificar los puntos de tensión en el cuerpo a través de la colocación de pelotas de goma en lugares estratégicos para mantener al cuerpo en buena disposición para el trabajo.	<p>El alumno acostado boca arriba en posición neutra (cuerpo alineado tomando como referencia mentón, esternon y pubis; brazos y piernas ligeramente separadas del cuerpo y palmas de las manos dirigidas hacia el techo)</p> <p>El alumno realizara un mapa mental de su cuerpo en esa posición considerando cuales son las partes de su cuerpo que tocan el piso y la imagen que el total de estas partes de su cuerpo forma.</p> <p>Con una mano tomará una pelota de goma (Las que se usan para jugar tenis son ideales) y la colocara bajo su omóplato izquierdo, respirará profundamente al tiempo que relaja su cuerpo, imaginando que con cada exhalación su cuerpo pesa más y llega mas cerca del piso. Haciendo movimientos circulares del hombro, buscara que la pelota se deslice bajo su espalda hasta que salga sin intervención de las manos. Una vez que la pelota esta fuera de su cuerpo, respirará profundamente relajando su cuerpo en cada exhalación y retomando el mapa mental inicial registrará los posibles cambios.</p> <p>Se realiza la misma operación pero colocando la pelota en la parte alta de la espalda, en el centro del glúteo y en la pierna derecha, y de la misma manera con el lado izquierdo del cuerpo.</p> <p>Cada vez que se retira una pelota se retoma el mapa mental del inicio y se registran los cambios.</p> <p>El siguiente paso es colocar dos pelotas paralelas, primero en los omoplatos, luego la parte alta de la espalda, los glúteos para terminar en las piernas. Al finalizar se coloca una mano en la base en cuello, se desplaza hacia la nuca hasta lograr</p>		45- 60 minutos
		Sostener con la mano la cabeza y con la otra colocará una pelota bajo la misma, cuidando de no soltar la cabeza hasta no asegurarse que la cabeza queda en perfecto equilibrio sobre la pelota.		

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
11	Distribuir la energía a todo el cuerpo, a través de la respiración y el manejo de imágenes, con el fin de prepararlo para su trabajo escénico.	El alumno de pie en posición neutra y con los ojos cerrados imaginara que su cuerpo se va cubriendo de color blanco, iniciando por la cabeza y bajando lentamente en dirección a los pies. Teniendo especial atención en realizar el ejercicio con respiraciones totales y creando imágenes detalladas del cuerpo (cicatrices, vello, lunares, etc.)		10 minutos
12	Realizar acciones individuales, a través de ejercicios de concentración en acción que permitan al ejecutante tomar conciencia de la naturaleza de los movimientos.	El alumno realizará una acción, fragmentando el movimiento de tal manera que no realice dos acciones simultaneas, por ejemplo: Caminar El ejecutante colocado de pie en posición neutra, desplaza el peso de su cuerpo a la pierna izquierda, levanta ligeramente la cadera, dobla la rodilla, impulsa la pierna al frente, estira la pierna, coloca el talón en el piso, desplaza el peso del cuerpo al centro de sus piernas, coloca la planta del pie en el piso, desplaza el peso de su cuerpo a la pierna derecha, despega el talón izquierdo del piso, dobla la rodilla, impulsa la pierna izquierda al frente, estira la pierna, coloca el talón izquierdo al frente, en el piso al tiempo que desplaza el peso de su cuerpo a la pierna izquierda.		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
13	Reaccionar ante estímulos sonoros, visuales y sensoriales a través de su registro para encontrar en dicha acción la esencia de la neutralidad.	<p>El ejecutante colocado de pie en posición neutra, realizará una acción previamente señalada por el profesor, manteniendo sus ojos en los espectadores (la mirada del espectador se convierte en "la vida" de la neutra) mientras realiza dicha acción el alumno registrará los estímulos sonoros, visuales y sensoriales, deteniendo el movimiento para dirigir su mirada hacia la fuente de dicho estímulo (Ejem. pasos en el exterior), una vez que realiza el registro o cesa el estímulo, regresa a la acción asignada.</p> <p>La acción de registrar se realiza tantas veces haya un estímulo, sin importar el tiempo que tarde en concluir la acción asignada por el profesor.</p>		Indeterminado

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
14	Realizar individualmente un ejercicio de neutralidad, aplicando los principios de disociación, registro y equilibrio espacial para controlar concientemente su atención y su cuerpo.	<p>El alumno de pie en posición neutra, inicia con su viaje de limpieza interna (ver practica #11) cuando termina, abre sus ojos y observa a los espectadores (establece su vinculo con la "vida") observa el espacio con el fin de determinar si su cuerpo se encuentra en equilibrio en el espacio, si no es así, realiza la acción de colocarse en equilibrio bajo la premisa de no ver la acción que realiza (si la mirada del espectador es "la vida" de la neutra, ésta tendrá "vida" solo si realiza las acciones viendo a los ojos al espectador que tenga en frente) deteniendo su acción si recibe estímulos internos y/o externos para su registro con la mirada. Una vez colocado en equilibrio en el espacio, la neutra dará un paso en alguna de las siguientes direcciones: Frente, atrás, lado derecho ó lado izquierdo. Una vez realiza esta acción, la neutra registrará el espacio dirigiendo la mirada hacia la dirección en que dio su paso, con el fin de determinar que distancia existe entre el punto de partida y sus ultimas consecuencias, debido a que en esa dirección avanzará una vez que termine su registro y se detendrá hasta que un obstáculo le impida continuar con su desplazamiento. Una vez que llega a sus últimas consecuencias, la neutra registra visualmente el espacio al que llego, para confirmar que efectivamente no puede avanzar más, regresa una vez más su mirada al espectador-vida y cierra sus ojos dando por terminada su vida en ese momento, dado que concluyo su acción exitosamente.</p>		40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>Es muy importante tener especial atención en la respiración, dado que esta es la que permite al cuerpo mantenerse alerta y dispuesto a la acción, no olvidar la conexión con “la vida” durante la realización de las acciones, alternando con la mirada en el espacio y el registro de los estímulos externos e internos.</p> <p>Estimular la calma a partir del control de la respiración, y la disociación de las acciones físicas que permite una partitura de acción clara y precisa.</p>		
15	<p>Realizar en pareja, un ejercicio de neutralidad, aplicando los principios de disociación, registro y equilibrio espacial para controlar concientemente su atención en su cuerpo y el de su compañero.</p>	<p>Los alumnos de pie en posición neutra, iniciaran con su viaje de limpieza interna (ver practica #11) cuando terminan, abren sus ojos, el primero (A) en despertar establece su vinculo con “la vida” y regresa su mirada a su compañero (B) para esperar a que éste “despierte” cuando lo hace, B establece también su vinculo con la “vida”, y confirma si efectivamente su compañero despertó, para iniciar con el ejercicio de equilibrio espacial, en compañía de su compañero:</p>		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p>B Registra su posición en relación al espacio de trabajo y en relación a su compañero.</p> <p>B hace una propuesta de equilibrio espacial, manteniendo contacto visual con “su vida” y deteniéndose a registrar los estímulos.</p> <p>Una vez que B concluye su propuesta de equilibrio “pasa la mirada” a su A que lo estuvo observando mientras realizaba su acción.</p> <p>A recibe la acción volviendo su mirada hacia “su vida” mientras B lo observa.</p> <p>A equilibra el espacio en relación a la propuesta de B.</p> <p>Una vez que A equilibra el espacio “pasa” la mirada a A para que continúe el ejercicio.</p> <p>B toma la mirada y la dirige a “su vida” y elige una dirección dando un paso (al frente, atrás, lado derecho ó izquierdo) una vez terminada su propuesta pasa la mirada a A</p> <p>A toma la mirada, conecta con su “vida” y da, a su vez, un paso en una de las cuatro direcciones arriba mencionadas, al terminar pasa la mirada a B</p> <p>B toma la mirada y estableciendo el vínculo con “su vida” registra el espacio hacia donde ha decidido dirigirse y lo hace sin ver la acción que realiza, cuando llega a sus últimas consecuencias, pasa la mirada a A para que éste haga lo mismo.</p> <p>Una vez que A realiza esta acción, A regresa la mirada a B para que este concluya el ejercicio cerrando sus ojos, mientras B hace lo mismo.</p>		

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
		<p><i>Es muy importante tener especial atención en la respiración, dado que ésta es la que permite al cuerpo mantenerse alerta y dispuesto a la acción, no olvidar la conexión con “la vida” durante la realización de las acciones, alternando con la mirada en el espacio y el registro de los estímulos externos e internos.</i></p> <p><i>Estimular la calma a partir del control de la respiración, y la disociación de las acciones físicas que permite una partitura de acción clara y precisa.</i></p>		
16	<p>Experimentar la fluidez en el movimiento a través de ejercicios físicos de improvisación para aprehender su importancia en la realización de partituras de acción escénicas.</p>	<p>A partir de ejercicios grupales de exploración en el espacio, el alumno buscara relacionarse con sus compañeros realizando propuestas de acción que estimulen a su contraparte para realizar una partitura de acciones en conjunto.</p>		20 minutos
17	<p>Explorar la realización de acciones a través ejercicios que sigan la lógica del movimiento propuesto, para contribuir al desarrollo de la naturalidad y precisión en las acciones</p>	<p>Los alumnos colocados de pie, en posición neutra: A propondrá a B que se encuentra frente a el, una acción física mínima. B poniendo atención en la propuesta ampliará el movimiento en la dirección que considere conveniente, siguiendo la lógica de la propuesta inicial. A repetirá el movimiento que B propuso y continuará el movimiento en la dirección lógica de la propuesta. Cada uno de los actores ampliará el movimiento tomando en cuenta la propuesta del compañero hasta llegar las últimas consecuencias.</p>		20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
18	Convertir el movimiento cotidiano en un movimiento estilizado partiendo de ejercicios de exploración para encontrar darle un significado escénico.	<p>El alumno de pie, en posición neutra realizará acciones físicas cotidianas Barrer, cocinar, escribir, etc. Después de realizar la acción varias veces, buscara, que, partiendo de la partitura de acción establecida previamente, la acción adquiera un significado distinto al que le es natural, teniendo cuidado en no cambiar la acción sino transformarla.</p>		
19	Realizar ejercicios a partir de percibir los estímulos que causen una impresión en el alumno con el fin de que aprehenda a utilizar las imágenes a su favor, así como a relacionar estímulo-imagen con acción-reacción.	<p>El alumno se desplazara por el espacio permitiendo que los sonidos, colores, la temperatura, los objetos estimulen su imaginario. Decidirá trabajar con los estímulos que dejaron un impresión en su memoria, de tal manera que la imagen, sea un estímulo que se convierte en sensación-emoción que a su vez, lo estimule a la acción. Creando con esta imagen una situación que tenga un principio, desarrollo y fin.</p>		40 minutos
20	Realizar cuadros de acción a partir de ejercicios de exploración con el fin de reconocer la importancia de la progresión dramática.	<p>El grupo dividido en parejas. Cada pareja realizará libremente acciones físicas, identificando situaciones, lugares y/o personajes. Elegirá una de estas acciones físicas para con ella construir una situación que tenga un principio, desarrollo y fin. Pondrá especial atención en el desarrollo de la acción dramática.</p>		40 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
21	Identificar la disposición escénica a través de ejercicios donde se ponga de manifiesto la importancia del espacio en relación al cuerpo del actor para optimizar el trabajo escénico.	A través de ejercicios de desplazamiento el alumno identificara los diferentes espacios del escenario y su significado. Ejemplo Se desplazara por las áreas del escenario: Abajo centro, abajo derecha, abajo izquierda Centro centro, centro derecha, centro izquierda Arriba centro, arriba derecha, arriba izquierda En posición abierta, cerrada, perfil derecho, perfil izquierda, ¾ perfil derecha cerrado, ¾ perfil izquierda cerrado, ¾ perfil derecha abierta, ¾ perfil izquierda cerrada.		20 minutos
22	Colocar su cuerpo en equilibrio en el espacio representacional a través de identificar la disposición de la escenografía, así como del resto de los actores que se encuentran sobre la escena, con el objetivo de conformar un cuadro plástico.	El grupo realizara un ejercicio de improvisación donde el objetivo será observar el movimiento del trazo propuesto por sus compañeros y el movimiento en el espacio de el, sus compañeros, de la escenografía y de la utilería, para equilibrar el espacio en forma coherente y eficaz.	Sillas, mesas, mamparas etc.	15 minutos por cada improvisación

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los ejercicios del curso se desarrollaran bajo la supervisión del profesor, permitiendo que una vez que han sido asimilados por el alumno, éste realice una propuesta siguiendo los lineamientos establecidos en clase.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario
70% trabajo en clase
10% tarea
20 % bitácora de trabajo

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

CARDONA, Patricia. *Dramaturgia del bailarín: un estudio sobre la naturaleza de la comunicación escénica y la percepción del espectador*. INBA/Escenología, México, 2000.
ISLAS, Hilda (Comp.). *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*. INBA, México, 2001.
DALLAL, Alberto. *El aura del cuerpo*. UNAM, México, 1990
CARDONA, Patricia. *La percepción del espectador*. INBA, México S/F (libro y video)

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: ENTRENAMIENTO CORPORAL II
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: Prácticas: 6 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: ENTRENAMIENTO CORPORAL I

Formuló: JESUS QUINTERO, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 09/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante el desarrollo de este curso el alumno trabajará a partir de la exploración de sus capacidades corporales y vocales haciendo énfasis en la realización de frases de acciones, la poética corporal y su aplicación en ejercicios de improvisación para estimular la imaginación creadora del alumno y tomando como base estos conocimientos su integración en la construcción de un personaje.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Desarrollar habilidades corporales con respeto y cuidado al propio cuerpo, a través de la producción de movimientos, gestos y comunicación no verbal que permitan al actor ampliar la claridad en la expresión física y emocional.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Diseñar una partitura de frases de movimientos
Ejecutar con cuidado y respeto a las propias posibilidades del cuerpo una composición de frases de movimientos de entre tres y cinco minutos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. POÉTICA DEL CUERPO Y LA VOZ (LENGUAJE NO ARTICULADO) COMO SU EXTENSIÓN.

Competencia: Reconocer el cuerpo y la voz como fuentes de lenguaje escénico a través del estudio de sus cualidades expresivas para su utilización eficaz en el suceso dramático.

Contenido	Duración
Gestualidad	4 hrs.
Plasticidad	4 hrs.
Registro vocal	4 hrs.
El cuerpo como lenguaje	4 hrs.

UNIDAD 2. CREATIVIDAD CORPORAL Y COMPOSICIÓN DE FRASES DE MOVIMIENTO

Competencia: Diseñar frases de movimientos partiendo de ejercicios de impulso, para lograr continuidad y fluidez en la partitura escénica

Contenido	Duración
Impulso	4 hrs.
Ola	4 hrs.
Movimientos de péndulo	6 hrs.
Resonancia del movimiento en la vertical del actor	6 hrs.
Resonancia del movimiento en la horizontal del actor	6 hrs.
Partitura escénica	6 hrs.

UNIDAD 3. IMPROVISACIÓN

Competencia: Construir espontáneamente frases de movimiento a partir de los elementos esenciales de la improvisación para narrar un hecho escénico.

Contenido	Duración
Acción	8 hrs.
Reacción	8 hrs.
Progresión	8 hrs.
Status	8 hrs.
Espontaneidad	8 hrs.
Habilidades narrativas	8 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
1	Manejar los recursos gestuales del actor a partir de ejercicios de exploración para contribuir a la caracterización de un personaje.	<p>El grupo dividido en cuatro equipos tomaran como tema uno de los cuatro elementos naturales:</p> <p>Fuego Aire Tierra Agua</p> <p>Cada equipo explorará el elemento que les fue asignado, primero individualmente para luego integrarse como grupo manejando matices, ritmo, cualidades del movimiento y niveles.</p> <p>Una vez que cada equipo ha construido grupalmente una partitura de acción que muestre las cualidades de su elemento, la presentaran ante sus compañeros. Una vez hecho esto buscaran construir entre todos una composición que integre las cuatro historias previamente trabajadas.</p>	40 minutos
2	Aplicar los elementos de la plasticidad en un ejercicio de exploración para la solución creativa de un hecho escénico.	<p>El grupo dividido en 2 equipos y tomando como base un cuadro plástico de algún autor reconocido construirá una historia a partir de una secuencia de imágenes que integre los elementos compositivos del cuadro en cuestión.</p> <p>Una vez que se muestren los dos ejercicios y se hayan analizado, el grupo los integrará en la realización de una sola historia.</p>	30 minutos
3	Utilizar su cuerpo como elemento compositivo de la escena dentro de un ejercicio de improvisación que permita al alumno tomar conciencia del espacio donde se desarrolla la escena	<p>Ejercicio grupal</p> <p>Uno de los alumnos propondrá una posición en 2 dimensiones al frente de una pared.</p> <p>El siguiente alumno propondrá una posición que mantenga el equilibrio y la armonía del cuadro teniendo especial cuidado en que su propuesta aporte un elemento compositivo a la historia apenas esbozada</p> <p>Todos los alumnos se integran proponiendo posiciones que completen un cuadro que, estando terminado semeje un cuadro o una fotografía.</p>	30 minutos
4	Aplicar los recursos vocales del actor a partir de ejercicios de exploración que estimulen la imaginación creadora en el escenario.	<p>El alumno trabajará en forma individual en la exploración de sus recursos vocales buscando reproducir sonidos de objetos, elementos, melodías, cuerpos, etc. Sin involucrar la palabra</p>	30 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
5	Utilizar el cuerpo como medio de comunicación a través de ejercicios que integren elementos físicos y vocales con el propósito de construir un lenguaje escénico.	El alumno buscará contar una historia construida a partir de movimientos y sonidos como resultado de la exploración de estos elementos.	30 minutos
6	Identificar el movimiento fluido y continuo de la espina dorsal a través del ejercicio de la ola con el objetivo de tomar conciencia del desplazamiento de las vértebras como un ejemplo de progresión y naturalidad en la realización de acciones escénicas.	<p>El alumno acostado boca arriba en posición neutra. Acercara los talones a los glúteos permitiendo que las rodillas se abran.</p> <p>En esta posición colocara un impulso en la parte externa de las rodillas hasta colocar las plantas de los pies en el piso (piernas dobladas, plantas de los pies en el piso y rodillas apuntando hacia el techo) una vez que se llega a esta posición se colocara un impulso en dirección inversa (en el interior de las rodillas) con este impulso las piernas se abren y los talones se deslizan libremente por el piso hasta quedar en la posición neutra de inicio.</p> <p>Este ejercicio se realiza poniendo atención en la repercusión que el movimiento tiene en la espalda y la cabeza.</p>	20 minutos
7	Identificar las posibilidades del cuerpo y su reacción a través de ejercicios donde se apliquen impulsos con el propósito de que el alumno realice movimientos coherentes y precisos.	<p>El alumno recostado boca abajo en el piso, los brazos estirados a los lados formando un ángulo de 90 grados.</p> <p>Se dobla la rodilla de la pierna izquierda, con la planta del pie en dirección al techo.</p> <p>Imaginando que un impulso jala hacia arriba la planta del pie que tiene levantado, permitirá que el movimiento tenga resonancia en el resto de su cuerpo, siguiendo la lógica del movimiento que lo llevara apoyado por sus brazos a quedar sentado con las piernas estiradas y ligeramente abiertas.</p> <p>Este mismo ejercicio pero en sentido contrario.</p> <p>Ejemplo</p> <p>El alumno sentado con las piernas estiradas y ligeramente separadas girará su torso buscando colocar las palmas de sus manos en el piso, si el impulso se coloca en el torso, al girarlo la cadera acompañara al movimiento, así como las piernas, hasta quedar acostado boca abajo con las piernas estiradas y los brazos estirados y colocadas en ángulo de 90 grados.</p>	20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
8	Identificar las posibilidades que el cuerpo ofrece a partir de movimientos pendulares que permitan un mayor rango de posibilidades en la construcción de personajes.	<p>Penacho</p> <p>El alumno colocado de pie en posición neutra con su brazo derecho estirado sobre su cabeza dibujara un medio circulo, al llegar su brazo al costado de su cuerpo doblará su brazo dibujando un tercio de circulo frente a su torso hasta que la palma de su mano pase frente a su cara, rodeará su nuca y desde ahí subirá su mano hasta quedar en la posición de inicio (brazo estirado por encima de su cabeza) repetirá este movimiento hasta que su cuerpo lo asimile.</p> <p>Repetirá este movimiento con el brazo izquierdo</p> <p>Repetirá este movimiento con los dos brazos en forma simultanea</p> <p>Repetirá este movimiento alternando los brazos hasta lograr un movimiento fluido y relajado, permitiendo que el torso se reacomode para permitir dicha fluidez.</p>	20 minutos
9	Identificar las posibilidades que el cuerpo ofrece a partir de la posición vertical que permitan un mayor rango de posibilidades en la construcción de personajes.	<p>El alumno colocado de pie de perfil colocara la mano derecha en la barra de ballet o en la pared.</p> <p>Doblando la rodilla de la pierna derecha la desplazara hacia atrás y hacia delante, permitiendo que la cadera se reacomode siguiendo la lógica del movimiento y utilizando el impulso de este movimiento para realizarlo en forma fluida y relajada.</p> <p>Alternar con la pierna izquierda</p>	10 minutos
10	Identificar las posibilidades que el cuerpo ofrece a partir de posición horizontal que permitan un mayor rango de posibilidades en la construcción de personajes.	<p>El alumno acostado en posición neutra buscará realizar las acciones necesarias para lograr colocarse en posición sentada, poniendo atención especial en la utilización de movimientos fluidos y relajados que eviten cualquier tensión muscular con el fin de encontrar movimientos extracotidianos.</p>	20 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
11	Explorar los movimientos pendulares en una partitura de acción con el fin de componer una frase de movimiento fluida.	El alumno diseñara una frase corporal fluida donde se Utilizando los siguientes ejercicios La ola El péndulo El penacho La espiral El sentado El torso Los brazos Cuidando de encadenar cada uno de los ejercicios de tal manera que el espectador no reconozca donde inicia y termina cada uno de los movimientos.	40 minutos
12	Explorar las posibilidades de acción simples través de ejercicios de precisión y disociación para acercarse a la verdad escénica.	El alumno trabajara a partir de acciones simple, aquellas en las que no interviene ningún estímulo. Ejemplo: El alumno realizará diferentes acciones cotidianas: comer, peinarse, caminar, abrir una puerta etc. Trabajando en la precisión y disociación de la misma.	20 minutos
13	Explorar las posibilidades de acción complejas a través de ejercicios donde se involucren estímulos internos y externos con el fin de reaccionar a ellos con verdad.	El alumno elegirá una acción simple para su realización, permitiendo que los estímulos externos actúen en el, al mismo tiempo que propone una estímulo interno que modifica la acción. Abrir la cerradura de una puerta. Estímulo externo: lluvia torrencial, un gran manojo de llaves, la cerradura atascada. Estímulo interno: Acaba de tener una violenta discusión con su jefe y perdió su trabajo.	15 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
14	Descubrir las posibilidades de reacción ante estímulos externos e internos que permitan al actor descubrir su capacidad imaginativa.	<p>El grupo se divide en parejas. Cada pareja tendrá consigo 2 cajas con diversos objetos. Uno de los integrantes de la pareja utilizando los objetos de una de las cajas estimulara a su compañero a nivel visual, sonoro, sensorial, auditivo y del gusto. Observando detenidamente la reacción del receptor. Una vez que se realiza este ejercicio, se le colocara una venda en los ojos al alumno receptor y se procederá a estimularlo con los objetos de la segunda caja (objetos que el alumno receptor no conoce) y se observara la reacción del alumno intentando sorprenderlo con los estímulos. El profesor instara a los alumnos a reproducir en un ejercicio los hallazgos intentando “colocar” los estímulos correctos a partir de su imaginario.</p>	15 minutos
15	Integrar a la práctica de las acciones físicas la premisa de espontaneidad a partir de ejercicios que permitan al actor reaccionar ante los estímulos para su integración en escenas.	<p>El alumno lee en silencio una carta donde recibe una noticia que modifica radicalmente su estado de ánimo. El alumno intentara no “contar” con las acciones físicas lo que la lectura le provoca, por el contrario permitirá que el estímulo actúe en el y sea el cuerpo quien reaccione espontáneamente.</p>	15 minutos
16	Reconocer la noción de status a partir de ejercicios prácticos que permitan al alumno reaccionar ante los estímulos recibidos.	<p>El grupo se desplaza por el espacio con la indicación de hacer contacto visual al tiempo que inclina su cabeza. El grupo dividido en 2 equipos, se desplazan por el espacio. Al primer grupo se le indica que mantenga el contacto visual entre tres y 5 segundos. Al segundo grupo se le indica que rehuya el contacto visual. A partir de este ejercicio se reflexiona sobre la historia que se cuenta a partir de estas acciones simples. El grupo que mantiene el contacto visual es el grupo que asumen un status alto. El grupo que rehuye el contacto visual asume un status bajo. El profesor estimula al grupo a reconocer status en las relaciones cotidianas</p>	10 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Duración
17	Aplicar la noción de status en la realización de ejercicios escénicos que permitan al actor reconocer los mecanismos que contribuyen a la progresión dramática	El grupo dividido en parejas realizará un ejercicio donde a partir de una propuesta del profesor los alumnos desarrollaran una escena donde cada uno de ellos establezca un status definido. Haciendo hincapié en la importancia de aceptar las propuestas de su compañero para apoyar a la progresión de la acción.	20 minutos
18	Aplicar las habilidades narrativas adquiridas en la unidad de acción-reacción, espontaneidad, progresión y status en ejercicios de improvisación con el fin de presentarlos en clase.	El grupo dividido en equipos aplicará los elementos de la improvisación a partir de la propuesta de un personaje. El grupo dividido en equipos aplicará los elementos de la improvisación a partir de la propuesta de una situación.	30-40 minutos
19	Asociar objetos, personas o situaciones a partir de ejercicios de libertad creativa con el propósito de que el alumno interrelacione el exterior y su interior emocional.	El grupo se desplazara por el espacio mientras nombra todo lo que ve, esto sin importar que la palabra emitida no corresponda al nombre común del objeto o persona. Se hará hincapié en la libertad que tiene el alumno para asociar objetos y personas con vocablos que no le corresponden e incluso que no existen.	25 minutos

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El profesor estimulara la exploración física y vocal del alumno a partir de propuestas de acción específicas con el propósito de que el alumno observe su naturaleza y reconozca sus posibilidades imaginativas.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80 % de asistencia para derecho a examen parcial

60 % participación en clase

10 % seguimiento de la bitácora de clase

40 % examen parcial

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

GUIRARD, Pierre. *El lenguaje del cuerpo*. FCE, México, 1986
BARBA, Eugenio y Savarese Nicolas. *El arte secreto del actor*. Escenología, México, S/F
GROTOWSKY, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1983.
JOHNSTON, Keith. *Impro. Improvisación y teatro*. Faber & Faber Limited, London, 1979

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: ENTRENAMIENTO CORPORAL III
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: Prácticas: 6 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: ENTRENAMIENTO CORPORAL II

Formuló: JESUS QUINTERO, CLAUDIA VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 10/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante esta asignatura el alumno explorará las posibilidades de expresión que le ofrece el manejo de su cuerpo y de sus emociones, su cuerpo como un signo que comunica y los diferentes elementos que le ayudan a cumplir con dicho objetivo.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Utilizar con respeto y cuidado al propio cuerpo, las herramientas de la composición de frases de movimiento interrelacionándolas con marcos sonoros y visuales para integrar el cuerpo de manera orgánica con el resto de los elementos escénicos.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Presentar por escrito entre tres y cuatro bocetos de trazo de movimiento incluyendo la descripción de los elementos visuales y sonoros seleccionados.

Ejecutar una composición en colectivo de entre cinco y diez minutos que sea cuidadosa del propio cuerpo y el de sus compañeros.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. CUERPO ANCESTRAL

Competencia: comprender los orígenes del manejo del cuerpo a partir de la lectura de textos representativos y de ejercicios con el propósito de explorar la expresión primitiva del cuerpo.

Contenido

El ritual como origen del espectáculo
Cuerpo epifánico
Cuerpo sacrificial

Duración

6 hrs.
6 hrs.
6 hrs.

UNIDAD 2. TEATRO AMBIENTALISTA

Competencia: estudiar los principios del teatro ambientalista a partir de la lectura de textos representativos y de ejercicios que le permitan al alumno explorar las posibilidades de comunicación expresiva.

Contenido

Relación espectáculo espectador
Espacio performático en el teatro ambientalista

Duración

10 hrs.
10 hrs.

UNIDAD 3. MULTIMEDIA

Competencia: utilizar los elementos de la multimedia a partir de ejercicios de exploración con el propósito de encontrar nuevos medios de expresión.

Contenido

La interacción del cuerpo y los medios electrónicos
Cuerpo como superficie de proyección

Duración

10 hrs.
10 hrs.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 4. PERFORMANCE

Competencia: Reconocer las posibilidades narrativas del actor a partir de ejercicios de exploración que le permitan al alumno reconocer las posibilidades espaciales y narrativas que el actor utiliza para comunicar una idea.

Contenido

Happenings como antecedente

Cuerpo como objeto en la dimensión espacial

El actor como entidad narrativa

Duración

12 hrs.

12 hrs.

14 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Manejar su energía a partir de un ejercicio rítmico para estimular la observación y el trabajo colaborativo.	<p>El grupo de pie colocado en un círculo en el centro del espacio.</p> <p>A partir de una indicación del profesor, uno de los alumnos iniciará una cadena de energía grupal, partiendo de las siguientes indicaciones:</p> <p>Con las palmas de las manos juntas, el alumno deslizará la palma de la mano derecha sobre la izquierda, para apuntar con los dedos de la mano derecha al compañero que se encuentra a su lado derecho o izquierdo al tiempo que emite la palabra ZIP, quien recibe el movimiento, lo pasa a su vez, teniendo la libertad de elegir entre su compañero de la izquierda o la derecha y así sucesivamente.</p> <p>Una vez que la cadena ha pasado por todo el círculo, se podrá pasar la energía además de a los compañeros de los costados, al resto del grupo, pero emitiendo la palabra ZAP.</p> <p>Se pondrá especial atención en que el alumno este atento al momento en el que recibe “el ZIP” de tal manera que no lo reenvíe antes del momento en el que lo recibe ni mucho después, que el movimiento de las palmas de las manos sea preciso, que las palabras ZIP y ZAP correspondan a la dirección (a los costados o al frente) en las que son enviadas.</p> <p>Así como también es importante hacer ver al alumno que la meta final del ejercicio es que las palabras ZIP, ZAP se conviertan en un ritmo a partir de que el movimiento y la energía son “pasadas” siguiendo un tempo orgánico establecido naturalmente por el grupo.</p>		15 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
2	Realizar un ejercicio de iniciación al ritual a partir de la utilización de su energía, voz, cuerpo y movimiento con el propósito de generar en el grupo un mismo nivel energético.	El grupo de pie dispuesto en círculo iniciará emitiendo un sonido gutural que repercuta en el cuerpo, y produzca un movimiento apenas perceptible que se desarrolló hasta convertirlo en un movimiento repetitivo y constante. Mientras se desplazan por el espacio reconocerán los diferentes niveles energéticos de sus compañeros con el fin de identificar al elemento mas débil, una vez hecho esto, todo el grupo se abocara a nivelar el nivel energético del alumno previamente identificado, a partir de caricias, masajes, y/o sonidos		30 minutos
3	Trabajar en equipo a través de la observación, la disposición y la adaptación energética con el propósito de que el grupo logre comunicarse a partir del manejo de objetos y la generación de energía.	Los alumnos de pie en un círculo en el centro del escenario sostendrán una vara de bambú con el dedo índice ejerciendo la presión necesaria para que la vara se sostenga entre los dedos de los dos alumnos, de tal manera que el círculo se encuentre enlazado por estos objetos. Un alumno iniciara el ejercicio retirando un poco de la presión ejercida en uno de los extremos de la vara, de tal manera que su compañero compense la presión para que la vara de bambú no caiga al piso. Cuando todos los alumnos han explorado ejerciendo presión y quitándola de la vara de bambú y han logrado sostener todas las varas por un tiempo determinado uno de los integrantes del círculo se desprenderá de el, iniciando un desplazamiento continuo por el espacio y entre sus compañeros intentando sostener el mayor tiempo posible a las varas entre los dedos.	Varas de bambú	15 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
4	Realizar un ritual a partir del análisis de la mitología griega, oriental, prehispánica etc. para manejar su pre-expresividad	El grupo dividido en grupos de entre seis y ocho integrantes. Utilizando los conocimientos adquiridos de acciones físicas, adaptación al espacio, energía y ritmo el alumno realizará un ejercicio donde integre elementos de la mitología griega, prehispánica, oriental etc. Con el propósito de que el alumno haga una interpretación de un ritual de alguna de las mitologías arriba mencionadas. (Ritual de fertilidad, de iniciación, de año nuevo, muerte y nacimiento etc.)		20 minutos
5	Recrear un ritual a partir de la creación de una de las deidades involucradas en el mismo para su presentación y análisis en clase.	A partir de la lectura de textos mitológicos de cultura griega, prehispánica, orientales etc. el alumno elegirá la representación de un ritual donde explore, en un ejercicio de improvisación, las características principales de las deidades involucradas, para después presentarlo ante la clase.		30 minutos
6	Utilizar un espacio cualquiera como elemento significativo dentro de un hecho escénico a través de su apropiación sensorial para conseguir integrarlo de manera orgánica.	Los alumnos, en grupos de cuatro a seis integrantes, seleccionarán un sitio no teatral (un edificio, un jardín, un monumento, etc.) el cual reconocerán de manera orgánica para posteriormente apropiarse del mismo empleando todas las posibilidades sensoriales de su cuerpo (tacto, olfato, gusto, sonido, vista) cubriendo el máximo de superficies, volúmenes y espacios. Una vez lograda una relación orgánica entre alumnos y espacio, ejecutarán una composición de frases de movimiento acompañadas de sonidos, donde doten de dimensión teatral al sitio elegido y lo integren sustancialmente al desarrollo del ejercicio.		45 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
7	Explorar el límite entre el hecho escénico y el espectador a partir de un ejercicio donde el público tenga una participación activa para conseguir la integración orgánica.	Los alumnos, en grupos de ocho a diez integrantes, realizarán una representación ambientalista frente a un público al cual estimularán para participar activamente en el ejercicio, y deberá ser distribuido estratégicamente para fusionar los espacios del espectador con los de la representación.		45 minutos
8	Recrear un ritual sacrificial a partir de la creación del personaje principal para su presentación y análisis en clase.	A partir de la lectura de textos mitológicos de cultura griega, prehispánica, orientales etc. el alumno elegirá la representación de un ritual donde el sacrificio tenga un rol protagónico, con el fin de explorar en la energía y disposición de los elementos que en este tipo de rituales se involucran para después presentarlo ante la clase.		30 minutos
9	Utilizar material audiovisual en la narración de una escena elegida para conseguir que dicho material se integre como un lenguaje más de comunicación en la acción dramática.	A partir del análisis de una obra corta y la elección de una escena de la misma, el alumno trabajará un ejercicio donde ponga en práctica los conocimientos de improvisación, composición de frases de movimiento, equilibrio espacial etc... con el propósito de realizar una propuesta donde se integre de manera coherente el uso de material audiovisual que aporte elementos que apoyen significativamente en la comunicación de la historia elegida.		40 minutos
10	Utilizar el cuerpo del actor como medio de comunicación a partir de su utilización como superficie de proyección con el propósito de recurrir al material audiovisual como un lenguaje significativo para la escena.	A partir del análisis de una obra corta y la elección de una escena de la misma, el alumno trabajará en su montaje proponiendo una versión donde se integre dentro de la partitura de acción del actor su cuerpo como superficie de proyectos de elementos que aporten significativamente al desarrollo de la acción dramática.		30 minutos

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
11	Adoptar una visión crítica acerca de un trabajo plástico a partir de su interpretación para establecer un diálogo creativo con este y otros tipos de productos artísticos.	Los alumnos, en grupos de cuatro a seis participantes, seleccionarán una exposición plástica existente y prepararán su integración a la misma mediante frases de movimiento y sonido, buscando afectar en la significación propia de la exposición, ya sea magnificándola, contradiciéndola, reduciéndola, etc. Una vez planeado el ejercicio, lo ejecutarán en presencia de visitantes del museo, galería, etc.		Indeterminado
12	Realizar un ejercicio preformativo a través de la construcción de una partitura de acción que integre diversos elementos plásticos, visuales, sonoros y literarios con el fin de componer un hecho escénico contundente y efímero.	Los alumnos, en grupos de tres a cinco, realizarán un ejercicio de improvisación cuya temática tenga una postura clara respecto a un asunto de actualidad, y que incorpore elementos plásticos, visuales, acústicos y literarios en competencia con el rol de los actores, obteniendo por resultado un producto que por sus características sea único e irrepetible.		Indeterminado

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
13	Construir una composición a partir del uso del cuerpo y el espacio con el propósito de estimular la observación, auto-observación y composición plástica en el escenario.	<p>El alumno (1) solo en el espacio de trabajo, entabla una relación con el espacio y los objetos que lo componen. Entiende el espacio a partir de su cuerpo. El alumno se toma un tiempo para ubicar su cuerpo inmóvil en un lugar del espacio.</p> <p>El alumno intenta “observarse” desde fuera, entendiendo como es la relación de su cuerpo con el espacio y como ambos se modifican en función del otro. El resto del grupo entra en el espacio de trabajo y observa el espacio y ese cuerpo. Se toman un tiempo para memorizar la posición y entender la relación entre ambos, no solo formal, sino conceptual y perceptivamente. El alumno (1) elige a uno de sus compañeros que debe colocarse en su posición. El grupo observa al alumno (2) y trata de reconocer diferencias. El alumno (1) observa a su “otro YO” (alumno 2) intentando conectarse con el mismo a través del cuerpo-objeto del otro y con el espacio.</p> <p>El alumno (1) se retira y el alumno (2) repite el ejercicio.</p> <p>Se repite hasta que todos pasen por la posición de observador y observado.</p>		30 minutos
14	Reconocer el uso de cuerpo, objeto, espacio y tiempo a través de un ejercicio preformativo para examinar las posibilidades narrativas de estos elementos.	<p>Cada alumno trae consigo un objeto que tenga que ver con su niñez. Que tenga un gran significado en su construcción como sujeto. Elegirá una acción que involucre al objeto. Elegirá colocarlo en tres momentos diferentes y en tres lugares distintos.</p> <p>Cada ejercicio tendrá una duración diferente y después de su realización el grupo compartirá sus impresiones en cuanto a la significación que el objeto y el cuerpo del alumno adquiere en relación al tiempo y el espacio en donde se desarrolla.</p>		Indeterminado

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El alumno participará activa y pertinentemente en las prácticas.

El profesor dirigirá con responsabilidad las prácticas dentro y fuera de la clase estimulando la participación y exploración en el alumno con el fin de que éste practique la observación y auto-observación.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

70% participación en clase

30% examen final

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

SCHECHNER, Richard. *El teatro ambientalista*. EE.UU.
SCHECHNER, Richard. *El futuro del ritual*. EE.UU.
JOHNSTON, Keith. *Impro*. Routledge. New York 1979

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES

2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN DANZA, LICENCIATURA EN TEATRO

1. Vigencia del plan: 2006-2

2. Nombre de la Asignatura: ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO

3. Clave:

4. No. de horas: Teóricas: 2 Prácticas: 2 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 6

5. Ciclo Escolar: 2006-2

6. Etapa de formación a la que pertenece: BASICA

7. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA

8. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNO

Formuló: _____ Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: _____ Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Esta asignatura generara una conciencia de la influencia e impacto que tiene la estructura social y la política económica mexicana adoptada en el desarrollo de las artes. El alumno observara las relaciones e implicaciones que existen de acuerdo a la estructura socioeconómica de México, y analizara críticamente los elementos mas importantes que se identifiquen en la sociedad para el desarrollo y valoración de las expresiones artísticas como factor de desarrollo cultural del país.

El estudio de esta asignatura ayuda a contextualizar lo que es su practica profesional con respecto a las tendencias históricas y actuales de la política económica.

Esta asignatura es obligatoria de la etapa básica y no tiene antecedente para ser cursada

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Analizara y comprenderá la situación que guarda el arte respecto a al modelo económico político y social en México para valorar el estado de desarrollo histórico y actual de las disciplinas artísticas

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Elaborara un ensayo critico entorno al desarrollo del arte en el entorno político económico y social de México

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Identificará el desarrollo de la actividad artística en México a través del análisis de los estadios económicos en México para establecer las fortalezas y debilidades causadas en esos periodos en torno a la practica del arte

Unidad I. Desarrollo Económico

1.1 Crecimiento Económico

Concepto crecimiento económico

Características e indicadores de crecimiento económico

Concepto de desarrollo económico

Características e indicadores del desarrollo económico

1.2 Teoría del Desarrollo Económico

Teoría del desarrollo

Teoría del subdesarrollo

Países desarrollados y en vías de desarrollo

1.3 Crecimiento y desarrollo económico en México

El porfiriato

Etapas de 1910 a 1934

Crecimiento con la inflación 1934-1956

Crecimiento con estabilidad 1956-1970

Estado de Bienestar 1970-1982

Neoliberalismo 1982-1994

1.4 Aspectos Sociales del Desarrollo Económico

Panorama Alimentario

Panorama educativo

Salud

Vivienda

Ecología

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Establecerá el grado de fortaleza económica del estado mexicano entorno a sus relaciones con otros países

Unidad II. Cuentas Nacionales y Relaciones Económicas Internacionales

2.1 La contabilidad nacional

Estudio de contabilidad nacional

Cuentas principales

2.2 Las Cuentas de Ingreso Nacional

Producto nacional neto

Producto nacional bruto

Producto interno bruto

2.3 Dependencias y Relaciones Económicas Internacionales

Principales relaciones económicas

Comercio exterior

Turismo

Inversión extranjera directa

Endeudamiento externo

Transferencia de tecnología

Características de la independencia

2.4 Balanza de Pagos y Relaciones Económicas con el Exterior

Balanza de cuenta corriente

Balanza de capitales

Otros renglones

2.5 Estadísticas de las Relaciones Económicas con el exterior

Comercio exterior

Turismo

Inversión extranjera directa

Endeudamiento externo

Transferencia de la tecnología

2.6 Política económica con el exterior

Miguel de la Madrid Hurtado

Comercio exterior

Turismo
Endeudamiento externo
Carlos Salinas de Gortari
Comercio exterior
Turismo
Inversión extranjera
Ernesto Zedillo
Comercio exterior
Turismo
Endeudamiento externo

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Identificará el grado de desarrollo de diferentes sectores del país para concebir un panorama de desarrollo general

Unidad III. Sectores de la Economía

3.1 Producción y factores de la producción

Relaciones entre factores
Sectores económicos
Sectores sociales

3.2 Sector Agropecuario

Crecimiento del sector agropecuario
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Pesca
Reforma agraria
Política agropecuaria
Problemas y soluciones del sector

3.3 Sector Industrial

Principales ramas industriales
Política industrial
Función, problemas y soluciones del sector

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Conocerá e identificara las políticas adoptadas por el gobierno mexicano en diferentes rubros económicos para comprender su estado y funcionamiento actual

Unidad IV

4.1 La Política Financiera

Concepto

Instrumentos

Presupuestos de egresos de la federación

Objetivos

4.2 Política Fiscal

Concepto

Instrumento

4.3 Política Monetaria y Crediticia

Concepto

Instrumentos

Instituciones

Objetivos

4.4 El sistema financiero

Concepto

Instituciones

Funciones

Evolución

4.5 Inflación

Conceptos

Proceso inflacionario

Consecuencia del proceso

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Revisara la influencia del sistema político mexicano sobre la practica artística contemporánea para comprender su estado actual e histórico

Unidad V. El Sistema Político Mexicano

5.1 La formación del sistema político mexicano

Elementos del sistema

Mecanismos de control

5.2 Los partidos políticos

La formación de los partidos modernos en México

Elementos formales en los partidos

Análisis de la coyuntura política en México

5.3 La Política Económica com0 un Intento de Planificación en el País

Antecedentes

Política económica 1940-1976

Análisis crítico de los planes, programas y proyectos elaborados de 1976 a la fecha

Pacto de estabilidad y crecimiento económico

Programa nacional de desarrollo

Plan nacional de desarrollo

5.4 El Desarrollo mas Probable

Los resultados del neoliberalismo económico

Política económica alternativa

Estrategias para el desarrollo de una economía social

Competencia

Valorara los esfuerzos de instituciones, organismos y centros promotores de la cultura y el arte en el contexto de la estructura socioeconómica de México, para conocer y comprender las ventajas y limitantes de la política artístico cultural contemporánea

VI. El arte en el desarrollo económico, político y cultural de México

- 6.1 Arte y economía
- 6.2 Arte y política
- 6.3 Arte y cultura
- 6.4 Instituciones, organismo y centro de promoción del arte y cultura en México
- 6.5 Situación de organismos, instituciones y centros de arte
- 6.6 Políticas culturales en México
- 6.7 Posturas políticas, económicas y culturales en torno al arte
- 6.8 Tópicos selectos

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Esta asignatura se llevara a cabo a través de mesas de discusión y debates en clase entorno a lecturas e información previa obtenida de Internet, periódicos, documentales y libros sobre la materia. Se le dará libertad al alumno de elegir contenidos temáticos conforme al tema para despertar el interés y tratar otros puntos de vista sobre el tema tratado en clase. Se invitaran profesionales en temas particulares para profundizar sobre áreas y campos que repercuten en la actividad artística, y se promoverá la asistencia a congresos y eventos sobre la asignatura.

La observación de noticieros y programas de critica de política será tarea básica de análisis en cada clase para obtener información reciente, así como la consulta a revistas de investigación económica y política.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% asistencia como requisito de derecho a examen

30% Trabajos y tareas escolares

30% Participación

40% Exámenes parciales

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

Zorrilla Arena, Santiago. Aspectos socioeconómicos de la problemática en México. Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2003

Anda Gutiérrez, Cuauhtemoc. Estructura Socioeconómica de México (1940-2000). Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2005

Anda Gutiérrez, Cuauhtemoc. Introducción a las Ciencias Sociales.). Editorial LIMUSA. Grupo Noriega Editores. México, 2004

Rodas Carpizo, Alejandro R. Estructura Socioeconómica de México. Editorial Limusa. México, 2002

Argelia Quintana, Adriano. El comercio exterior en México: Marco jurídico, estructura y política. Editorial Porrúa. UNAM. México, 2003

Rodríguez Sánchez, Aurelio Miguel. Estructura Socioeconómica México II. Editorial Publicaciones Cultural. México 2002

Complementaria

Cardozo, Ciro Coord./ Batiz Vázquez, José Antonio México en el siglo XIX (1821-1910): Historia económica y de la estructura social. Mexico. Nueva Imagen, 1980.

Molina Piñeiro, Luis. Estructura del poder y reglas del juego político en México: Ensayos de sociología aplicada. México: UNAM, 1994.

Furtado, Celso. El subdesarrollo latinoamericano. Fondo de Cultura Económica. México, 1982.

Pico, José P. Modernidad y posmodernidad. Editorial Alianza. Madrid, 1990.

Zunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Editores Siglo XXI. México 1987

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: TEATRO Y SOCIEDAD
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 4 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 8
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNA

Formuló: FERNANDO RODRIGUEZ ROJERO Y SERGIO ROMMEL
ALFONSO GUZMAN

Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 02/11/2005

Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Durante este curso el alumno identificara la formación social del teatro tanto en las sociedades occidentales como no occidentales y la importancia de los postulados teóricos de Augusto Boal en la conformación de los teatros revolucionarios. Así como del mismo modo conocerá los estudios mas representativos del consumo teatral en México.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Identificar la función social del teatro desde una perspectiva histórica valorando la diversidad cultural a través de la lectura de textos para comprender sus usos y significados en las sociedades contemporáneas.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo crítico de entre cuatro y seis cuartillas acerca de uno de los contenidos del curso.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN

Competencia: Analizar los orígenes del mito y el ritual como formas de representación a través de la lectura crítica de textos históricos y teóricos para comprender la función social del teatro en sus inicios.

Contenido

Individuo y comunidad
Mito, ritual y representación

Duración

6 hrs.
4 hrs.

UNIDAD 2. TEATRALIDADES DEL OPRIMIDO

Competencia: estudiar los postulados teóricos de Augusto Boal a través de la lectura crítica de sus obras a fin de comprender su modelo de teatralidad revolucionaria.

Contenido

Teatro de denuncia
Teatro del oprimido
Teatro comunitario

Duración

4 hrs.
8 hrs.
4 hrs.

UNIDAD 3. TEATRO E INTERCULTURALIDAD

Competencia: analizar el rol social del actor y el papel del teatro en las sociedades orientales a través de la lectura crítica de textos teóricos- históricos a fin de comprender los usos y significados de la teatralidad no occidental

Contenido

Cultura, interculturalidad y multiculturalidad
Trance y drama en oriente
El actor oriental y la cultura del cuerpo

Duración

6 hrs.
6 hrs.
6 hrs.

UNIDAD 4. EL CAMPO TEATRAL EN MÉXICO

Competencia: Estudiar la conformación del campo teatral en México (oferta, infraestructura y consumo) a través del estudio de las encuestas de consumo cultural y el Atlas Cultural de México para identificar la inequidad en la distribución.

Contenido

Sociología de la cultura: la perspectiva de Bordieu
La encuesta nacional de consumo cultural
El atlas cultural de México
Los públicos teatrales en México

Duración

6 hrs.
4 hrs.
4 hrs.
6 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposición del docente
Lectura previa para discusión en clase
Consulta de la pagina Web de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural
Proyección de videos para su discusión

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario
30 % reporte de lectura
30 % examen escrito
40 % ensayo final

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós, Barcelona, 1998.
BATY, Gastón y CHAVANCE, Rene. *El arte teatral*. FCE, México, 1951.
DUVIGNAUD, Jean. *Sociología del teatro: Ensayo sobre las sombras colectivas*. FCE, México, 1966.
ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Tomo, México, 2002.
NÚÑEZ, Nicolás. *Teatro antropocósmico*. SEP, México, 1987
CAPETILLO, Manuel. *Principio y fin de la puesta en escena. Visión del espectador*. Universidad Veracruzana, México, 2004.
JIMÉNEZ, Lucina. *Teatro y públicos. El lado oscuro de la sala*. Escenología, México. 2000

Complementaria

BOAL, Augusto. *Teatro del oprimido I. Teoría y práctica*. Ed Nueva Imagen, México, 1980
DEL SAZ, Agustín, *Teatro Social hispanoamericano*. Ed. Labor, Barcelona, 1967
SAVARESE, Nicola. *El teatro más allá del mar, Estudios occidentales sobre teatro oriental*. Escenología, México, 1992
SAVARESE Nicola. *Teatro Euroasiano. Danzas y espectáculos entre oriente y occidente*. Escenología, México, 2001.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: VOZ I
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 1 Prácticas: 3 Modalidad de la práctica:Taller No. de créditos: 5
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNO

Formuló: GUADALUPE BEJARLE PANO, DANIEL SERRANO MORENO Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: 01/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Proporcionar las técnicas fundamentales de fonación para la ampliación del registro tonal y la correcta importación de la voz.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Desarrollar la amplitud del registro vocal aplicando cuidadosamente las técnicas de la respiración evitando daños en el aparato ortofónico para emitir sonidos con claridad y fuerza

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Lectura de un texto en prosa con una duración de tres minutos aplicando cuidadosamente las diversas inflexiones y el uso correcto de la respiración

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. FISIOLÓGÍA DE LA VOZ

Competencia: Identificar los órganos del aparato fonador mediante la correcta ubicación de los mismos en un esquema anatómico, valorando la importancia de cada uno de ellos para la producción del sonido.

Contenido

Estructura del aparato fonador

Características funcionales del aparato fonador

Características de los órganos articulatorios

Características de los resonadores

Duración

6 horas

6 horas

2 horas

2 horas

UNIDAD 2. TEORÍA DE LA FONACIÓN

Competencia: Identificar los elementos fónicos del español y sus características mediante el uso adecuado del alfabeto fonético con el fin de distinguir entre las formas coloquiales del español y la pronunciación normativa

Contenido

Características del sonido articulado humano

Propiedades prosódicas del español

Propiedades fonemáticas del español

Introducción a los ejercicios de dicción, serie I

Duración

4 horas

3 horas

3 horas

6 horas

UNIDAD 3. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN E IMPOSTACIÓN DE VOZ

Competencia: Colocar la voz con potencia mediante el uso de las técnicas de respiración b́arica con el fin de proyectarla efectivamente

Contenido

Respiración b́arica

Tipos de respiración b́arica

Impostación de voz y media tonal

Respiración, potencia de voz e impostación

Duración

4 horas

3 horas

3 horas

6 horas

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 4. DICCIÓN

Competencia: Mediante la lectura de textos y trabalenguas, articular con ritmo y propiedad los sonidos de acuerdo con la normativa del español mexicano estándar.

Contenido

Ejercicios de dicción serie I

Ejercicios de dicción serie II

Lectura, ritmo y dicción

Duración

6 horas

6 horas

4 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Usar adecuadamente el alfabeto fonético mediante la transcripción de textos escritos y orales con el fin de dar cuenta de las características del español formativo estándar	Transcribir textos orales y escritos en alfabeto fonético	Textos orales y escritos, parrilla del alfabeto fonético estándar, grabadora.	3 horas
2	Pronunciar con ritmo y claridad los fonemas del español con el fin de establecer las diferencias entre el habla coloquial y el habla cuidada	Pronunciar textos y trabalenguas de nivel básico para explorar sus posibilidades de ritmo, entonación y dicción.	Textos breves, trabalenguas de nivel básico (serie I), patrones entonativos	3 horas
3	Respirar mediante los métodos fundamentales de respiración básica con el fin de ampliar la potencia y distribución del impulso espiratorio.	Inhalar y exhalar profundamente por la nariz, distribuyendo el aire en la cuenta de 10 seg. de inhalación, cinco de retención y 20 de exhalación hasta poder controlar la eficiencia respiratoria	espejo	2 horas
4	Respirar mediante los métodos intermedios de respiración básica profunda con el fin de ampliar la potencia y distribución del impulso espiratorio que da apoyo a la producción de voz	Inhalar y exhalar profundamente y de forma alternada por la nariz de acuerdo con los requerimientos corporales de cada una de las técnicas de respiración básica profunda.	Espejo, colchoneta	2 horas
5	Identificar el registro tonal individual mediante la exploración de su distrito tonal con el fin de dar cuenta de las posibilidades fonoacústicas de la voz de cada uno de los estudiantes.	Pronunciar el triángulo vocálico mediante la colocación en la voz media, strhobass y falsete	Agua, espejo	1 hora
6	Colocar la voz en la media tonal ampliando las posibilidades fonoacústicas y de importación de la voz con el fin de producir sonidos claros y armónicos	Realizar los ejercicios graduados para la colocación de la voz, ampliación del registro tonal y proyección	Agua, espejo, ejercicios de importación y proyección. colchonetas	3 horas

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
7	Impostar la voz mediante el uso de las técnicas de respiración b́arica profunda con el fin de aumentar la potencia y claridad de la voz	Respirar utilizando adecuadamente los resonadores de la caja toráxica y la máscara para aumentar la potencia de voz durante los ejercicios de importación.	Agua, colchonetas, ejercicios de respiración b́arica profunda, ejercicios de dicción, pesas	6 horas
8	Pronunciar textos mediante el uso del ritmo, entonación y dicción del español normativo estándar con el fin de establecer un parámetro neutro para la producción de la voz	Leer los ejercicios de dicción y de trabalenguas aplicando los estándares de ritmo, entonación, dicción y distribución del gasto de aire en los tiempos establecidos en cronómetro de acuerdo con el grado de dificultad I de pronunciación	Agua, ejercicios de dicción y trabalenguas, ejercicios de respiración b́arica, pesas, cronómetro, cassette y grabadora	6 horas
9	Pronunciar textos mediante el uso del ritmo, entonación y dicción del español normativo estándar con el fin de establecer un parámetro neutro para la producción de la voz	Leer los ejercicios de dicción y de trabalenguas aplicando los estándares de ritmo, entonación, dicción y distribución del gasto de aire en los tiempos establecidos en cronómetro de acuerdo con el grado de dificultad II de pronunciación	Agua, ejercicios de dicción y trabalenguas, ejercicios de respiración b́arica, pesas, cronómetro, cassette y grabadora	6 horas
10	Leer textos con claridad y volumen mediante el uso de los parámetros de dicción y entonación a fin de reconocer el valor expresivo de los mismos	Leer textos de diversas fuentes de acuerdo con los estándares de dicción, ritmo, entonación, proyección de voz y expresividad.	Textos orales, escritos, grabadora, cassette	4 horas

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

MAESTRO: En sesión teórica presentará las características de cada una de las técnicas de colocación de voz para posteriormente modelar, en sesiones prácticas los ejercicios correspondientes que serán grabados en el cassette de seguimiento de cada alumno.

ALUMNO: Llevará a cabo cada una de las prácticas vocales presentadas por el maestro, registrando sus avances en el cassette de seguimiento de los ejercicios provisto para este fin.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA: 50%
MATERIALES DE TRABAJO: 10%
TAREAS Y REGISTRO DE AVANCE: 40%

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

CABALLERO, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Edamex. México, 2002.
NAVARRO Tomas, Tomas. *Manual de pronunciación española*. Hafner. New York, 1967.
MCCALLION, Michael. *El libro de la Voz*. Urano, Barcelona, 1998.
RUIZ, Marcela y Monroy, Fidel. *Desarrollo profesional de la voz*. Escenología, México, 1991.
STANISLAVSKY, Constantin. *Creación de un personaje*. Diana, México, 1994.

Complementaria

ARGIBAY, Lidia y Celia Pagán. *Cómo hablar en radio y televisión*. Longseller, Buenos Aires, 2004.
REMANCHA, Jesús Angel y otros. *Animación a la lectura teatral*. Ñaque editora, Ciudad Real, 2001.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: VOZ II
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 1 Prácticas: 3 Modalidad de la práctica: Taller No. de créditos: 5
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OBLIGATORIA
10. Requisitos para cursar la asignatura: VOZ I

Formuló: GUADALUPE BEJARLE PANO, DANIEL SERRANO Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ
MORENO

Fecha: 01/11/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Proveer las herramientas necesarias para el dominio de la técnica de voz y su aplicación en escena.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Dominar el manejo de voz y respiración, mediante la aplicación efectiva y responsable de las técnicas correspondientes, con el fin de proyectarla de acuerdo a las exigencias escénicas.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Proyectar vocalmente un texto mediante la colocación adecuada de la voz, dentro de una rutina de entre cinco y diez minutos.
Interpretar vocalmente un personaje aplicando creativamente ritmo, dicción y entonación.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. EL ESPACIO ESCÉNICO Y LA VOZ

Competencia: Proyectar la voz sin sobrearticular, mediante las técnicas de colocación de voz y manejo tonal, con el fin de hacer más eficiente el trabajo físico del actor.

Contenido

Colocación de voz y espacio físico

Manejo tonal y proyección de voz

Iniciación a ejercicios de dicción, serie III

Duración

6 horas

6 horas

4 horas

UNIDAD 2. EL MOVIMIENTO ESCÉNICO Y LA VOZ

Competencia: Proyectar la voz con eficiencia física a través del uso de las técnicas corporales adecuadas con el fin de impostar la voz sin lastimar las cuerdas vocales

Contenido

Eficiencia física, respiración y proyección de voz.

Técnicas corporales de proyección de voz.

Ejercicios de dicción serie III

Duración

6 horas

6 horas

4 horas

UNIDAD 3. LOCUCIÓN DRAMÁTICA

Competencia: Interpretar, mediante las técnicas adecuadas de modulación de voz, ritmo y dicción, diferentes textos con el fin de proyectar los efectos dramáticos pertinentes.

Contenido

Modulación de voz, ritmo y dicción

Técnicas de lectura dramática

Teatro en atril

Lectura de textos dramáticos y caracterización vocal

Duración

3 horas

3 horas

4 horas

6 horas

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 4. CARACTERIZACIÓN VOCAL DE UN PERSONAJE DRAMÁTICO

Competencia: Caracterizar un personaje dramático tomando en consideración sus rasgos físicos y psicológicos con el fin de establecer una construcción armoniosa del mismo mediante las adecuadas técnicas de colocación, proyección y caracterización vocal.

Contenido

Perfil psicológico y voz

Expresión vocal de la caracterización física

Movimiento, espacio escénicos y voz

Colocación, proyección y caracterización dramática

Duración

3 horas

3 horas

6 horas

4 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Colocar la voz tomando conciencia del manejo corporal para la impostación con el fin de adecuar la potencia vocal de acuerdo con los requerimientos de rendimiento y resistencia físicas	Durante la realización de ejercicios de trabajo abdominal y de rendimiento físico pronunciar series vocálicas y textos breves de forma clara, con ritmo y potencia espiratoria	Colchonetas, espejo, agua, pesas, ejercicios de dicción	6 horas
2	Colocar la voz tomando conciencia del manejo corporal para la impostación con el fin de adecuar la potencia vocal de acuerdo con los requerimientos de proyección y eficiencia espiratoria así como del espacio escénico	Durante la realización de ejercicios de trabajo abdominal y de rendimiento físico pronunciar series vocálicas y textos breves de forma clara, con ritmo y potencia espiratoria en espacios abiertos o grandes	Colchonetas, espejo, agua, pesas, ejercicios de dicción	6 horas
3	Leer textos con claridad y volumen y eficiencia espiratoria mediante el uso de los parámetros de dicción y entonación a fin de reconocer el valor expresivo de los mismos	Leer los ejercicios de dicción y de trabalenguas aplicando los estándares de ritmo, entonación, dicción y distribución del gasto de aire en los tiempos establecidos en cronómetro de acuerdo con el grado de dificultad III de pronunciación	Agua, ejercicios de dicción y trabalenguas, ejercicios de respiración bórica, pesas, cronómetro, cassette y grabadora	4 horas
4	Colocar la voz tomando conciencia del movimiento corporal para la impostación de voz con el fin de adecuar la potencia vocal al ritmo del cuerpo y el trabajo escénico	Durante la realización de ejercicios de atletismo, pronunciar series vocálicas y textos breves de forma clara, con ritmo y potencia espiratoria	Colchonetas, espejo, agua, pesas, ejercicios de dicción	6 horas
5	Colocar y proyectar la voz mediante el uso de las diversas técnicas corporales de proyección de voz con el fin de optimizar los recursos fonoacústicos del cuerpo	Pronunciar ejercicios de dicción y textos de dificultad media para el uso y potenciación de los resonadores de la caja torácica	Colchonetas, espejo, agua, pesas, ejercicios de dicción	3 horas
6	Colocar y proyectar la voz mediante el uso de las diversas técnicas corporales de proyección de voz con el fin de optimizar los recursos fonoacústicos del cuerpo	Pronunciar ejercicios de dicción y textos de dificultad media para el uso y potenciación de los resonadores de la máscara	Colchonetas, espejo, agua, pesas, ejercicios de dicción	3 horas

No. de Práctica	Competencia(s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
7	Leer textos con claridad, volumen, eficiencia espiratoria y expresividad mediante el uso de los parámetros de dicción y entonación con el fin de explorar las posibilidades dramáticas de los mismos	Leer los ejercicios de dicción y de trabalenguas aplicando los estándares de ritmo, entonación, dicción y distribución del gasto de aire en los tiempos establecidos en cronómetro de acuerdo con el grado de dificultad III de pronunciación y con los principios básicos de la lectura dramática	Agua, ejercicios de dicción y trabalenguas, ejercicios de respiración bórica, pesas, cronómetro, cassette y grabadora textos	4 horas
8	Modular la voz mediante el uso de las técnicas de ritmo y dicción necesarias con el fin de dar una aproximación dramática a los textos leídos	Leer textos de diversas fuentes con la expresividad que el formato de los mismos requiere	Textos orales y escritos de diversas fuentes, grabadora, cassette	3 horas
9	Leer textos dramáticos mediante el uso de las técnicas de lectura dramática con el fin de proyectar el valor escénico de los mismos	Leer textos de diversas fuentes aplicando las técnicas de lectura dramática y de expresividad vistos en clase	Textos orales y escritos de diversas fuentes, grabadora, cassette	2 horas
10	Leer textos dramáticos mediante el uso de las técnicas de lectura dramática necesarias para la caracterización vocal de un personaje	Leer textos de diversas fuentes aplicando las técnicas de lectura dramática y de caracterización vocal de un personaje determinado	Textos orales y escritos de diversas fuentes, grabadora, cassette	4 horas
11	Dominar los recursos de dicción, proyección de voz, ritmo, entonación y caracterización vocal con el fin de emplearlos efectivamente en la personificación para un montaje escénico	De un texto dramático, trabajar la construcción de un personaje determinado enfocándose en la proyección vocálica de los rasgos físicos y psicológicos del mismo	Textos dramáticos, grabadora, cassette	10 horas

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

MAESTRO: En sesión teórica presentará las características de cada una de las técnicas de colocación de voz para posteriormente modelar, en sesiones prácticas los ejercicios correspondientes que serán grabados en el cassette de seguimiento de cada alumno.

ALUMNO: Llevará a cabo cada una de las prácticas vocales presentadas por el maestro, registrando sus avances en el cassette de seguimiento de los ejercicios provisto para este fin.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA: 50%
MATERIALES DE TRABAJO: 10%
TAREAS Y REGISTRO DE AVANCE: 40%

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

CABALLERO, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Edamex. México, 2002.
MCCALLION, Michael. *El libro de la Voz*. Urano, Barcelona, 1998.
RUIZ, Marcela y MONROY, Fidel. *Desarrollo profesional de la voz*. Escenología, México, 1991.
STANISLAVSKY, Constantin. *Creación de un personaje*. Diana, México, 1994.

Complementaria

REMANCHA, Jesús Ángel y otros. *Animación a la lectura teatral*. Ñaque editora, Ciudad Real, 2001.
ROMAN Calvo, Norma. *Teatro y verso. El arte de conocer el verso español*. Edit. Árbol. México, 1994.
NAVARRO Tomas, Tomas. *Manual de pronunciación española*. Hafner. New York. 1967.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: PRACTICA ESCENICA INTECULTURAL
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 3 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OPTATIVA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNO

Formuló: SERGIO ROMMEL ALFONSO GUZMAN, CLAUDIA G. VILLA Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ

Fecha: DICIEMBRE 2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El alumno conocerá las tendencias interculturales del teatro contemporáneo estudiando diversas tradiciones orientales e identificando sus influencias. Debatirá los conceptos de cultura e interculturalidad. Estudiara la noción de teatralidad y performatividad del Teatro Kabuki, Teatro Katakali, Teatro NOH, y Teatro Tibetano, aso como las teatralidades prehispánicas e identificara sus rastros en montajes escénicos actuales. El alumno estudiara textos teóricos y analizara materiales audiovisuales que le permitan identificar las particularidades del teatro oriental en comparación con el teatro occidental.

III. COMPETENCIA DEL CURSO

Establecer las bases del acervo histórico para el estudio de las teatralidades no occidentales a través del análisis crítico de material documental y audiovisual para identificar sus aportes al teatro contemporáneo.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Redactar un ensayo de una teatralidad no occidental y su impacto en el teatro contemporáneo.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. CULTURA Y TEATRALIDAD

Competencia: Comprender las tendencias interculturales en el teatro contemporáneo a través del estudio y análisis de textos teóricos y materiales audiovisuales para identificar las tradiciones teatrales en las que se sustentan.

Contenido

Cultura e interculturalidad
Tendencias interculturales en el teatro contemporáneo

Duración

4 hrs.
8 hrs.

UNIDAD 2 TEATRALIDADES ORIENTALES

Competencia: Conocer las características principales de las diversas teatralidades orientales a través del estudio de textos y materiales audiovisuales para identificar su influencia en la práctica escénica contemporánea.

Contenido

Teatro kabuki
Teatro Katakali
Teatro Tibetano
Teatro NOH

Duración

6 hrs.
6 hrs.
6 hrs.
6 hrs.

UNIDAD 3 TEATRO PREHISPÁNICO

Competencia: Conocer las características principales de las teatralidades prehispánicas a través del estudio de textos para identificar su influencia en la práctica escénica contemporánea.

Contenido

Teatro Nahuatl
Teatro Maya

Duración

6 hrs.
6 hrs.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Exposiciones de encuadre por parte del instructor
Lectura en casa de textos teóricos por parte de los alumnos para su posterior discusión en clase.
Proyección y discusión de materiales audiovisuales.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80% de asistencia para derecho a examen ordinario

30 % reportes de lectura
30% examen escrito
40 % trabajo final de análisis de una obra dramática.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Básica

PAVIS, Patrice y Rosa, Guy. *Tendencias interculturales y práctica escénica*. Escenología, México, 1994
CEBALLOS, Edgar. Zeami. *La tradición secreta del NOH*, Escenología, México, 1994
WEISZ, Gabriel. *Palacio chamanico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamanicas*. Escenología, México, 1994
NÚÑEZ, Nicolás. *Teatro antropocsmico*. SEP, México, 1987
ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Editorial TOMO, México 2003
BARBA, Eugenio. *Más allá de las islas flotantes*. Editorial Gaceta, México 1986

Complementaria

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: ESCUELA DE ARTES
2. Programa (s) de estudio: LICENCIATURA EN TEATRO
3. Vigencia del plan: 2006-2
4. Nombre de la Asignatura: APRECIACIÓN DEL ARTE
5. Clave:
6. No. de horas: Teóricas: 3 Prácticas: Modalidad de la práctica: No. de créditos: 6
7. Ciclo Escolar: 2006-2
8. Etapa de formación a la que pertenece: BÁSICA
9. Carácter de la Asignatura: OPTATIVA
10. Requisitos para cursar la asignatura: NINGUNO

Formuló: LIC. HERIBERTO MARTINEZ YÉPEZ Vo.Bo.: LUIS G. HIRALES PEREZ
Fecha: 06/12/2005 Cargo: DIRECTOR

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Explorar las estructuras que componen a la contemplación de la obra de arte, así como ensanchar las posibilidades de la mirada, a través del análisis de la pieza artística, su contextualización histórica, así como una comprensión profunda de la relación entre el objeto y el sujeto. El curso buscaría introducir al alumno a las teorías clásicas de la estética y recepción, así como brindar las herramientas teóricas y experienciales para que desarrolle nuevas relaciones de apreciación de la obra de arte y su propio quehacer creativo. Este aprendizaje se realizará mediante discusiones colectivas de lecturas y obras de arte, así como ejercicios individuales de observación y análisis de piezas específicas.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

Apreciar y comprender los elementos compositivos y conceptuales de la obra artística, por medio del análisis de material audiovisual y la visita a espacios de representación

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

El alumno presentará mensualmente un texto sobre los conceptos y experiencias adquiridas durante esa unidad.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE APRECIACIÓN DEL ARTE

Competencia: Emitirá juicios de apreciación de la obra de arte a través de la aplicación de conceptos básicos de estética y filosofía del arte con el objetivo de identificar los valores artísticos predominantes.

CONTENIDO

	DURACIÓN
Estética moderna clásica. Hegel y Kant.	2 hrs.
Introducción a los conceptos de estética, gusto y juicio (Hegel)	2 hrs.
Lo bello y lo sublime y otras categorías de contemplación de la obra de arte (Kant).	2 hrs.
Estética contemporánea. Baudrillard y Deleuze	2 hrs.
Relación entre el individuo actual y la representación y recepción del arte (Baudrillard).	2 hrs.
Figuración, lucha contra el cliché, relación del artista con el espacio pictórico (Deleuze)	2 hrs.

UNIDAD 2. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN OBJETO/SUJETO DESDE DISTINTOS ENFOQUES

Competencia: Analizará la relación sujeto-objeto artístico a través del estudio de diversas teorías y corrientes para referenciar su propio quehacer creativo

CONTENIDO

	DURACIÓN
El enfoque de contacto entre el objeto y el sujeto.	2 hrs.
Conceptos básicos: objeto, sujeto, contacto, alteridad, dialéctica de lo uno y lo otro	2 hrs.
La contemplación sintética (Cortázar)	2 hrs.
Proyección, introyección y otras formas de establecer una relación entre el sujeto y el objeto/mundo (Perls)	2 hrs.
El enfoque fenomenológico	2 hrs.
¿Qué es la percepción?	2 hrs.
Cómo describir al objeto de contemplación desde el punto de vista fenomenológico (Husserl y Merleu-Ponty)	2 hrs.
El enfoque espiritual	2 hrs.
La fusión mística del objeto y el sujeto (Cage, Eco)	2 hrs.
Conclusiones	2 hrs.
Qué tipo de relación establecer con la obra de arte	2 hrs.
Cómo describirla, juzgarla, establecer la diferencia entre ella y nosotros	2 hrs.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD 3. ANÁLISIS PROFUNDO DE LA FORMA. EJEMPLOS DE CRÍTICA DE ARTE

Competencia: Interpretara obras artísticas aplicando los postulados teóricos de Heidegger y Foucault para emitir razonadamente juicios de valor.

CONTENIDO

DURACIÓN

Heidegger analizando a Van Gogh en *El origen de la obra de arte*

Las presencias metafísicas en la superficie del lienzo

1 hrs.

Conceptos que pueden derivarse de una obra de arte

1 hrs.

Contextualización ideológica de la obra de arte

1 hrs.

Foucault analizando a Magritte en *Esto no es una pipa*

Relación entre lenguaje y realidad

1 hrs.

Metadiscurso en la obra de arte

1 hrs.

Composición de un juicio escrito sobre una obra visual

1 hrs.

UNIDAD 4. DIÁLOGO ENTRE LA OBRA, EL OTRO Y LA SOCIEDAD

Competencia: interpretar obras artísticas aplicando el modelo de la sociología de la recepción con el fin de emitir juicios de valor histórica y socialmente contextuados acerca de una obra específica.

Recepción de la obra de arte, a partir de Umberto Eco

La obra abierta

1 hrs.

Rol de la tradición y la crítica

1 hrs.

Determinación social del significado

1 hrs.

Sociología de la obra de arte, basada en Pierre Bourdieu

Circulación de las estéticas

1 hrs.

La función del mercado en la determinación del significado de la obra de arte

1 hrs.

Análisis sociológico del gusto

1 hrs.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica	Competencia (s)	Descripción	Material de Apoyo	Duración
1	Análisis crítico de una obra de arte contemporánea, preferentemente de la región.	El alumno escribirá una ponencia o bitácora de apuntes que le ayude a explicar una obra de arte desde el enfoque que haya elegido.	El material visual que el alumno considere pertinente a su exposición.	2-3 aprox.
2	Explicación de su propio proceso conceptual creativo a partir de los conocimientos adquiridos en las unidades.	El alumno hará un autoanálisis de una obra de arte suya frente al grupo y someterá ésta a discusión.	La obra de arte que el alumno elija.	2-3 aprox.
3	Discusión con otros creadores de la región.	El alumno discutirá con otro creador de la región, reconocido en su área, el significado y proceso de su obra.	Lo que el creador elija como pertinente a discusión.	2 horas
4	Visitas a museos, galerías o talleres de artistas	Se harán un mínimo de tres visitas a exposiciones en la región.	---	2 horas por visita.

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo teórico del semestre se basará en la lectura en casa y en el salón de clases de pasajes y/o textos completos (véase bibliografía). Los textos serán sometidos a intensa discusión colectiva. Se requerirá también de trabajo en equipo de investigación de conceptos o contextos asignados por el maestro, así como en la organización de presentaciones personales de los alumnos

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación:

- El alumno debe asistir a un mínimo de 80% a las clases.
- Cumplir con las lecturas asignadas.

Criterios de calificación:

- Cumplimiento cabal de sus obligaciones trabajos escritos o presentaciones orales.

Criterios de evaluación:

- 20% Asistencia
- 50% participación en clase (previa lectura)
- 30% Trabajos escritos y presentaciones audiovisuales.

IX BIBLIOGRAFÍA

Básica	Complementaria
<p>Unidad 1. <i>De lo bello y sus formas</i>, Hegel <i>Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime</i>, Kant “El complot del arte”, en <i>Pantalla Total</i>, Jean Baudrillard “[El arte]”, en <i>La transparencia del mal</i>, Jean Baudrillard “El pintor, antes de pintar” y otros capítulos de <i>Francis Bacon. Lógica de la sensación</i>, Gilles Deleuze</p> <p>Unidad 2. “Axólotl”, Julio Cortázar Entrada de “Fenomenología” en <i>Diccionario de filosofía</i> de N. Abbagnano “Prólogo” a <i>Fenomenología de la percepción</i> de Maurice Merleu-Ponty “El zen y occidente”, Umberto Eco “Conferencia en Juillard”, John Cage “Mecanismos neuróticos”, <i>El enfoque guesáltico</i>, Fritz Perls</p> <p>Unidad 3. <i>El origen de la obra de arte</i> de Martin Heidegger <i>Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte</i>, Michel Foucault</p> <p>Unidad 4. “Introducción a la segunda edición de <i>Obra Abierta</i>”, Umberto Eco “La obra abierta en las artes visuales”, Umberto Eco “Las condiciones sociales de la circulación de ideas”, Pierre Bourdieu “El sentido de la distinción”, Pierre Bourdieu (<i>La distinción. Criterio y bases sociales del gusto</i>).</p>	<p><i>Textos de estética taoísta</i>, autores varios <i>La muerte del arte y la estética</i>, Dino Formaggio <i>Estética de la recepción</i>, autores varios <i>Estética feminista</i>, autores varios</p>

I. Identificación de problemáticas y competencias generales.

PROBLEMÁTICA	COMPETENCIA GENERAL	ÁMBITO
Ausencia de conocimientos y herramientas metodológicas y prácticas necesarias para la conceptualización del quehacer escénico.	1. Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.	Como creador independiente y/o en el sector cultural a nivel regional (incluido el sur de California) y nacional.
Escasa documentación sistematizada de la producción escénica en Baja California.	2. Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la práctica escénica, que permitan incrementar el acervo de la disciplina.	Sector cultural y educativo, público o privado a nivel nacional.
Carencia de formación académica de los docentes del área artística en la educación básica, media y superior.	3. Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.	Sector cultural y educativo, público o privado a nivel nacional.
Falta de recursos para la producción, difusión y promoción del quehacer artístico.	4. Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.	Sector cultural, educativo y empresarial, público o privado a nivel nacional.

II. Identificación de competencias específicas

COMPETENCIA GENERAL	COMPETENCIAS ESPECIFICAS
<p>1. Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.</p>	<p>1.1. Aplicar las teorías y corrientes teatrales a través del análisis crítico de textos y representaciones para sustentar su quehacer teatral.</p>
	<p>1.2. Estructurar creativa y coherentemente los elementos compositivos de la puesta en escena a través del estudio y práctica permanente de las técnicas de dirección para consolidar su propuesta.</p>
	<p>1.3 Crear un personaje a través del análisis del material dramático y la utilización de las diferentes técnicas de actuación para incorporarlo colaborativamente en la representación.</p>
	<p>1.4. Crear textos dramáticos para la puesta en escena, aplicando las técnicas literarias y el análisis de textos, respetando las ideas y materiales provenientes de otras fuentes.</p>
	<p>1.5. Conocer los elementos escenotécnicos y comprender su lenguaje, para su manejo responsable y aplicación coherente dentro del discurso escénico.</p>
<p>2. Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la practica escénica, que permitan incrementar el acervo de la disciplina.</p>	<p>2.1. Plantear proyectos de investigación y/o documentación, que analicen responsablemente la problemática y el desarrollo de la actividad teatral en la región para contribuir a la consolidación y valoración de la disciplina.</p>
	<p>2.2. Comprender e interpretar un hecho escénico, a través del análisis y estudio de las teorías y técnicas teatrales, para propiciar la reflexión crítica de los involucrados en el proceso creativo, así como del público.</p>
<p>3. Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.</p>	<p>3.1. Diseñar con responsabilidad procesos de aprendizaje significativo utilizando métodos y técnicas didácticas para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del alumno.</p>
	<p>3.2. Identificar deficiencias académicas a través de la reflexión y evaluación del trabajo en el aula para intervenir éticamente en la mejora de los procesos de aprendizaje.</p>

COMPETENCIA GENERAL	COMPETENCIAS ESPECIFICAS
4. Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.	4.1. Diseñar proyectos emprendedores de difusión y producción utilizando técnicas y metodologías para la obtención de recursos útiles para fortalecer la actividad teatral.
	4.2. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros y materiales para fortalecer la producción y el consumo artísticos.
	4.3. Construir alianzas estratégicas con honestidad y respeto, mediante el ejercicio de las relaciones públicas, a fin de capitalizar la interacción personal e institucional para la producción y difusión de espectáculos.

III. Análisis de competencias específicas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores

Competencia general: Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	CONOCIMIENTOS (SABER)	HABILIDADES (HACER)	ACTITUDES Y VALORES (SER)
1.1. Aplicar las teorías y corrientes teatrales a través del análisis crítico de textos y representaciones para sustentar su quehacer teatral.	Análisis de textos Análisis del espectáculo Historia del arte Historia del teatro Literatura dramática Teoría dramática	Análisis comparativo Análisis crítico Expresión oral y escrita	Crítica Objetividad Respeto
1.2. Estructurar creativa y coherentemente los elementos compositivos de la puesta en escena a través del estudio y práctica permanente de las técnicas de dirección para consolidar su propuesta.	Actuación Dirección escénica Diseño plástico de la escena Escenotécnica Literatura dramática Semiótica Trazo escénico	Abstracción Comunicación Conceptualización Creatividad Imaginación Liderazgo Manejo de grupos Trabajo en equipo Observación Creatividad Toma de decisiones	Colaborativa Respeto Tolerancia Humildad Disciplina
1.3 Crear un personaje a través del análisis del material dramático y la utilización de las diferentes técnicas de actuación para incorporarlo colaborativamente en la representación.	Técnicas de actuación Técnicas de voz Técnicas corporales Análisis de textos Psicología del personaje	Dicción Elasticidad Expresividad Plasticidad Precisión escénica Amplitud del registro vocal Imaginación Creatividad	Humildad Colaborativa Disciplina Compromiso

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	CONOCIMIENTOS (SABER)	HABILIDADES (HACER)	ACTITUDES Y VALORES (SER)
1.4. Crear textos dramáticos para la puesta en escena, aplicando las técnicas literarias y el análisis de textos, respetando las ideas y materiales provenientes de otras fuentes.	Literatura dramática Historia del teatro Teoría y comp. dramática Redacción	Progresión dramática Creatividad Observación	Honestidad Disciplina Crítica
1.5. Conocer los elementos escenotécnicos y comprender su lenguaje, para su manejo responsable y aplicación coherente dentro del discurso escénico.	Iluminación Escenografía Sonorización Vestuario Maquillaje Composición escénica Teoría del color Historia del arte Historia del teatro Orientación espacial	Manejo del espacio escénico Síntesis Abstracción Creatividad Observación	Responsabilidad Disciplina Organización

Competencia general: Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la practica escénica, que permitan incrementar el acervo de la disciplina.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	CONOCIMIENTOS (SABER)	HABILIDADES (HACER)	ACTITUDES Y VALORES (SER)
2.1. Plantear proyectos de investigación y/o documentación, que analicen responsablemente la problemática y el desarrollo de la actividad teatral en la región para contribuir a la consolidación y valoración de la disciplina.	Metodología de la invest. Archivo Elaboración de proyectos Comunicación oral y escrita Paquetería de cómputo	Redacción Análisis Síntesis Problematizar Creatividad	Organización Crítica Responsabilidad Ética Colaborativa Compromiso social
2.2. Comprender e interpretar un hecho escénico, a través del análisis y estudio de las teorías y técnicas teatrales, para propiciar la reflexión crítica de los involucrados en el proceso creativo, así como del público.	Literatura dramática Análisis del espectáculo Comunicación oral y escrita Historia del teatro Apreciación del arte Técnicas de actuación y dirección Entorno sociocultural	Redacción y comprensión Análisis Síntesis Creatividad Transmitir ideas	Crítica constructiva Tolerancia Respeto Ética

Competencia general: Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	CONOCIMIENTOS (SABER)	HABILIDADES (HACER)	ACTITUDES Y VALORES (SER)
<p>3.1. Diseñar con responsabilidad procesos de aprendizaje significativo utilizando métodos y técnicas didácticas para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del alumno.</p>	<p>Didáctica Comunicación oral y escrita Redacción y comprensión de lectura Psicología educativa Desarrollo humano Políticas educativas Planes y programas de diferentes niveles Técnicas de actuación y dirección Historia del teatro</p>	<p>Creatividad Redacción Organización</p>	<p>Ética Compromiso Crítica Innovación</p>
<p>3.2. Identificar deficiencias académicas a través de la reflexión y evaluación del trabajo en el aula para intervenir éticamente en la mejora de los procesos de aprendizaje.</p>	<p>Psicología educativa Teoría y dinámica de grupos Comunicación oral y escrita Didáctica Técnicas de actuación y dirección Historia del teatro</p>	<p>Observación Análisis Comparación Diferenciación Manejo de grupos</p>	<p>Responsabilidad Ética Compromiso Respeto Tolerancia Crítica Innovación</p>

Competencia general: Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	CONOCIMIENTOS (SABER)	HABILIDADES (HACER)	ACTITUDES Y VALORES (SER)
4.1. Diseñar proyectos emprendedores de difusión y producción utilizando técnicas y metodologías para la obtención de recursos útiles para fortalecer la actividad teatral.	Mercadotecnia Producción escénica y ejecutiva del espectáculo Relaciones públicas Comunicación oral y escrita Administración cultural Políticas culturales Planeación y gestión cultural Elaboración de proyectos Administración de recursos humanos	Creatividad Toma de decisiones Redacción y comprensión Organización Trabajo en Equipo Manejo de paquetería básica de computación	Liderazgo Honestidad Responsabilidad Visionario Cooperativo Sentido común Previsión
4.2. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros y materiales para fortalecer la producción y el consumo artísticos.	Políticas culturales Gestión cultural Administración cultural Administración pública Contabilidad básica Presupuestos y finanzas Planeación y gestión cultural Convenios y contratos	Instrumentación de proyectos Precisión administrativa Toma de decisiones Organización Trabajo en Equipo Capacidad de negociación Manejo de paquetería básica de computación Relaciones públicas	Liderazgo Honestidad Responsabilidad Cooperativo Flexible Transparencia Apertura Sentido común Previsión Tolerancia
4.3. Construir alianzas estratégicas con honestidad y respeto, mediante el ejercicio de las relaciones públicas, a fin de capitalizar la interacción personal e institucional para la producción y difusión de espectáculos.	Relaciones públicas Administración estratégica Elaboración de proyectos Administración pública Planeación y gestión cultural Política cultural Protocolos institucionales	Creatividad Instrumentación de proyectos Toma de decisiones Trabajo en Equipo Capacidad de negociación Relaciones públicas	Liderazgo Honestidad Responsabilidad Visionario Cooperativo Flexible Transparencia Apertura Sentido común Previsión Tolerancia

IV. Establecimiento de las evidencias de desempeño.

Competencia general: Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
1.1. Aplicar las teorías y corrientes teatrales a través del análisis crítico de textos y representaciones para sustentar su quehacer teatral.	Argumentar desde el punto de vista de la historia y la teoría teatrales el discurso escénico de una propuesta de montaje.
1.2. Estructurar creativa y coherentemente los elementos compositivos de la puesta en escena a través del estudio y práctica permanente de las técnicas de dirección para consolidar su propuesta.	Realizar la partitura escénica de una obra completa que incluya la composición visual y sonora.
1.3 Crear un personaje a través del análisis del material dramático y la utilización de las diferentes técnicas de actuación para incorporarlo colaborativamente en la representación.	Elaborar las partituras de acción, emoción, gestualidad y voz para la interpretación de un personaje.
1.4. Crear textos dramáticos para la puesta en escena, aplicando las técnicas literarias y el análisis de textos, respetando las ideas y materiales provenientes de otras fuentes.	Escribir un texto dramático con los elementos cualitativos inherentes.
1.5. Conocer los elementos escenotécnicos y comprender su lenguaje, para su manejo responsable y aplicación coherente dentro del discurso escénico.	Diseñar una propuesta escenotécnica congruente con el discurso escénico de un montaje especificando los recursos y materiales a utilizar.

Competencia general: Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la practica escénica, que permitan incrementar el acervo de la disciplina.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
2.1. Plantear proyectos de investigación y/o documentación que analicen responsablemente la problemática y el desarrollo de la actividad teatral en la región para contribuir a la consolidación y valoración de la disciplina.	Elaborar proyectos de investigación de la actividad teatral de la región.
2.2. Comprender e interpretar un hecho escénico, a través del análisis y estudio de las teorías y técnicas teatrales, para propiciar la reflexión crítica de los involucrados en el proceso creativo, así como del público.	Redactar y publicar comentarios y críticas vistos y analizados.

Competencia general: Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
3.1. Diseñar con responsabilidad procesos de aprendizaje significativo utilizando métodos y técnicas didácticas para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del alumno.	Elaborar programas de trabajo o cartas descriptivas para asignaturas o cursos proponiendo estrategias para su implementación.
3.2. Identificar deficiencias académicas a través de la reflexión y evaluación del trabajo en el aula para intervenir éticamente en la mejora de los procesos de aprendizaje.	Elaborar informes de prácticas docentes que incluyan el diagnóstico de las condiciones de aprendizaje, los planes de clase, las experiencias en la implementación y las propuestas de mejoramiento.

Competencia general: Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS	EVIDENCIA DE DESEMPEÑO
4.1. Diseñar proyectos emprendedores de difusión y producción utilizando técnicas y metodologías para la obtención de recursos útiles para fortalecer la actividad teatral.	Elaborar y desarrollar proyectos de producción y difusión para el fortalecimiento de la actividad teatral.
4.2. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros y materiales para fortalecer la producción y el consumo artísticos.	Elaborar planes de trabajo estratégico para la producción de una obra escénica o montaje y presentar los informes de actividades de los mismos.
4.3. Construir alianzas estratégicas con honestidad y respeto, mediante el ejercicio de las relaciones públicas, a fin de capitalizar la interacción personal e institucional para la producción y difusión de espectáculos.	Proponer convenios de colaboración cultural con una persona física o moral para la producción y/o difusión de un espectáculo.

V. Ubicación de competencias en el mapa curricular

Competencia general: Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.

Competencia específica	Asignatura integradora	Período integrador	Eje o área	Conjunto de asignaturas
1.1. Aplicar las teorías y corrientes teatrales a través del análisis crítico de textos y representaciones para sustentar su quehacer teatral.	Puesta en escena clásica y contemporánea	Etapa terminal	Historia y teoría teatral	Teatro contemporáneo en México Vanguardias teatrales Historia del teatro Teatro y sociedad Signo teatral Teorías de la actuación Metodología de la investigación Análisis del espectáculo Teoría dramática Investigación aplicada al arte Comunicación oral y escrita Entrenamiento corporal Actuación
1.2. Estructurar creativa y coherentemente los elementos compositivos de la puesta en escena a través del estudio y práctica permanente de las técnicas de dirección para consolidar su propuesta.	Puesta en escena clásica y contemporánea	Etapa terminal	Creación	Signo teatral Teorías de la actuación Taller de dirección escénica Dirección escénica Teoría dramática Teorías de la actuación Actuación Entrenamiento corporal Diseño plástico de la escena Escenotécnica teatral Producción teatral Investigación aplicada al arte Análisis del espectáculo Historia del teatro Historia comparada del arte Arte, danza y pensamiento Diseño de iluminación Diseño de escenografía Elaboración de vestuario Nuevas tendencias en el teatro

<p>1.3 Crear un personaje a través del análisis del material dramático y la utilización de las diferentes técnicas de actuación para incorporarlo colaborativamente en la representación.</p>	<p>Taller de actuación</p>	<p>Etapa disciplinaria</p>	<p>Creación</p>	<p>Entrenamiento corporal Voz Técnicas y teorías de la actuación Historia del teatro Teoría dramática Técnicas de dirección Historia comparada del arte Arte, danza y pensamiento Vanguardias teatrales Apreciación del arte Técnicas clown Nutrición Acondicionamiento físico Teatro infantil Nuevas tendencias en el teatro</p>
<p>1.4. Crear textos dramáticos para la puesta en escena, aplicando las técnicas literarias y el análisis de textos, respetando las ideas y materiales provenientes de otras fuentes.</p>	<p>Creación dramática</p>	<p>Etapa disciplinaria</p>	<p>Creación</p>	<p>Comunicación oral y escrita Teoría dramática Signo teatral Metodología de la investigación Vanguardias teatrales Historia teatral Investigación aplicada al arte Análisis del espectáculo Historia comparada del arte Literatura y sociedad en Hispanoamérica Estudios culturales fronterizos Seminario de teatro hispanoamericano Nuevas tendencias en el teatro</p>
<p>1.5. Conocer los elementos escenotécnicos y comprender su lenguaje, para su manejo responsable y aplicación coherente dentro del discurso escénico.</p>	<p>Producción teatral</p>	<p>Etapa disciplinaria</p>	<p>Creación</p>	<p>Diseño plástico de la escena Escenotecnia teatral Taller de dirección escénica Teoría del color Diseño de iluminación Diseño de escenografía Elaboración de vestuario Administración y gestión cultural Nuevas tendencias en el teatro Investigación aplicada al arte Signo teatral Historia del teatro Apreciación del arte</p>

Competencia general: Generar unidades de información confiables a través de la investigación responsable y documentación diligente de la practica escénica, que permitan incrementar el acervo de la disciplina.

Competencia específica	Asignatura integradora	Período integrador	Eje o área	Conjunto de asignaturas
<p>2.1. Plantear proyectos de investigación y/o documentación, que analicen responsablemente la problemática y el desarrollo de la actividad teatral en la región para contribuir a la consolidación y valoración de la disciplina.</p>	<p>Investigación aplicada al arte</p>	<p>Etapa disciplinaria</p>	<p>Historia y teoría teatral</p>	<p>Teatro y sociedad Análisis del teatro en México Metodología de la investigación Comunicación oral y escrita Historia del teatro Teoría dramática Análisis del espectáculo Diseño y evaluación de proyectos Estudios culturales fronterizos Historia comparada del arte Literatura y sociedad Hispanoamérica Seminario de teatro hispanoamericano Nuevas tendencias en el teatro</p>
<p>2.2. Comprender e interpretar un hecho escénico, a través del análisis y estudio de las teorías y técnicas teatrales, para propiciar la reflexión crítica de los involucrados en el proceso creativo, así como del público.</p>	<p>Análisis del espectáculo</p>	<p>Etapa terminal</p>	<p>Historia y teoría teatral</p>	<p>Teoría dramática Signo teatral Historia del teatro Teatro y sociedad Análisis del espectáculo Metodología de la investigación Nuevas tendencias en el teatro Seminario de teatro hispanoamericano Estudios culturales fronterizos Literatura y sociedad en Hispanoamérica Historia comparada del arte Investigación aplicada al arte Vanguardias teatrales Comunicación oral y escrita</p>

Competencia general: Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la educación artística.

Competencia específica	Asignatura integradora	Período integrador	Eje o área	Conjunto de asignaturas
3.1. Diseñar con responsabilidad procesos de aprendizaje significativo utilizando métodos y técnicas didácticas para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes del alumno.	Enseñanza del teatro	Etapa terminal	Docencia	Didáctica Teoría y dinámica de grupos Historia del teatro Vanguardias teatrales Teatro y sociedad Teatro infantil Introducción a la docencia Signo teatral Teoría dramática Dirección escénica Investigación aplicada al arte Comunicación oral y escrita Historia del teatro Análisis del espectáculo Diseño y evaluación de proyectos Historia comparada del arte Literatura y sociedad en Hispanoamérica Estudios culturales fronterizos Prácticas teatrales en la comunidad Seminario de teatro hispanoamericano
3.2. Identificar deficiencias académicas a través de la reflexión y evaluación del trabajo en el aula para intervenir éticamente en la mejora de los procesos de aprendizaje.				

Competencia general: Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo artístico.

Competencia específica	Asignatura integradora	Período integrador de proyectos	Eje o área	Conjunto de asignaturas
4.1. Diseñar proyectos emprendedores de difusión y producción utilizando técnicas y metodologías para la obtención de recursos útiles para fortalecer la actividad teatral.	Diseño y evaluación de proyectos	Etapa terminal	Administración y gestión	Administración y gestión cultural Comunicación oral y escrita Metodología de la investigación Diseño plástico de la escena Producción teatral Escenotecnia Investigación aplicada al arte Historia del teatro Vanguardias teatrales Teatro y sociedad Teorías de la actuación Signo teatral Teoría dramática Análisis del espectáculo Estudios culturales fronterizos Historia comparada del arte Literatura y sociedad en Hispanoamérica Prácticas teatrales en la comunidad Seminario de teatro hispanoamericano
4.2. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros y materiales para fortalecer la producción y el consumo artísticos.				
4.3. Construir alianzas estratégicas con honestidad y respeto, mediante el ejercicio de las relaciones públicas, a fin de capitalizar la interacción personal e institucional para la producción y difusión de espectáculos.				

ESCUELA DE ARTES

ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE LAS LICENCIATURAS EN DANZA Y TEATRO

1. Separar el documento, presentando cada programa en lo individual.

Se atendió a la recomendación.

2. Reconsiderar la seriación de las asignaturas particularmente en la Licenciatura en Danza.

1) Se eliminó la seriación de las asignaturas Cuerpo y salud en la danza I y II y se modificó la nomenclatura quedando **Danza y medicina** y **Cuerpo y salud en la danza**.

2) En el caso de las asignaturas encaminadas a la formación técnica, es indispensable la seriación, dado que el aprendizaje de la danza es necesariamente dosificado y gradual. El estudiante logra desarrollar sus capacidades motoras y crea hábitos físicos de movimiento tecnificado a partir de la asimilación e incorporación de un proceso metodológico de enseñanza, garantizando una maduración sensoriomotriz con la que podrá conocer cabalmente las posibilidades de su cuerpo.

3. Considerar eliminar el término “Introducción” en algunas asignaturas.

Se atendió a la recomendación exceptuando el caso de la asignatura **Introducción a la música** de la Licenciatura en danza, ya que por tratarse de un aprendizaje complementario se busca abordar el tema sólo a nivel introductorio.

4. Considerar la incorporación de la asignatura de Estructura Socioeconómica de México.

Se incorporó la asignatura en el primer semestre de ambas licenciaturas con un total de 6 créditos
(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 47)
(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 44)

5. Revisar la descripción genérica de las asignaturas.

Se llevó a cabo una revisión general de las descripciones genéricas de asignatura, misma que resultó en la actualización de referencias bibliográficas y en una mayor claridad en la redacción de algunas competencias.

6. Actualizar dentro del área metodológica las referencias bibliográficas.

Se atendió a la recomendación.
(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 60)
(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 61)

7. Cuidar que en los apartados de servicio social y prácticas profesionales se encuentran asignaturas asociadas.

Se enlistaron las materias en los apartados correspondientes, y se señalaron en los mapas curriculares.

(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, págs. 28 y 29)

(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, págs. 27 y 28)

8. En otras modalidades de acreditación incluir “proyectos de vinculación con valor en créditos”.

Se incorporaron los proyectos de vinculación y extensión a las modalidades de acreditación.

(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 27)

(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 26)

9. En el apartado de prácticas profesionales, revisar el reglamento vigente, 2004.

Se consultó el Reglamento vigente y se hicieron los cambios correspondientes.

(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 28)

(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 27)

10. En el perfil de egreso reconsiderar lo de “como investigador...”, dado que el grado de licenciatura no habilita para desarrollar esta actividad, o redactarlo de manera tal que clarifique el nivel de esta habilidad en la competencia.

Se atendió a la recomendación.

(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 42)

(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 38)

11. Ordenar el mapa curricular y dejar los espacios de optativas al final de las asignaturas obligatorias.

Se atendió a la recomendación.

(Proyecto de creación de la Licenciatura en danza, pág. 47)

(Proyecto de creación de la Licenciatura en teatro, pág. 44)