

Universidad Autónoma
de Baja California

29 ENE 2026

FACULTAD DE ARTES TIJUANA

RECTORIA
RECIBIDO

Oficio núm. 020/2026-1

DR. LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

Rector de la UABC

Presente

En atención al oficio circular No. 050/2026 emitido por la Secretaría General, pongo a su consideración incluir en el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo Universitario la propuesta del Consejo Técnico de la Facultad de Artes de **Modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Tijuana, B.C. a 28 de enero del 2026

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTORA

DRA. MAYRA HUERTA JIMÉNEZ

c.c.p. Mtra. Edith Montiel Ayala. Secretaria General.
c.c.p. Dra. Haydeé Gomez Llanos Juárez. Vicerrectoría del Campus Tijuana.
c.c.p. Archivo
MHJ/czm

Acta de sesión de Consejo Técnico de la Facultad de Artes Tijuana

En la ciudad de Tijuana, Baja California, el día 28 de enero de 2026, a las 13:00 horas, en el Salón 204 de la Facultad de Artes Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, se llevó a cabo una reunión de Consejo Técnico para seleccionar el representante de Mérito Académico, donde se revisaron los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación para la licenciatura en Teatro.
5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos para uso de espacios de la Facultad de Artes Tijuana.
6. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos de titulación de la Facultad de Artes Tijuana.
7. Asuntos generales
8. Clausura de la sesión

ACUERDOS

Una vez hecho el pase de lista y verificado el quorum legal de la sesión, se leyó el orden del día y se procedió al desahogo de los puntos.

La Dra. Denisse Zúñiga Gómez y el Mtro. Víctor Isordia Cervantes proceden a la presentación de la propuesta de la modificación de la licenciatura en Teatro.

Una vez hecha la propuesta, se procede a la discusión. El Dr. Roberto Rosique señala que es necesario que el compromiso social se vea reflejado en el mapa curricular, ya sea en materias obligatorias y optativas. Se señala que esos temas se reflejan en las materias del área de docencia, optativas y las prácticas profesionales. El Mtro Ramón Verdugo señala que también se incluye dentro de las temáticas de gestion. La Dra. Huerta pregunta sobre cómo se aborda la interdisciplina. El profesor Hernández señala que las asignaturas de laboratorio escénico permiten abordar la interdisciplina y ampliar los horizontes. La Dra. Zúñiga señala que también se refleja en el lenguaje disciplinar, que permite la ampliación del campo. La Dra. Huerta señala la seriación

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like Denisse Zúñiga, Víctor Isordia, Roberto Rosique, Ramón Verdugo, and others.]

El Dr. Fernández pregunta sobre un calendario de actividades disponible para poder verificar los espacios. El Mtro. González pregunta si se ha contemplado un espacio para una sala de docentes. El Dr. Fernández pregunta si se pueden establecer espacios provisionales como trailas o contenedores. El Dr. Jiménez señala que es importante hacer la gestión para la construcción de un espacio integral para el crecimiento de la unidad. La Dra. Huerta señala diferentes opciones para la ampliación

de los espacios disponibles para la unidad académica. La alumna Ventura pregunta si los espacios serán accesibles para los proyectos de asignaturas, y el alumno Hernández pregunta cuantas veces se pueden apartar durante el semestre, el tiempo de las exposiciones y la anticipación con la que se pueden apartar los espacios. Se responde que las prioridades están establecidas en el documento, siendo los proyectos curriculares los primeros, y que se tratará de ser equitativo en todo momento, en función de la disposición de espacios y las necesidades.

Se votan los lineamientos para la utilización de los espacios de la Facultad de Artes Tijuana para actividades curriculares y extracurriculares, proyectos académicos institucionales y proyectos externos. Se aprueban por unanimidad.

Se presentan los lineamientos para el proceso de Titulación de la Facultad de Artes Tijuana. Se propone la creación de una comisión para revisar los lineamientos de titulación de la Facultad de Artes Tijuana. Se integran Jessica Ochoa, Osiris Fernández Arias, Bryan Hernández Gallo, Alfredo González Reynoso y Charlotte Ventura. A esta comisión se integrarían las coordinaciones de la Facultad de Artes Tijuana.

En asuntos generales, se aborda la presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 2025 – 2029. Se señala que se tienen que actualizar diferentes reglamentos, como el reglamento de talleres y el manual de tutorías, así la presentación del primer informe de actividades de la Facultad de Artes Tijuana, por lo que el consejo sesionará varias veces durante el semestre.

Se clausura la sesión.

Mayra Huerta Jiménez

Mayra Huerta Jiménez

Presidenta

Ramón Verdugo Becerra

Ramón Verdugo Becerra
Profesor Titular

Jorge Luis Osiris Fernández Arias

Jorge Luis Osiris Fernández Arias
Profesor Titular

Paulina Verónica Alejandra Bahena Rincón

Paulina Verónica Alejandra Bahena Rincón
Profesora Titular

Alfredo González Reynoso

Alfredo González Reynoso
Profesor Titular

Universidad Autónoma
de Baja California

FACULTAD
de ARTES

Gilberto Terrazas Gaxiola
Profesor Titular

José Constantino Hernández Espinoza
Profesor Titular

Jessia Elizabeth Ochoa Carreón
Alumna Titular

Carmen Leilani Escárcega Contreras
Alumna Titular

Charlotte Ventura Gallegos
Alumna Titular

Valeria Paulette López Payan
Alumna Titular

Brian Osiris Hernández Gallo
Alumno Titular

Christian Moisés Zúñiga Méndez
Suplente Presidenta

José Roberto Jiménez Rosique
Profesor Suplente

Ivonne Aranda García
Profesora Suplente

Erick Isaac Sainz Castillo
Profesor Suplente

Eduardo Yael González Tamayo
Profesor Suplente

Itzel Monserrat Rodríguez Pérez
Alumna Suplente

Yaritza Estrada Jacobo
Alumna Suplente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE
ARTES

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA**

Licenciatura en Teatro

Propuesta de modificación del plan de estudios y cambio de denominación que presenta la Facultad de Artes, Tijuana.

Mexicali, Baja California, México. Febrero de 2026

**Propuesta de modificación del Plan de Estudios 2018-2
y cambio de denominación de Licenciado en Teatro a
Licenciatura en Teatro.**

Facultad de Artes

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

DIRECTORIO

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre

Rector

Mtra. Edith Montiel Ayala

Secretaria General

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel

Vicerrector campus Mexicali

Dra. Haydeé Gómez Llanos Juárez

Vicerrectora campus Tijuana

Dra. Lus Mercedes López Acuña

Vicerrectora campus Ensenada

Dra. Yessica Espinosa Díaz

Coordinadora General de Formación Profesional

Dra. Mayra Huerta Jiménez

Directora de la Facultad de Artes, Tijuana

Dr. Antelmo Castro López

Jefe del Departamento de Diseño Curricular

PROYECTO DE MODIFICACIÓN CURRICULAR

Coordinadores

Mtro. Víctor Isordia Cervantes
Dra. Denisse Zúñiga Gómez
Dr. Christian Moisés Zúñiga Méndez

Comité de Diseño Curricular

Dr. Daniel Serrano Moreno
Mtra. Claudia García Villa
Lic. José Constantino Hernández Espinosa
Mtro. Erick Isaac Sainz Castillo
Mtro. Yoall Morales Uribe
Lic. Frida Cueva Castañeda
Mtro. Ramón Verdugo López

Asesoría y revisión de la metodología de desarrollo curricular

Dr. Antelmo Castro López

Diseño de programas de unidad de aprendizaje

Claudia García Villa
Christian Moisés Zúñiga Méndez
Daimary Sánchez Moreno
Daniel Serrano Moreno
David Raymundo Gardea Chávez
Denisse Zúñiga Gómez
Erick Isaac Sainz Castillo
Frida Cueva Castañeda
Gustavo Nava Mendoza
José Constantino Hernández Espinosa
José Joel Vences Fernández
Ramón Verdugo López
Yoall Morales Uribe
Víctor Isordia Cervantes

Asesoría en el diseño de programas de unidad de aprendizaje

Lic. Claudia Vidaña Jiménez

Mtra. Brianda Guadalupe García Guerrero

Mtra. Itzel Ashanty Moreno Heras

Lic. Ana Luisa Ramírez Jiménez

Dra. Ananda Aracely Navarro Barrera

Dr. Antelmo Castro López

Índice

1. Introducción	8
2. Justificación	12
3. Plan de estudios	20
3.1. Perfil de ingreso	20
3.2. Perfil de egreso	22
3.3. Campo profesional	23
3.4. Características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación	24
3.5. Características de las unidades de aprendizaje por áreas de conocimiento.....	27
3.6. Descripción cuantitativa del plan de estudios	29
3.7. Mapa curricular de la Licenciatura en Teatro	30
3.8. Tipología de las unidades de aprendizaje	33
3.9. Equivalencias de las unidades de aprendizaje	37
3.10. Promoción del idioma inglés desde el currículo	40
3.11. Promoción del uso de TI e IA.....	40
3.12. Promoción de habilidades blandas	41
3.13. Certificados	41
4. Filosofía educativa	43
4.1. Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California	43
4.2. Misión y visión de la Universidad Autónoma de Baja California.....	48
4.3. Misión y visión de la unidad académica	48
4.4. Misión, visión y objetivos del programa educativo Licenciatura en Teatro	49
5. Descripción de la propuesta	52
5.1. Etapas de formación	52
5.1.1. Etapa básica	52
5.1.2. Etapa disciplinaria.....	53
5.1.3. Etapa terminal	53
5.2. Descripción de las modalidades de aprendizaje y obtención de créditos, y sus mecanismos de operación.....	54
5.2.1. Unidades de aprendizaje obligatorias.....	55

5.2.2. Unidades de aprendizaje optativas.....	56
5.2.3. Otros cursos optativos	56
5.2.4. Estudios independientes.....	57
5.2.5. Ayudantía docente.....	57
5.2.6. Ayudantía de investigación.....	58
5.2.7. Ejercicio investigativo	59
5.2.8. Apoyo a actividades de extensión y vinculación	60
5.2.9. Proyectos de vinculación con valor en créditos (PVVC)	61
5.2.10. Actividades artísticas, culturales y deportivas	66
5.2.11. Prácticas profesionales.....	67
5.2.12. Programa de emprendedores universitarios.....	69
5.2.13. Actividades para la formación en valores	70
5.2.14. Cursos intersemestrales	72
5.2.15. Movilidad e intercambio estudiantil.....	73
5.2.16. Servicio social comunitario y profesional	75
5.2.17. Lengua extranjera.....	77
5.3. Titulación.....	79
5.4. Requerimientos y mecanismos de implementación	80
5.4.1. Difusión del programa educativo	80
5.4.2. Descripción de la planta académica	81
5.4.3. Descripción de la infraestructura, materiales y equipo de la unidad académica	82
5.4.4. Descripción de la estructura organizacional	87
5.4.5. Descripción del Programa de Tutoría Académica	89
6. Descripción del sistema de evaluación	92
6.1. Evaluación del plan de estudios	92
6.2. Evaluación del aprendizaje.....	93
6.3. Evaluación colegiada del aprendizaje.....	94
7. Referencias	96
8. Evaluación de pares externos	99
9. Anexos	104
9.1. Anexo 1. Formatos metodológicos.....	104
9.2. Anexo 2. Actas de Consejos Técnicos.....	123
9.3. Anexo 3. Programas de unidad de aprendizaje	127
9.4. Anexo 4. Evaluación Externa e Interna	721

1. Introducción

El teatro ha transitado históricamente desde prácticas rituales y expresiones escénicas tradicionales hacia un campo artístico y académico complejo que integra creación, interpretación, dirección, dramaturgia, pedagogía, teoría crítica y gestión cultural. Su evolución ha estado estrechamente vinculada a los cambios sociales, políticos, estéticos y tecnológicos de cada época, así como al diálogo constante con otras disciplinas artísticas y del conocimiento, como la música, la danza, la literatura, las artes visuales, los estudios culturales y las ciencias sociales. En el contexto contemporáneo, el teatro se redefine no solo como una manifestación artística, sino también como un espacio de reflexión crítica, construcción simbólica y transformación social (Lehmann, 2006; Pavis, 2016).

En un mundo globalizado e interconectado, las artes escénicas adquieren un papel central en la interpretación de las problemáticas sociales, identitarias y culturales que atraviesan a las comunidades locales y globales. El teatro contemporáneo responde a fenómenos como la diversidad cultural, la movilidad humana, las desigualdades sociales, las crisis ambientales y los avances tecnológicos, generando lenguajes escénicos híbridos y nuevas formas de producción y circulación artística. En este escenario, la formación universitaria en teatro enfrenta el reto de preparar profesionales capaces de crear, analizar y gestionar propuestas escénicas pertinentes, críticas y contextualizadas, al tiempo que dialogan con públicos diversos y entornos culturales cambiantes (Brook, 2015; Fischer-Lichte, 2008).

Las tendencias actuales que definen la profesión teatral incluyen la expansión de la creación interdisciplinaria, el uso de tecnologías digitales en la escena, la experimentación con nuevos dispositivos performativos, el teatro comunitario y socialmente comprometido, así como el fortalecimiento de la investigación-creación como eje fundamental de la formación artística. Asimismo, la gestión cultural, la producción independiente, la mediación artística y la docencia se consolidan como campos laborales relevantes para los egresados en teatro, lo que demanda el desarrollo de competencias múltiples que trascienden la actuación tradicional y amplían el perfil profesional del

licenciado en teatro (Boal, 2009; Schechner, 2013).

La relevancia del teatro en la actualidad es incuestionable: las sociedades requieren espacios de diálogo, representación simbólica y construcción de sentido que permitan comprender la complejidad de la experiencia humana. El teatro contribuye al fortalecimiento del tejido social, a la preservación y resignificación de la memoria colectiva, al ejercicio de los derechos culturales y a la formación de ciudadanía crítica. De igual forma, las industrias culturales y creativas reconocen al teatro como un sector estratégico que impulsa el desarrollo cultural, económico y educativo, generando oportunidades laborales que exigen profesionales con formación sólida, flexible y contextualizada (UNESCO, 2022).

Entre las tendencias emergentes en la formación teatral universitaria destacan la incorporación de enfoques interculturales y decoloniales, la perspectiva de género y diversidad, la creación escénica situada, el trabajo colaborativo y la integración de metodologías activas centradas en el estudiante. Paralelamente, los futuros egresados deberán enfrentar desafíos complejos, como la precarización laboral en el sector cultural, la necesidad de autogestión, la adaptación a entornos digitales y la construcción de proyectos artísticos sostenibles. Esto exige el desarrollo de competencias creativas, críticas, éticas y emprendedoras, así como una formación integral que articule teoría, práctica, investigación y vinculación social (Bourriaud, 2019; Mignolo & Walsh, 2018).

En este marco, el Programa Educativo de la Licenciatura en Teatro requiere una revisión y actualización curricular que responda a las transformaciones del campo escénico y a las demandas actuales del contexto sociocultural. La propuesta de modificación curricular se orienta a fortalecer la pertinencia, coherencia y flexibilidad del plan de estudios, promoviendo una formación integral que prepare profesionales capaces de crear, investigar, gestionar y reflexionar críticamente sobre el hecho teatral. De este modo, se busca consolidar un programa académico que contribuya al desarrollo artístico y cultural, al tiempo que responda de manera pertinente a los retos contemporáneos del teatro en el ámbito local, nacional e internacional.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en su afán de cumplir su compromiso con la sociedad de formar profesionales competentes para responder a las demandas laborales de la región, oferta programas educativos pertinentes y de vanguardia que garantizan la generación de capital humano de alto rendimiento con

capacidad de innovación científica y tecnológica. En congruencia con los compromisos institucionales, el Plan de Estudios 2018-2 del programa educativo Licenciatura en Teatro, después de 7 años de operación, se sometió a una evaluación externa e interna con el propósito de determinar su pertinencia (Serna y Castro, 2018), en consecuencia, los hallazgos obtenidos condujeron a su modificación de acuerdo con el avance que experimenta la sociedad y la ciencia, a fin de ser coherente ante las necesidades que el entorno demanda.

En este documento se presenta la propuesta de modificación del plan de estudios del programa educativo Licenciatura en Teatro, que ha sido diseñado bajo la filosofía institucional, el enfoque basado en competencias y la flexibilidad curricular, como estrategia de desarrollo de planes de estudio de la UABC (2018), que, además, está apoyada en una estructura académica y administrativa pertinente y suficiente para su operación.

Con el propósito de presentar sus aspectos esenciales, el documento se compone de nueve grandes apartados. En el primero, se realiza una introducción. En el segundo apartado se plantea la justificación de la propuesta de modificación del Plan de Estudios 2017-1 a partir de la evaluación externa e interna del programa educativo. En el tercer apartado se describe el plan de estudios donde se indica el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el campo profesional, las características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación y por áreas de conocimiento, el mapa curricular, la descripción cuantitativa del plan de estudios, la equivalencia y la tipología de las unidades de aprendizaje. El cuarto apartado contiene el sustento filosófico-educativo desde la perspectiva del *Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California* (UABC, 2018), además se integra la misión, la visión y los objetivos del programa educativo. El quinto apartado detalla las etapas de formación, las modalidades de aprendizaje para la obtención de créditos y su operación; los requerimientos y mecanismos de implementación; el programa de tutoría académica; la planta docente, la infraestructura, materiales y equipo; y la organización de la unidad académica, necesarias para operar el nuevo plan de estudios. El sexto apartado define el sistema de evaluación tanto del plan de estudios como del aprendizaje. En el séptimo apartado se colocan las referencias utilizadas en el documento. En el octavo apartado se integran las expresiones que emitieron pares externos después de un proceso de revisión de la propuesta. Al final, en

el noveno apartado se incluyen los anexos con los formatos metodológicos (anexo 1), acta de aprobación de Consejo Técnico de la unidad académica (anexo 2), los programas de unidades de aprendizaje (anexo 3) y el estudio de evaluación externa e interna del programa educativo (anexo 4).

2. Justificación

Desde un contexto internacional, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Agenda 2030, se observa la importancia de priorizar la calidad de la educación en todos los niveles, reconociendo el papel de la educación superior como vínculo para el crecimiento económico y reductor de la desigualdad.

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2023 - 2027 de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dentro de sus políticas transversales plantea la importancia de enfocar y orientar los esfuerzos de los miembros de la comunidad universitaria hacia la excelencia e innovación educativa, y presenta en sus prioridades institucionales la relevancia de formular esquemas para la modificación oportuna de los programas de estudio que permitan favorecer los perfiles de egreso para el desarrollo de competencias transversales de alcance global (UABC, 2023).

La información que se toma como base para justificar esta propuesta, de modificación de plan de estudios, corresponde a los estudios de evaluación externa e interna del programa educativo. Los estudios se realizaron con apego a la metodología establecida por la UABC para fundamentar la creación, modificación o actualización de programas educativos de licenciatura (UABC, 2017). Los resultados de los estudios permitieron identificar las problemáticas que afectan al desarrollo de la profesión, las tendencias que se presentan en el ámbito del teatro para diferentes contextos y las competencias requeridas en el campo profesional de desempeño.

A continuación, se presentan los principales resultados de los estudios y las conclusiones que se obtuvieron, mismos que justifican la propuesta de modificar el plan de estudios.

Fundamentación social

La actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Teatro responde a un contexto social, cultural y laboral caracterizado por transformaciones constantes en las formas de producción artística, en las dinámicas del sector cultural y en las condiciones de inserción

profesional de los egresados. El teatro, como práctica artística y social, cumple una función fundamental en la construcción del pensamiento crítico, la identidad cultural y la participación comunitaria; sin embargo, quienes ejercen esta disciplina enfrentan condiciones estructurales que inciden directamente en su desarrollo profesional.

Entre los principales retos laborales identificados por egresados del programa se encuentra la baja remuneración económica, señalada por el 50.0% de los encuestados, seguida del escaso reconocimiento social del trabajo artístico (30.0%), la falta de apoyo institucional al arte y la cultura (30.0%) y un campo laboral limitado (30.0%). A estas problemáticas se suman la competencia creciente dentro del sector, la falta de formalidad laboral y la carencia de formación en áreas complementarias del teatro, cada una con un 10.0% de las menciones. Estas condiciones evidencian la necesidad de una formación más integral que permita al egresado diversificar sus posibilidades de inserción laboral y fortalecer su autonomía profesional. (Bermúdez et al., 2024; IMCO, 2022)

El análisis del mercado laboral muestra que los profesionistas ocupados en música y artes escénicas suman 34,537 personas al primer semestre de 2024, ubicando a esta área en la tercera posición dentro del campo de las artes. No obstante, se trata de uno de los sectores con menor ingreso promedio mensual, estimado en \$11,888 pesos, lo que refleja la precarización del trabajo artístico. Asimismo, se observa una marcada desigualdad de género, ya que el 68.0% de los profesionistas ocupados son hombres y solo el 32.0% mujeres, situación que obliga a reflexionar sobre las condiciones de equidad e inclusión dentro del sector. (INEGI, 2024)

Desde la perspectiva de los empleadores, se reporta que, en promedio, cada institución o espacio cultural emplea a tres egresados de la UABC, compartiendo el mercado laboral con profesionistas formados en universidades como la Universidad Veracruzana, la Universidad de Sonora y el Colegio de la Frontera Norte. Los empleadores identifican como principales desafíos profesionales la falta de iniciativa, la resolución de conflictos y las debilidades en gestión y producción. En contraste, destacan como fortalezas de los egresados sus conocimientos disciplinares, su responsabilidad y su actualización constante. (UABC, 2024)

Las competencias más valoradas por los empleadores incluyen la producción ejecutiva, la planificación y diseño de proyectos, la gestión cultural, la creación escénica,

el cumplimiento de actividades en tiempo y la formación escénica de estudiantes. En términos generales, el 100% de los empleadores se manifiesta satisfecho o muy satisfecho con el desempeño de los egresados, lo que confirma la pertinencia del programa, pero también señala la necesidad de fortalecer áreas estratégicas vinculadas con la profesionalización del ejercicio teatral.

En este sentido, la actualización del plan de estudios se justifica socialmente como una respuesta a las condiciones reales del entorno laboral, a las necesidades culturales de la comunidad y a la urgencia de formar profesionistas capaces de incidir de manera crítica, creativa y sostenible en el ámbito artístico y social.

Fundamentación profesional

El teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad y se define como la representación de historias a través de la actuación, integrando elementos como el cuerpo, la voz, el espacio, la música, el movimiento y la visualidad. Desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su consolidación como disciplina profesional en Europa durante el siglo XVI, el teatro ha evolucionado en estrecha relación con los contextos sociales, políticos y culturales de cada época.

La Licenciatura en Teatro se concibe como una formación multidisciplinaria que no se limita a la preparación actoral, sino que promueve el desarrollo integral del artista escénico como creador, intérprete, gestor, docente y productor. El profesional del teatro contemporáneo debe ser capaz de reflexionar críticamente sobre su práctica, participar activamente en procesos colectivos y adaptarse a diversos entornos de trabajo, tanto tradicionales como emergentes.

Los campos de acción de la profesión abarcan la actuación, la dirección escénica, la dramaturgia, la docencia, la gestión cultural, la producción y la crítica, así como su inserción en medios audiovisuales, radiofónicos, cinematográficos, dancísticos y circenses. Estas prácticas requieren conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos específicos que se desarrollan de manera progresiva a lo largo de la formación académica.

En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos han impactado de manera significativa en la práctica teatral. El uso de tecnologías de la información y la comunicación, iluminación inteligente, escenografía digital, aplicaciones móviles,

dispositivos interactivos, robótica y sistemas de control inalámbrico ha transformado la relación entre escena y espectador, ampliando las posibilidades estéticas y narrativas del teatro contemporáneo. Ejemplos de ello son las puestas en escena que integran aplicaciones de geolocalización, vestuarios con iluminación LED, escenografías automatizadas y experiencias inmersivas mediadas por dispositivos móviles. (Voccia, 2022; Observatorio Teatral UNAM, 2021)

Estos avances demandan una formación actualizada que favorezca el trabajo interdisciplinario y la colaboración con áreas afines como arquitectura, diseño gráfico, diseño multimedia, artes visuales, música, gestión cultural, lenguas e historia del arte, entre otras. En consecuencia, la profesión teatral se proyecta hacia un futuro en el que la versatilidad, la innovación y la capacidad de gestión serán competencias clave para la sostenibilidad del ejercicio profesional.

Fundamentación institucional

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Teatro se encuentra alineado con los principios del Modelo Educativo de la UABC, sustentado en el humanismo, el constructivismo y la educación continua. Asimismo, integra componentes fundamentales como el aprendizaje centrado en el estudiante, el enfoque por competencias, la flexibilidad curricular, la vinculación con el entorno y la movilidad académica. (UABC, s. f.)

Como parte del proceso de evaluación interna del currículo, se analizaron las opiniones de estudiantes y docentes con el propósito de identificar fortalezas y áreas de mejora del programa. En el estudio participaron 78 estudiantes de distintos semestres, con una distribución mayoritaria de mujeres (61.5%), seguida de hombres (33.3%), y una representación menor de otras identidades. En general, las y los estudiantes expresaron una valoración positiva del programa, especialmente en las asignaturas de formación básica y disciplinar. (Bermúdez et al., 2024; UABC, 2024)

No obstante, señalaron la necesidad de actualizar el plan de estudios mediante la eliminación de asignaturas consideradas poco pertinentes, la incorporación de nuevas materias en áreas como dramaturgia, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, gestión cultural y otros tipos de teatro, así como una mayor flexibilidad curricular. Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la formación práctica, mejorar la

preparación para el mercado laboral, equilibrar la carga académica y promover el aprendizaje del idioma inglés y el uso de tecnologías.

Por su parte, participaron 11 docentes de la facultad, con formación académica que va desde licenciatura hasta doctorado. Los profesores coincidieron en que el perfil de egreso es congruente con las demandas del mercado laboral; sin embargo, identificaron áreas de mejora relacionadas con la actualización de competencias digitales, la gestión de proyectos, la docencia y la articulación entre contenidos teóricos y prácticos. También señalaron la necesidad de ajustar la carga horaria, mejorar la secuenciación de asignaturas y fortalecer la transversalidad del currículo.

Tanto docentes como estudiantes coincidieron en que el idioma inglés y el uso de tecnologías no se promueven de manera suficiente, a pesar de su relevancia en el contexto fronterizo y en el ejercicio profesional contemporáneo. En este sentido, se reconoce la pertinencia de incorporar estrategias formativas que incluyan modelos híbridos, modalidades a distancia y una mayor integración de herramientas digitales.

En síntesis, los resultados de la evaluación interna evidencian que el programa cuenta con bases sólidas, pero requiere una actualización que responda a las transformaciones del entorno profesional, fortalezca la formación integral del estudiantado y garantice la pertinencia social, profesional e institucional de la Licenciatura en Teatro.

Conclusión

La modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro se justifica plenamente a partir del análisis del contexto social y profesional, así como de los resultados de la evaluación interna y externa del programa. La actualización permitirá fortalecer la formación integral del estudiantado, mejorar su inserción laboral y responder de manera pertinente a las transformaciones del campo teatral contemporáneo. En la Tabla 1 se presentan las diferencias entre el plan actual y la propuesta de modificación.

Tabla 1.

Comparativa de principales diferencias entre el Plan de Estudios 2018 y el Nuevo Plan de Estudios.

Eje	Plan de estudios 2018-2	Nuevo plan de estudios (propuesto)
Enfoque del perfil de ingreso	Interés vocacional centrado principalmente en la actuación y el entrenamiento escénico.	Interés integral por las artes escénicas, incorporando dimensiones teóricas, pedagógicas, sociales y de gestión.
Conocimientos previos esperados	Nociones generales de cultura y experiencia teatral deseable.	Redacción, comprensión lectora y apreciación artística como bases académicas.
Habilidades de ingreso	Expresión corporal y vocal básica.	Comunicación oral y escrita, creatividad, pensamiento crítico e iniciativa para proyectos artísticos.
Actitudes y valores	Disciplina y trabajo en equipo orientados al entrenamiento.	Ética, sensibilidad social, colaboración interdisciplinaria y apertura a la crítica.
Perfil de egreso	Formación centrada en la actuación y la dirección escénica.	Formación integral en creación, análisis, docencia y gestión escénica con compromiso social.
Tecnología e innovación	Presencia limitada o implícita.	Integración explícita de tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación escénica.
Gestión y producción	Contenidos introductorios.	Competencia central para proyectos viables, sostenibles y con visión emprendedora.
Dimensión pedagógica	Formación básica para la docencia artística.	Capacidad para diseñar y conducir procesos formativos inclusivos en contextos formales y no formales.
Campo profesional	Compañías teatrales y proyectos artísticos tradicionales.	Sectores público, privado y ejercicio independiente con servicios profesionales diversificados.

Eje	Plan de estudios 2018-2	Nuevo plan de estudios (propuesto)
Inglés como segunda lengua	Es requisito de titulación el logro del nivel A2 o su equivalente de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia, pero el plan de estudio no integra asignaturas ni experiencias en inglés.	El nivel de logro del inglés a A2 se promociona desde el currículo con la impartición de la asignatura English nivel 1, las prácticas en inglés de la asignatura Herramientas Digitales para la escena y la clase en inglés de Acting Laboratory, con una adaptación de las necesidades del profesional escénico con vocabulario técnico impartido en su totalidad en inglés. También se toman en cuenta las experiencias de aprendizaje en otro idioma como asistencia a obras teatrales en universidades de la franja fronteriza o prácticas en conjunto gracias al intercambio docente y estudiantil. <i>Etapas básicas:</i> • English L1 • Herramientas Digitales para la Escena (clase bilingüe) <i>Etapas disciplinarias:</i> • Acting Laboratory
Optatividad	Se incluye un conjunto de unidades de aprendizaje optativas de apoyo a las áreas de conocimiento de la profesión, y que atienden a la flexibilidad desde el currículo.	Se mantiene la flexibilidad curricular, pero con un ordenamiento de la optatividad a fin de contribuir a las áreas de conocimiento de la profesión, pero sobre todo para desarrollar competencias específicas y emergentes del mercado laboral y del avance de la profesión a través de ciclos formativos cortos y que pueden ser reconocidos a través de certificados ¹ que generarán la unidad académica. Este proceso de formación se conforma por al menos tres asignaturas optativas que promuevan el desarrollo de competencias y que deben ser cursadas y aprobadas por el estudiantado para reconocerle su dominio a través de un certificado. El estudiantado puede decidir las asignaturas optativas a cursar de acuerdo con su interés y las ventajas de la flexibilidad curricular. Pero será

¹ Además de certificados internos, la unidad académica puede promover certificaciones e insignias con esquemas formativos externos, esto para brindar valor agregado a la formación en la profesión desde el currículo

Eje	Plan de estudios 2018-2	Nuevo plan de estudios (propuesto)
		responsabilidad de la unidad académica promover estos ciclos, así como de crear nuevos esquemas formativos de acuerdo con las necesidades y demandas de la profesión. En esta entrega de propuesta curricular, se proponen tres ciclos: <i>Certificado en Técnicas de la Máscara:</i> • Actuación con Máscara Neutra (Disciplinaria) • Técnica de Clown (Disciplinaria) • Pantomima (Disciplinaria) <i>Certificado en Escritura Dramática:</i> • Lectura de Textos Dramáticos (Disciplinaria) • Dramaturgia para Jóvenes Audiencias (Terminal) • Crítica Teatral (Terminal) <i>Certificado en Práctica Escénica Expandida:</i> • Prácticas Participativas de la Escena (Disciplinaria) • Creación para Montaje Alternativo (Terminal) • Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico. (Terminal)

Fuente: Elaboración propia.

3. Plan de estudios

La estructura del plan de estudios comprende los siguientes apartados: perfil de ingreso, perfil de egreso, campo profesional, características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación, características de las unidades de aprendizaje por áreas de conocimiento, mapa curricular, descripción cuantitativa del plan de estudios y tipología de las unidades de aprendizaje.

3.1. Perfil de ingreso

Quien aspire a la Licenciatura en Teatro debe mostrar interés genuino por las artes escénicas y disposición para explorar las diversas dimensiones del quehacer teatral, tanto prácticas como teóricas. Es deseable que tenga sensibilidad artística, curiosidad intelectual y apertura para el trabajo creativo y colaborativo; además contar con los siguientes:

Conocimientos generales en las áreas de:

- Cultura general en artes, literatura o humanidades
- Redacción de textos
- Comprensión lectora
- Conocimientos básicos sobre apreciación artística o participación previa en actividades teatrales (no indispensable)

Habilidades:

- Comunicación
- Capacidad básica para expresarse de manera clara, oral y escrita
- Disposición para desarrollar habilidades corporales, vocales y expresivas
- Creatividad y pensamiento crítico
- Iniciativa para proponer ideas, imaginar soluciones y construir proyectos artísticos
- Habilidad para analizar textos, contextos y manifestaciones culturales

Actitudes

- Compromiso y disciplina
- Responsabilidad para asumir prácticas constantes, ensayos, lecturas y actividades extracurriculares

- Disposición para enfrentar retos físicos, emocionales y conceptuales propios de la formación teatral
- Trabajo en equipo
- Apertura para colaborar en procesos colectivos, respetar diversas perspectivas y contribuir a un ambiente de trabajo sano
- Capacidad para adaptarse a dinámicas grupales y proyectos interdisciplinarios.
- Sensibilidad cultural y social
- Respeto por la diversidad y apertura a temáticas sociales que dialogan con las artes escénicas contemporáneas

Valores:

- Creatividad
- Sensibilidad artística
- Responsabilidad y disciplina
- Respeto
- Cooperación y trabajo en equipo
- Empatía y honestidad
- Perseverancia
- Apertura al diálogo y la crítica

3.2. Perfil de egreso

Quien egrese de la Licenciatura en Teatro, es una persona profesionista capaz de crear, interpretar, analizar y gestionar proyectos escénicos con fundamento artístico, teórico y humanístico, comprometida con su entorno cultural y social. Su formación integra práctica escénica, investigación, producción y desarrollo de propuestas creativas que dialogan con las necesidades culturales contemporáneas; además, posee las siguientes competencias:

1. Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.
2. Crear y conducir ambientes de aprendizaje en escenarios formales y no formales en torno a las prácticas escénicas a partir del diseño de estrategias pedagógicas para la promoción artística, transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.
3. Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.
4. Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.

3.3. Campo profesional

Quien egrese del programa educativo de la Licenciatura en Teatro podrá desempeñarse en los ámbitos local, estatal, nacional e internacional realizando sus actividades en los siguientes campos profesionales:

Sector Público:

- Actor o actriz en elencos teatrales estatales y municipales.
- Docente de teatro en instituciones educativas públicas.
- Promotor o gestor cultural en ministerios, secretarías de cultura y municipalidades.
- Coordinador de programas artísticos y culturales en centros culturales y casas de la cultura.
- Director o asesor de proyectos teatrales con enfoque social, comunitario o educativo.
- Participante en programas de inclusión social, identidad cultural y desarrollo comunitario a través del teatro.

Sector Privado:

- Integrante de compañías teatrales y productoras artísticas privadas.
- Actor, director o productor de montajes teatrales y espectáculos escénicos.
- Docente o instructor de teatro en academias, institutos y centros educativos privados.
- Dramaturgo o creador escénico para proyectos culturales, comerciales o corporativos.
- Colaborador en proyectos interdisciplinarios vinculados a las artes escénicas y audiovisuales.
- Realizador de espectáculos para eventos culturales, empresariales y recreativos.

Como profesional independiente:

- Creador, director y productor de proyectos teatrales autogestionados.
- Fundador y gestor de compañías o colectivos teatrales independientes.
- Gestor de festivales y giras nacionales e internacionales.
- Facilitador de talleres, cursos y procesos de formación teatral.
- Asesor artístico y gestor de proyectos culturales independientes

3.4. Características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación

Unidad académica: Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo: Licenciatura en Teatro
Grado académico: Licenciatura
Plan de estudio: 2026-2

Clave*	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ**
<i>Etapas Básica Obligatoria</i>								
01	Cuerpo Escénico	02	06	--	--	02	10	
02	English L1	02	03	--	--	02	07	
03	Hermenéutica de la Escena	04	--	--	--	04	08	
04	Lenguaje Musical	02	02	--	--	02	06	
05	Poéticas Escénicas de la Antigüedad	03	02	--	--	03	08	
06	Teoría Dramática	04	--	--	--	04	08	
07	Práctica Escénica	02	04	--	--	02	08	01
08	Entrenamiento Vocal	02	02	--	--	02	06	
09	Lenguaje y Partitura Corporal	02	02	--	--	02	06	01
10	Herramientas Digitales para la Escena	02	02	--	--	02	06	
11	Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento	03	02	--	--	03	08	
12	Teoría Escénica	04	--	--	--	04	08	
<i>Etapas Disciplinaria Obligatoria</i>								
13	Texto y Acción	02	06	--	--	02	10	07
14	Maquillaje y Vestuario	02	04	--	--	02	08	10
15	Poéticas Escénicas de la Modernidad	03	02	--	--	03	08	
16	Dramaturgia	01	04	--	--	01	06	
17	Proceso Escénico Dirigido	02	08	--	--	02	12	13
18	Gestión de Proyectos y Políticas Culturales	02	02	--	--	02	06	
19	Escenografía y Utilería	02	04	--	--	02	08	14
20	Poéticas Escénicas de lo Contemporáneo	03	02	--	--	03	08	
21	Dirección Actoral	01	05	--	--	01	07	
22	Acting Laboratory	01	04	--	--	01	06	
23	Producción Escénica	01	04	--	--	01	06	
24	Diseño Lumínico	02	04	--	--	02	08	19
25	Poéticas Escénicas en México	03	02	--	--	03	08	
26	Dirección Escénica	01	05	--	--	01	07	
27	Docencia y Didáctica Artística	02	02	--	--	02	06	
28	Mediación y Públicos en las Artes	02	02	--	--	02	06	

Clave*	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ**
	Escénicas							
29	Laboratorio de Dramaturgia Escénica	01	05	--	--	01	07	
30	Investigación Artística	02	02	--	--	02	06	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
Etapa Terminal Obligatoria								
31	Proyecto Escénico	--	12	--	--	--	12	
32	Pedagogía Teatral	02	02	--	--	02	06	27
33	Taller de Realización Escenotécnica	02	04	--	--	02	08	
34	Seminario de Investigación Escénica	04	--	--	--	04	08	
35	Proyecto Escénico: Temporada	--	12	--	--	--	12	31
36	Prácticas Docentes Teatrales	01	--	--	04	01	06	32
	Prácticas Profesionales	--	--	--	--	--	10	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
	<i>Optativa</i>	--	--	--	--	--	Vr	
Etapa Disciplinaria Optativa								
37	Prácticas Participativas de la Escena	01	05	--	--	01	07	
38	Lectura de Textos Dramáticos	--	06	--	--	--	06	
39	Actuación con Máscara Neutra	01	04	--	--	01	06	
40	Improvisación Escénica	02	02	--	--	02	06	
41	Creación Escénica Clown	02	04	--	--	02	08	
42	Pantomima	01	05	--	--	01	07	
43	Actuación con Máscara de Carácter	01	04	--	--	01	06	
44	Técnica Vocal: Canto	01	04	--	--	01	06	
Etapa Terminal Optativa								
45	Puesta en Escena con Máscara de Carácter	--	06	--	--	--	06	
46	Creación para Montaje Alternativo	01	05	--	--	01	07	
47	Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico	02	02	--	--	02	06	
48	Entrenamiento Circense	01	05	--	--	01	07	

Clave*	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ**
49	Teatro de Títeres y Objetos	01	05	--	--	01	07	
50	Creación Escénica Unipersonal	02	04	--	--	02	08	

*No es la clave oficial, es una numeración consecutiva asignada para el control, orden y organización de las asignaturas. Cuando el plan de estudios se apruebe por el H. Consejo Universitario, se procede al registro oficial en el Sistema Integral de Planes y Programas de Estudio y Autoevaluación y se le asigna la clave.

**Estas unidades de aprendizaje pueden impartirse en inglés de acuerdo a las condiciones de la unidad académica. El programa de unidad de aprendizaje se diseñó en español e inglés. Esto atiende a las políticas institucionales sobre la promoción de una segunda lengua, principalmente el inglés.

*** Nomenclatura:

HC: Horas Clase

HT: Horas Taller

HL: Horas Laboratorio

HPC: Horas Prácticas de Campo

HE: Horas Extra clase

CR: Créditos

RQ: Requisitos.

Vr. Variable

3.5. Características de las unidades de aprendizaje por áreas de conocimiento

Unidad académica: Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo: Licenciatura en Teatro
Grado académico: Licenciatura
Plan de estudio: 2026-2

Área: Creación								
Clave	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ
01	Cuerpo Escénico	02	06	--	--	02	10	
04	Lenguaje Musical	02	02	--	--	02	06	
06	Teoría Dramática	04	--	--	--	04	08	
07	Práctica Escénica	02	04	--	--	02	08	01
08	Entrenamiento Vocal	02	02	--	--	02	06	
09	Lenguaje y Partitura Corporal	02	02	--	--	02	06	01
10	Herramientas digitales para la escena	02	02	--	--	02	06	
12	Teoría Escénica	04	--	--	--	04	08	
13	Texto y Acción	02	06	--	--	02	10	07
14	Maquillaje y Vestuario	02	04	--	--	02	08	10
16	Dramaturgia	01	04	--	--	01	06	
17	Proceso Escénico Dirigido	02	08	--	--	02	12	13
19	Escenografía y Utilería	02	04	--	--	02	08	14
21	Dirección Actoral	01	05	--	--	01	07	
22	Acting Laboratory	01	04	--	--	01	06	
24	Diseño Lumínico	02	04	--	--	02	08	19
26	Dirección Escénica	01	05	--	--	01	07	
29	Laboratorio de Dramaturgia Escénica	01	05	--	--	01	07	
31	Proyecto Escénico	--	12	--	--	--	12	
33	Taller de Realización Escenotécnica	02	04	--	--	02	08	
35	Proyecto Escénico: Temporada	--	12	--	--	--	12	31
Unidades de Aprendizaje Optativas								
37	Prácticas Participativas de la Escena	01	05	--	--	01	07	
39	Actuación con Máscara Neutra	01	04	--	--	01	06	
40	Improvisación Escénica	02	02	--	--	02	06	
41	Creación Escénica Clown	02	04	--	--	02	08	
42	Pantomima	01	05	--	--	01	07	
43	Actuación con Máscara de Carácter	01	04	--	--	01	06	

Área: Creación								
44	Técnica Vocal: Canto	01	04	--	--	01	06	
45	Puesta en Escena con Máscara de Carácter	--	06	--	--	--	06	
46	Creación para Montaje Alternativo	01	05	--	--	01	07	
48	Entrenamiento Circense	01	05	--	--	01	07	
49	Teatro de Títeres y Objetos	01	05	--	--	01	07	

Área: Docencia								
Clave	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ
02	English L1	02	03	--	--	02	07	
27	Docencia y Didáctica Artística	02	02	--	--	02	06	
32	Pedagogía Teatral	02	02	--	--	02	06	27
36	Prácticas Docentes Teatrales	01	--	--	04	01	06	32

Área: Investigación								
Clave	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ
03	Hermenéutica de la Escena	04	--	--	--	04	08	
05	Poéticas Escénicas de la Antigüedad	03	02	--	--	03	08	
11	Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento	03	02	--	--	03	08	
15	Poéticas Escénicas de la Modernidad	03	02	--	--	03	08	
20	Poéticas Escénicas de lo Contemporáneo	03	02	--	--	03	08	
25	Poéticas Escénicas en México	03	02	--	--	03	08	
30	Investigación Artística	02	02	--	--	02	06	
34	Seminario de Investigación Escénica	04	--	--	--	04	08	
Unidades de Aprendizaje Optativas								
38	Lectura de Textos Dramáticos	--	06	--	--	--	06	
46	Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico	02	02	--	--	02	06	

Área: Gestión								
Clave	Unidad de aprendizaje	HC	HT	HL	HPC	HE	CR	RQ
18	Gestión de Proyectos y Políticas Culturales	02	02	--	--	02	06	
23	Producción Escénica	01	04	--	--	01	06	
28	Mediación y Públicos en las Artes Escénicas	02	02	--	--	02	06	

3.6. Descripción cuantitativa del plan de estudios

Unidad académica: Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo: Licenciatura en Teatro
Grado académico: Licenciatura
Plan de estudio: 2026-2

Distribución de créditos obligatorios por etapa de formación

Etapas	Obligatorios	Optativos	Total	Porcentajes
Básica	89	--	89	26.80%
Disciplinaria	133	30	163	49.10%
Terminal	52	18	70	21.09%
Prácticas Profesionales	10	--	10	3.01%
Total	284	48	332	100%
Porcentajes	85.55%	14.45%	100%	

Distribución de créditos obligatorios por áreas de conocimiento

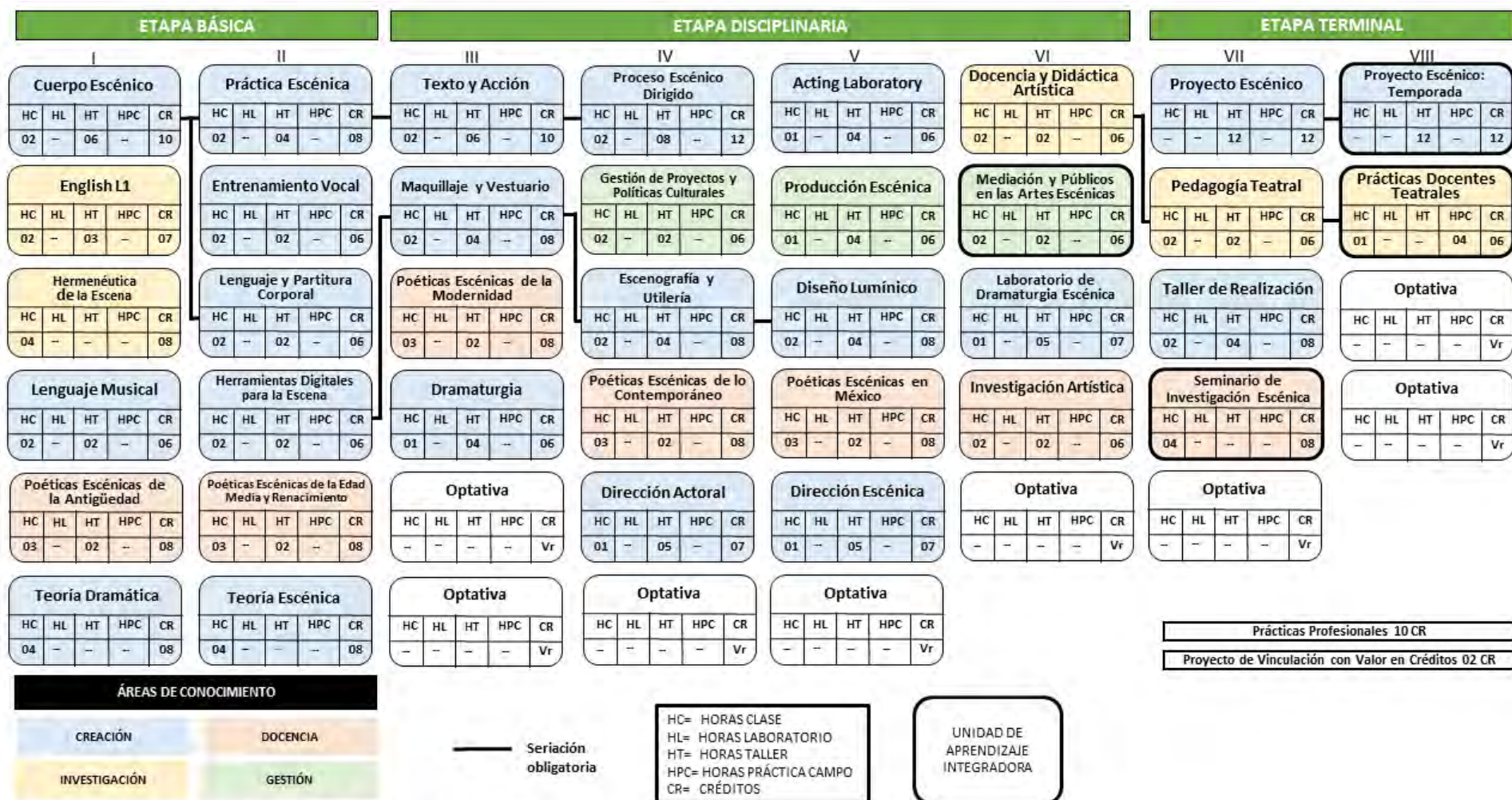
Área	Básica	Disciplinaria	Terminal	Total	Porcentajes
Creación	58	79	32	169	61.66%
Docencia	7	6	12	25	9.11%
Investigación	24	30	8	62	22.62%
Gestión	--	18	0	18	6.55%
Total	89	133	52	274	100%
Porcentajes	32.48%	48.54%	18.98%	100%	

Distribución de unidades de aprendizaje por etapas de formación

Etapas	Obligatorias	Optativas	Total
Básica	12	0	12
Disciplinaria	18	5	23
Terminal	6	3	9
Total	36	8	44

*Para promover flexibilidad y brindar opciones de formación a las y los estudiantes, se integran en esta propuesta 14 unidades de aprendizaje optativas.

3.7. Mapa curricular de la Licenciatura en Teatro

PLAN 2026-2 LICENCIATURA EN TEATRO

3.8. Tipología de las unidades de aprendizaje

Unidad académica: Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo: Licenciatura en Teatro
Grado académico: Licenciatura
Plan de estudio: 2026-2

Clave	Nombre de la unidad de aprendizaje	Tipo	Observaciones
	<i>Etapa Básica Obligatoria</i>		
01	Cuerpo Escénico	3	
	Taller de Cuerpo Escénico	2	
02	English L1	3	
	Taller de English L1	2	
03	Hermenéutica de la Escena	3	
04	Lenguaje Musical	3	
	Taller de Lenguaje Musical	2	
05	Poéticas Escénicas de la Antigüedad	3	
	Taller de Poéticas Escénicas de la Antigüedad	2	
06	Teoría Dramática	3	
07	Práctica Escénica	3	
	Taller de Práctica Escénica	2	
08	Entrenamiento Vocal	3	
	Taller de Entrenamiento Vocal	2	
09	Lenguaje y Partitura Corporal	3	
	Taller de Lenguaje y Partitura Corporal	2	
10	Herramientas Digitales para la Escena	3	
	Taller de Herramientas Digitales para la Escena	2	
11	Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento	3	
	Taller de Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento	2	
12	Teoría Escénica	3	
	<i>Etapa Disciplinaria Obligatoria</i>		
13	Texto y Acción	3	
	Taller de Texto y Acción	2	
14	Maquillaje y Vestuario	3	
	Taller de Maquillaje y Vestuario	2	
15	Poéticas Escénicas de la Modernidad	3	
	Taller de Poéticas Escénicas de la Modernidad	2	
16	Dramaturgia	3	
	Taller de Dramaturgia	2	
17	Proceso Escénico Dirigido	3	

Clave	Nombre de la unidad de aprendizaje	Tipo	Observaciones
	Taller de Proceso Escénico Dirigido	2	
18	Gestión de Proyectos y Políticas Culturales	3	
	Taller de Gestión de Proyectos y Políticas Culturales	2	
19	Escenografía y Utilería	3	
	Taller de Escenografía y Utilería	2	
20	Poéticas Escénicas de lo Contemporáneo	3	
	Taller de Poéticas Escénicas de lo Contemporáneo	2	
21	Dirección Actoral	3	
	Taller de Dirección Actoral	2	
22	Acting Laboratory	3	
	Taller de Acting Laboratory	2	
23	Producción Escénica	3	
	Taller de Producción Escénica	2	
24	Diseño Lumínico	3	
	Taller de Diseño Lumínico	2	
25	Poéticas Escénicas en México	3	
	Taller de Poéticas Escénicas en México	2	
26	Dirección Escénica	3	
	Taller de Dirección Escénica	2	
27	Docencia y Didáctica Artística	3	
	Taller de Docencia y Didáctica Artística	2	
28	Mediación y Públicos en las Artes Escénicas	3	
	Taller de Mediación y Públicos en las Artes Escénicas	2	
29	Laboratorio de Dramaturgia Escénica	3	
	Taller de Laboratorio de Dramaturgia Escénica	2	
30	Investigación Artística	3	
	Taller de Investigación Artística	2	
	<i>Etapa Terminal Obligatoria</i>		
31	Proyecto Escénico		No tiene HC
	Taller de Proyecto Escénico	2	
32	Pedagogía Teatral	3	
	Taller de Pedagogía Teatral	2	
33	Taller de Realización Escenotécnica	3	
	Taller de Realización Escenotécnica	2	
34	Seminario de Investigación Escénica	3	
	Taller de Seminario de Investigación Escénica	2	
35	Proyecto Escénico: Temporada	--	No tiene HC
	Taller de Proyecto Escénico: Temporada	2	
36	Prácticas Docentes Teatrales	3	

Clave	Nombre de la unidad de aprendizaje	Tipo	Observaciones
	Práctica de campo de Prácticas Docentes Teatrales	1	
	<i>Etapas Disciplinarias Optativas</i>		
37	Prácticas Participativas de la Escena	3	
	Taller de Prácticas Participativas de la Escena	2	
38	Lectura de Textos Dramáticos	--	No tiene HC
	Taller de Lectura de Textos Dramáticos	2	
39	Actuación con Máscara Neutra	3	
	Taller de Actuación con Máscara Neutra	2	
40	Improvisación Escénica	3	
	Taller de Improvisación Escénica	2	
41	Creación Escénica Clown	3	
	Taller de Creación Escénica Clown	2	
42	Pantomima	3	
	Taller de Pantomima	2	
43	Actuación con Máscara de Carácter	3	
	Taller de Actuación con Máscara de Carácter	2	
44	Técnica Vocal: Canto	3	
	Taller de Técnica Vocal: Canto	2	
	<i>Etapas Terminales Optativas</i>		
45	Puesta en Escena con Máscara de Carácter	--	No tiene HC
	Taller de Puesta en Escena con Máscara de Carácter	2	
46	Creación para Montaje Alternativo	3	
	Taller de Creación para Montaje Alternativo	2	
47	Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico	3	
	Taller de Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico	2	
48	Entrenamiento Circense	3	
	Taller de Entrenamiento Circense	2	
49	Teatro de Títeres y Objetos	3	
	Taller de Teatro de Títeres y Objetos	2	
50	Creación Escénica Unipersonal	3	
	Taller de Creación Escénica Unipersonal	2	

La tipología de las asignaturas se refiere a los parámetros que se toman en cuenta para la realización eficiente del proceso de aprendizaje integral, tomando en consideración la forma en cómo se desarrolla ésta de acuerdo con sus características, es decir, si son teóricas o prácticas, así como el equipo tecnológico necesario, material requerido, espacios físicos y virtuales en los que se deberá desarrollar el curso, todo ello

determinará la cantidad de estudiantes que podrán atenderse por grupo.

De acuerdo con la Guía Metodológica para la Creación, Modificación y Actualización de los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 2010), existen tres tipologías y es importante precisar que será el rango normal el que deberá predominar para la formación de los grupos; los casos del límite superior e inferior sólo deberán considerarse cuando la situación así lo amerite por las características propias de la asignatura. Asimismo, se deberá considerar la infraestructura de la unidad académica y las posibilidades propias de las plataformas digitales con que se cuente. La tipología se designará tomando en cuenta los siguientes criterios:

- Tipo 1. Está considerado para aquellas actividades de la enseñanza en las que se requiere la manipulación de instrumentos, animales o personas, en donde la responsabilidad de asegurar el adecuado manejo de los elementos es del o la docente y donde, además, es indispensable la supervisión de la ejecución del estudiantado de manera directa y continua (clínica y práctica). El rango correspondiente a este tipo es: Rango normal = 6 a 10 estudiantes.
- Tipo 2. Está diseñado para cumplir con una amplia gama de actividades de enseñanza aprendizaje, en donde se requiere una relación estrecha para supervisión o asesoría del o la docente. Presupone una actividad predominante del alumnado y un seguimiento vigilante e instrucción correctiva del profesor o profesora (talleres, laboratorios). Rango normal = 12 a 20 estudiantes.
- Tipo 3. Son asignaturas básicamente teóricas en las cuales predominan las técnicas expositivas; la actividad se lleva a cabo dentro del aula virtual y/o plataforma de videollamadas, y requiere un seguimiento por parte del o la docente del grupo en el proceso de aprendizaje integral: Rango normal = 24 a 40 estudiantes.

3.9. Equivalencias de las unidades de aprendizaje

Unidad académica: Facultad de Artes, Tijuana

Programa educativo: Licenciatura en Teatro

Grado académico: Licenciatura

Plan de estudio 2026-2

Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2026-2	Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2018-2
	<i>Etapas Básica Obligatoria</i>		
01	Cuerpo Escénico	32091	Introducción a la disciplina
02	English L1	--	Sin equivalencia
03	Hermenéutica de la Escena	32130	Hermenéutica
04	Lenguaje Musical	--	Sin equivalencia
05	Poéticas Escénicas de la Antigüedad	32107	Historia del Teatro y las Ideas: Antigüedad
06	Teoría Dramática	32100	Principios del drama
07	Práctica Escénica	32094	Práctica Escénica
08	Entrenamiento Vocal	32098	Voz
09	Lenguaje y Partitura Corporal	32121	Análisis y expresión del movimiento
10	Herramientas Digitales para la Escena	--	Sin equivalencia
11	Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento	32112	Historia del Teatro y las Ideas: Edad media y renacimiento
12	Teoría Escénica	32097	Teoría y Metodología para la Escena y la Actuación
	<i>Etapas Disciplinaria Obligatoria</i>		
13	Texto y Acción	32133	Cuerpo y Palabra
14	Maquillaje y Vestuario	32102	Diseño de Maquillaje y Vestuario
15	Poéticas Escénicas de la Modernidad	32096	Historia del Teatro y las Ideas: Modernidad
16	Dramaturgia	32106	Taller de Dramaturgia
17	Proceso Escénico Dirigido	32114	Puesta en escena
18	Gestión de Proyectos y Políticas Culturales	32111	Diseño y Evaluación de proyectos
19	Escenografía y Utilería	32108	Diseño de Escenografía e Iluminación
20	Poéticas Escénicas de lo Contemporáneo	32101	Historia del Teatro y las Ideas: Contemporáneo

Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2026-2	Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2018-2
21	Dirección Actoral	--	Sin equivalencia
22	Acting Laboratory	--	Sin equivalencia
23	Producción Escénica	32113	Coordinación de Producción
24	Diseño Lumínico	--	Sin equivalencia
25	Poéticas Escénicas en México	32131	Historia del Teatro en México
26	Dirección Escénica	32109	Dirección Escénica
27	Docencia y Didáctica Artística	--	Sin equivalencia
28	Mediación y Públicos en las Artes Escénicas	32118	Gestión y Mercadotecnia de Productos Teatrales
29	Laboratorio de Dramaturgia Escénica	--	Sin equivalencia
30	Investigación Artística	--	Sin equivalencia
	<i>Etapas Terminal Obligatoria</i>		
31	Proyecto Escénico	32119	Proyecto Escénico Terminal
32	Pedagogía Teatral	32117	Pedagogía Teatral
33	Taller de Realización Escenotécnica	--	Sin equivalencia
34	Seminario de Investigación Escénica	--	Sin equivalencia
35	Proyecto Escénico: Temporada	--	Sin equivalencia
36	Prácticas Docentes Teatrales	--	Sin equivalencia
	<i>Etapas Disciplinaria Optativa</i>		
37	Prácticas Participativas de la Escena	--	Sin equivalencia
38	Lectura de Textos Dramáticos	--	Sin equivalencia
39	Actuación con Máscara Neutra	32128	Actuación con Máscara Neutra
40	Improvisación Escénica	--	Sin equivalencia
41	Creación Escénica Clown	32150	Técnica y Caracterización Clown
42	Pantomima	32144	Pantomima
43	Actuación con Máscara de Carácter	32127	Actuación con Máscara de Carácter
44	Técnica Vocal: Canto	--	Sin equivalencia
	<i>Etapas Terminal Optativa</i>		
45	Puesta en Escena con Máscara de Carácter	--	Sin equivalencia
46	Creación para Montaje Alternativo	32141	Creación para Montaje Alternativo

Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2026-2	Clave	Unidad de aprendizaje Plan 2018-2
47	Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico	32143	Etnografía para la Memoria llevada al Espacio Escénico
48	Entrenamiento Circense	--	Sin equivalencia
49	Teatro de Títeres y Objetos	--	Sin equivalencia
50	Creación Escénica Unipersonal	--	Sin equivalencia

3.10. Promoción del idioma inglés desde el currículo

El nivel de logro del inglés A2 se promueve desde el currículo con la impartición de la asignatura English L1, las prácticas en inglés de la asignatura Herramientas Digitales para la escena y la clase en inglés de Acting Laboratory, con una adaptación de las necesidades del profesional escénico con vocabulario técnico impartido en su totalidad en inglés. También se toman en cuenta las experiencias de aprendizaje en otro idioma tales como asistencia a obras teatrales en universidades de la franja fronteriza o prácticas en conjunto gracias al intercambio docente y estudiantil.

Etapas básicas:

- English L1
- Herramientas Digitales para la Escena (clase bilingüe)

Etapas disciplinarias:

- Acting Laboratory

3.11. Promoción del uso de TI e IA

A partir de la evolución y prospectiva de la disciplina, se fortalece el uso de la tecnología, no solo para el desarrollo de competencias genéricas en su uso, sino para emplearlas en las áreas de las artes escénicas, principalmente en el área de creación a través de herramientas tecnológicas y softwares especializados. Desde el primer periodo, los estudiantes utilizarán la tecnología para el desarrollo de tareas, actividades y prácticas de taller. Se han preparado experiencias de aprendizaje con el uso de tecnología en 7 unidades de aprendizaje:

Etapas básicas:

- Herramientas Digitales para la Escena
- Lenguaje Musical

Etapas disciplinarias:

- Maquillaje y Vestuario
- Escenografía y Utilería
- Diseño Lumínico

Etapas terminales:

- Proyecto Escénico
- Taller de Realización

3.12. Promoción de habilidades blandas

En la Licenciatura en Teatro, las habilidades blandas se integran de manera natural y fundamental en la formación profesional, ya que el trabajo escénico exige comunicación clara, escucha activa y colaboración constante dentro de un entorno creativo. A través de procesos como la improvisación, el ensayo y la construcción colectiva de puestas en escena, las y los estudiantes desarrollan empatía, pensamiento crítico, manejo emocional y capacidad para resolver problemas de forma flexible. Estas habilidades fortalecen no solo la calidad interpretativa y la cohesión del grupo, sino también la autonomía, la responsabilidad y la adaptabilidad que requiere el quehacer teatral y cualquier ámbito profesional donde intervenga la creatividad y la interacción humana.

También se promueven estas habilidades a través de actividades proporcionadas por el área de Formación Integral con talleres complementarios de comunicación asertiva, manejo de las emociones y resolución de conflictos.

Etapas básicas:

- Cuerpo Escénico
- Lenguaje Musical

Etapas disciplinarias:

- Dirección Actoral
- Proceso Escénico Dirigido
- Dirección Escénica
- Docencia y Didáctica Artística
- Mediación y Públicos en las Artes Escénicas

Etapas terminales:

- Proyecto Escénico
- Proyecto Escénico: Temporada

3.13. Certificados

Se mantiene la flexibilidad curricular, pero con un ordenamiento de la optatividad que permite contribuir a las áreas de conocimiento de la profesión, pero sobre todo para desarrollar competencias específicas y emergentes del mercado laboral y del avance de

la profesión a través de ciclos formativos cortos y que pueden ser reconocidos a través de certificados que generarán la unidad académica. Este proceso de formación se conforma por al menos tres asignaturas optativas que promuevan el desarrollo de competencias y que deben ser cursadas y aprobadas por el estudiantado para reconocer su dominio a través de un certificado. El estudiantado puede decidir las asignaturas optativas a cursar de acuerdo con su interés y las ventajas de la flexibilidad curricular. Pero será responsabilidad de la unidad académica promover estos ciclos, así como de crear nuevos esquemas formativos de acuerdo con las necesidades y demandas de la profesión. En esta entrega de propuesta curricular, se proponen tres ciclos:

Certificado en Técnicas de la Máscara:

- Actuación con Máscara Neutra (Disciplinaria)
- Técnica de Clown (Disciplinaria)
- Pantomima (Disciplinaria)

Certificado en Escritura Dramática:

- Lectura de Textos Dramáticos (Disciplinaria)
- Dramaturgia para Jóvenes Audiencias (Terminal)
- Crítica Teatral (Terminal)

Certificado en Práctica Escénica Expandida:

- Prácticas Participativas de la Escena (Disciplinaria)
- Creación para Montaje Alternativo (Terminal)
- Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico. (Terminal)

4. Filosofía educativa

4.1. Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) consciente del papel clave que desempeña en la educación, dentro de su modelo educativo integra el enfoque educativo por competencias debido a que busca incidir en las necesidades del mundo laboral, formar profesionales creativos e innovadores y ciudadanos más participativos. Además, una de sus principales ventajas es que propone volver a examinar críticamente cada uno de los componentes del hecho educativo y detenerse en el análisis y la redefinición de las actividades de docentes y estudiantes para su actualización y mejoramiento (UABC, 2018).

Bajo el modelo actual y como parte del ser institucional, la UABC se define como una comunidad de aprendizaje donde los procesos y productos del quehacer de la institución en su conjunto, constituyen la esencia de su ser. Congruente con ello, utiliza los avances de la ciencia, la tecnología y las humanidades para mejorar y hacer cada vez más pertinentes y equitativas sus funciones sustantivas (UABC, 2018).

En esta comunidad de aprendizaje se valora particularmente el esfuerzo permanente en busca de la excelencia, la justicia, la comunicación multidireccional, la participación responsable, la innovación, el liderazgo fundado en las competencias académicas y profesionales, así como una actitud emprendedora y creativa, honesta, transparente, plural, liberal, de respeto y aprecio entre sus miembros y hacia el medio ambiente.

La UABC promueve alternativas viables para el desarrollo social, económico, político y cultural de la entidad y del país, en condiciones de pluralidad, equidad, respeto y sustentabilidad; y con ello contribuir al logro de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de su medio ambiente. Todo ello a través de la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas; la generación de conocimiento científico y humanístico; así como la creación, promoción y difusión de valores culturales y de expresión artística (UABC, 2018).

El Modelo Educativo de la UABC se sustenta filosófica y pedagógicamente en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de la vida. Es decir, concibe la educación como un proceso consciente e intencional, al destacar el aspecto humano como centro de significado y fuente de propósito, acción y actividad educativa, consciente de su accionar en la sociedad; promueve un aprendizaje activo y centrado en el estudiantado y en la educación a lo largo de la vida a través del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (UABC, 2018).

El modelo educativo establece tres atributos esenciales: la flexibilidad curricular, la formación integral y el sistema de créditos. La flexibilidad curricular se entiende como una política que facilita la creación de procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos e interactivos, permitiendo el tránsito fluido de conocimientos y personas sin las limitaciones de las estructuras tradicionales. Esto se promueve a través de la elección personalizada de la carga académica por parte del estudiantado, quien, con el apoyo de su tutor o tutora, selecciona las asignaturas que mejor se adapten a su situación personal.

La formación integral busca fomentar en el estudiantado actitudes y formas de vida basadas en las dimensiones ética, estética y valoral. Este aspecto se fortalece mediante la inclusión de actividades deportivas y culturales en el currículo, así como la participación en actividades de servicio social comunitario. Por último, el sistema de créditos se concibe como un recurso operativo que permite evaluar el desempeño académico. Este sistema se enriquece al ofrecer diversas modalidades para la obtención de créditos (UABC, 2018).

Asimismo, bajo una prospectiva institucional, la Universidad encamina hacia el futuro, los esfuerzos en los ámbitos académico y administrativo a través de cinco principios orientadores, cuyos preceptos se encuentran centrados en los principales actores del proceso educativo, en su apoyo administrativo y de seguimiento al estudiantado (UABC, 2018):

1. Estudiantes como seres autónomos y proactivos, corresponsables de su formación profesional.
2. El currículo que se sustenta en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de la vida.

3. El personal docente desempeña el rol de facilitador, gestor y promotor del aprendizaje, manteniendo una formación continua y participando en cuerpos académicos que trabajan para mejorar el entorno local, regional y nacional.
4. La administración busca ser eficiente, ágil, oportuna y transparente al contribuir al desarrollo de la infraestructura académica, equipamiento y recursos materiales, humanos y económicos.
5. La evaluación permanente es el proceso de retroalimentación de los resultados logrados por los actores que intervienen en el proceso educativo y permite reorientar los esfuerzos institucionales al logro de los fines de la UABC.

Además, el Modelo Educativo se fundamenta en el constructivismo, que promueve un aprendizaje activo, centrado en el estudiantado y en la educación a lo largo de la vida, conforme a los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. A continuación, se describen estos pilares (UABC, 2018):

- a. Aprender a conocer. Debido a los cambios vertiginosos que se dan en el conocimiento, es importante prestar atención a la adquisición de los instrumentos del saber que a la adquisición de los conocimientos. La aplicación de este pilar conlleva al diseño de estrategias que propicien la lectura, la adquisición de idiomas, el desarrollo de habilidades del pensamiento y el sentido crítico. Además, implica el manejo de herramientas digitales para la búsqueda de información y el gusto por la investigación; en pocas palabras: el deseo de aprender a aprender.
- b. Aprender a hacer. La educación no debe centrarse únicamente en la transmisión de prácticas, sino formar un conjunto de competencias específicas adquiridas mediante la formación técnica y profesional, el comportamiento social, la actitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos.
- c. Aprender a vivir juntos. Implica habilitar al individuo para vivir en contextos de diversidad e igualdad. Para ello, se debe iniciar a los jóvenes en actividades deportivas y culturales. Además, propiciar la colaboración entre docentes y estudiantes en proyectos comunes.

- d. Aprender a ser. La educación debe ser integral para que se configure mejor la propia personalidad de cada estudiante y se esté en posibilidad de actuar cada vez con mayor autonomía y responsabilidad personal. Aprender a ser implica el fortalecimiento de la personalidad, la creciente autonomía y la responsabilidad social (UABC, 2018).

El rol docente es trascendental en todos los espacios del contexto universitario, quien se caracteriza por dos distinciones fundamentales: (1) la experiencia idónea en su área profesional, que le permite extrapolar los aprendizajes dentro del aula a escenarios reales, y (2) la apropiación del área pedagógica con la finalidad de adaptar el proceso de enseñanza a las características de cada grupo y en la medida de lo posible de cada estudiante, estas enseñanzas deben auxiliarse de estrategias, prácticas, métodos, técnicas y recursos en consideración de los lineamientos y políticas de la UABC, las necesidades académicas, sociales y del mercado laboral². El o la docente que se encuentre inmerso en la comunidad universitaria orienta la atención al desarrollo de las siguientes competencias pedagógicas:

- a. Valorar el plan de estudios, mediante el análisis del diagnóstico y el desarrollo curricular, con el fin de tener una visión global de la organización y pertinencia del programa educativo ante las necesidades sociales y laborales, con interés y actitud inquisitiva.
- b. Planear la unidad de aprendizaje que le corresponde impartir y participar en aquellas relacionadas con su área, a través de la organización de contenido, prácticas educativas, estrategias, criterios de evaluación y referencias, para indicar y orientar de forma clara la función de los partícipes del proceso y la competencia a lograr, con responsabilidad y sentido de actualización permanente.
- c. Analizar el Modelo Educativo por medio de la comprensión de su sustento filosófico y pedagógico, proceso formativo, componentes y atributos para

² La Universidad, a través del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente procura la habilitación de las y los docentes en el Modelo Educativo de la UABC que incluye la mediación pedagógica y diseño de instrumentos de evaluación.

implementarlos pertinentemente en todos los procesos que concierne al personal docente, con actitud reflexiva y sentido de pertenencia.

- d. Implementar métodos, estrategias, técnicas, recursos y prácticas educativas apropiadas al área disciplinar, a través del uso eficiente y congruente con el modelo educativo de la Universidad, para propiciar al estudiantado experiencias de aprendizajes significativas y de esta manera asegurar el cumplimiento de las competencias profesionales, con actitud innovadora y compromiso.
- e. Evaluar el grado del logro de la competencia de la unidad de aprendizaje y de la etapa de formación, mediante el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación válidos, confiables y acordes al Modelo Educativo y de la normatividad institucional, con la finalidad de poseer elementos suficientes para valorar el desempeño académico y establecer estrategias de mejora continua en beneficio del discente, con adaptabilidad y objetividad.
- f. Implementar el Código de Ética de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 2017), mediante la adopción y su inclusión en todos los espacios que conforman la vida universitaria, para promover la confianza, democracia, honestidad, humildad, justicia, lealtad, libertad, perseverancia, respeto, responsabilidad y solidaridad en el estudiantado y otros entes de la comunidad, con actitud congruente y sentido de pertenencia.
- g. Actualizar los conocimientos y habilidades que posibilitan la práctica docente y profesional, mediante programas o cursos que fortalezcan la formación permanente y utilizando las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para el estudio autodirigido, con la finalidad de adquirir nuevas experiencias que enriquezcan la práctica pedagógica y la superación profesional, con iniciativa y diligencia.

4.2. Misión y visión de la Universidad Autónoma de Baja California

Misión

Contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible, al bienestar de la sociedad bajacaliforniana, la nación y del planeta, a través de la formación integral de profesionistas, de investigadoras, investigadores y ciudadanía comprometida con una cultura democrática; así como a la generación y difusión de la cultura, del conocimiento y de las tecnologías (UABC, 2023, p. 20).

Visión 2040

La UABC es una universidad líder e innovadora con reconocimiento a nivel nacional y global por ser un agente transformador de progreso social que contribuye a la realización plena del ser humano, al desarrollo incluyente y sostenible, a la profundización de la democracia y a la justicia social a través de la formación en licenciatura, posgrado y a lo largo de la vida, y de sus avances científicos, tecnológicos y culturales (UABC, 2023, p. 21).

4.3. Misión y visión de la unidad académica

Misión

La Facultad de Artes Tijuana es una unidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California dedicada a la formación integral de profesionales en las artes. Su misión es generar conocimiento, creación e investigación artística con pertinencia social y calidad académica, contribuyendo al desarrollo cultural de la región transfronteriza y a la proyección internacional de la UABC.

La FAT articula docencia, investigación y extensión cultural con base en principios de inclusión, diversidad y sostenibilidad, fomentando una cultura de paz y el ejercicio crítico de las artes en diálogo con las ciencias, la tecnología y la sociedad. (Facultad de Artes, 2023).

Visión

En 2040, la Facultad de Artes Tijuana será reconocida como un referente regional, nacional e internacional en educación, investigación y creación artística. Habrá consolidado programas académicos pertinentes y acreditados, con posgrados basados en los perfiles de egreso y las LGAC de los cuerpos académicos, que respondan a las necesidades del contexto, así como doctorado interdisciplinario en artes, redes de egresados activas y convenios internacionales sólidos. La FAT se distinguirá por su liderazgo en proyectos de vinculación comunitaria y transfronteriza, por su capacidad de incidir en políticas culturales, y por la generación de propuestas artísticas que promuevan el diálogo intercultural, la innovación y la sostenibilidad.

Su modelo de gestión será transparente, participativo y eficiente, con infraestructura y equipamiento adecuados, sustentados en la diversificación de ingresos y la rendición de cuentas. La comunidad de la FAT será reconocida por su compromiso ético, su capacidad creativa y su incidencia en la transformación cultural hacia una sociedad más justa, incluyente y en paz. (Facultad de Artes, 2023).

4.4. Misión, visión y objetivos del programa educativo Licenciatura en Teatro

En congruencia con la filosofía educativa de la UABC, la Facultad de Artes, Tijuana; busca formar profesionistas de excelencia y alto nivel competitivo, capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades para enfrentar y resolver los retos propios al entorno regional actual y futuro. Además, busca generar conocimiento y extenderlo a la comunidad, llevándolo a su aplicación en el ámbito científico, académico y social con la intención de mejorar la calidad de vida en el entorno local, regional, nacional e internacional, al mismo tiempo que fomenta los valores culturales, el sentido ético, la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente.

Misión

Formar profesionales del arte escénico capaces de aplicar, crear y transmitir los lenguajes escénicos desde fundamentos teóricos, prácticos, tecnológicos e interdisciplinarios, promoviendo experiencias estéticas significativas y la generación de conocimiento. El programa ofrece una formación integral orientada a la innovación, la reflexión crítica, la gestión cultural y la investigación escénica, en un marco de multiculturalidad, responsabilidad ética y compromiso con el desarrollo sociocultural de la región y del país.

Visión

Para 2040, la Licenciatura en Teatro de la UABC es un programa de referencia nacional e internacional por la calidad de su formación artística, pedagógica y de investigación, con egresados que destacan en la creación escénica, la docencia, la gestión cultural y la producción interdisciplinaria. El programa se distingue por su impacto en el desarrollo sociocultural regional, su presencia activa en circuitos artísticos y académicos de alta relevancia, su vinculación estratégica con instituciones culturales y educativas, y por la inserción laboral exitosa de sus egresados en diversos ámbitos de la práctica escénica contemporánea.

Objetivos del programa educativo

Objetivo General

Formar profesionales autónomos, críticos y propositivos en el ámbito del arte escénico, con las competencias necesarias para crear, interpretar, enseñar, investigar y gestionar proyectos escénicos pertinentes y socialmente responsables, capaces de atender las necesidades culturales de su entorno y de contribuir al desarrollo artístico y sociocultural desde un enfoque ético, interdisciplinario e innovador.

Objetivos específicos

1. Desarrollar una comprensión integral del fenómeno escénico, fundamentada en la reflexión teórica, el análisis crítico y la investigación, que permita interpretar sus

dimensiones estéticas, históricas, sociales y culturales.

2. Fortalecer en el estudiante el dominio técnico, metodológico y expresivo de los lenguajes escénicos, incorporando prácticas contemporáneas, tecnologías digitales y enfoques interdisciplinarios para la creación de propuestas originales y pertinentes.
3. Fomentar la formación ética, sensible y socialmente comprometida, promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural, la inclusión, la sostenibilidad y la responsabilidad social como principios rectores de la práctica escénica.
4. Desarrollar competencias para el diseño y la conducción de ambientes de aprendizaje en contextos formales y no formales, mediante estrategias pedagógicas que favorezcan la transmisión, promoción y construcción colectiva de saberes escénicos.
5. Impulsar habilidades para la gestión, producción y planificación de proyectos escénicos, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural que posibiliten propuestas innovadoras, viables y sostenibles.
6. Promover la investigación-creación como eje articulador de la práctica profesional, incentivando el pensamiento crítico, la generación de conocimiento escénico y la participación en proyectos académicos, artísticos y comunitarios.

5. Descripción de la propuesta

El programa educativo Licenciatura en Teatro tiene dos componentes fundamentales. El primero se mantiene en apego a la metodología curricular de la UABC basado en un modelo flexible con un enfoque en competencias. El segundo consiste en la formación sólida en las áreas de Creación, Docencia, Investigación y Gestión.

5.1. Etapas de formación

El plan de estudios está compuesto de tres etapas de formación donde se procura dosificar la complejidad de unidades de aprendizaje y contenidos buscando desarrollar y proporcionar al estudiantado las competencias propias de la Licenciatura en Teatro, las cuales serán verificables y extrapolables a la práctica profesional real que se gesta en el entorno, mismas que podrán ser adecuadas de acuerdo con la evolución y desarrollo de la ciencia y tecnología de su disciplina.

5.1.1. Etapa básica

La etapa de formación básica abarca los dos primeros periodos escolares del plan de estudios e incluye 12 unidades de aprendizaje obligatorias. Estas asignaturas contribuyen a la formación básica, elemental e integral del estudiantado, con un enfoque principalmente formativo que facilita la adquisición de conocimientos de diversas disciplinas. Este enfoque promueve competencias contextualizadoras, metodológicas, instrumentales y cuantitativas esenciales para su desarrollo. En esta etapa, el estudiantado deberá completar 89 créditos obligatorios.

Desde esta etapa, el estudiantado tendrá la oportunidad de participar en cursos y actividades complementarias en áreas de deportes y cultura que fortalezcan su formación integral. Antes de finalizar la etapa básica, el estudiantado deberá acreditar 300 horas de servicio social comunitario. En caso de no cumplir con este requisito, durante la etapa disciplinaria, el número de asignaturas que podrán cursar estará limitado a tres, de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social de la UABC.

Competencia de la etapa básica

Analizar con sentido crítico los elementos básicos de los lenguajes escénicos aplicados al teatro, mediante la aplicación de métodos actorales, técnicas vocales y corporales, así como conocimientos instrumentales generales, con el propósito de fomentar la construcción de situaciones escénicas, así como desarrollar una visión integradora y de conjunto, con actitud investigadora, creativa y respetuosa.

5.1.2. Etapa disciplinaria

En la etapa disciplinaria, el estudiantado tiene la oportunidad de conocer, profundizar y enriquecerse de los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos de la profesión orientados a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional. Esta etapa comprende contenidos del programa y el nivel de conocimiento más complejo, desarrollándose en cuatro períodos intermedios. Esta etapa se compone de 23 unidades de aprendizaje: 18 obligatorias y 5 optativas, dividiendo sus créditos en 133 créditos obligatorios y 30 optativos.

En esta etapa, el estudiantado habiendo acreditado el servicio social comunitario o primera etapa, podrá iniciar su servicio social profesional al haber cubierto el 60% de avance en los créditos totales del plan de estudios y concluirlo en la etapa terminal de acuerdo con lo que establece el Reglamento de Servicio Social vigente.

Competencia de la etapa disciplinaria

Diseñar y participar activamente en proyectos teatrales, aplicando los fundamentos de la teoría dramática y escénica con análisis crítico de la creación, gestión de la actividad teatral, para su aplicación en el hecho escénico, con una actitud creativa, colaborativa de manera honesta y perseverante.

5.1.3. Etapa terminal

La etapa terminal se establece en los últimos dos periodos del programa educativo, donde se refuerzan los conocimientos teórico-instrumentales específicos; se incrementan los trabajos prácticos; y se desarrolla la participación del estudiantado en el campo profesional, explorando las distintas orientaciones a través de la integración y aplicación de los conocimientos adquiridos para enriquecerse en áreas afines y poder

distinguir los aspectos relevantes de las técnicas y procedimientos que el perfil profesional requiere en la solución de problemas o generación de alternativas.

La etapa se compone de dos periodos que integran 6 unidades de aprendizaje obligatorias y 3 unidades de aprendizaje optativas con un total de 70 créditos, de los cuales 52 son obligatorios y 18 son optativos, además de 10 créditos obligatorios de las Prácticas Profesionales que el estudiantado debe realizar cuando haya cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios, según lo establecido en el Reglamento General para la Prestación de Prácticas Profesionales vigente de la UABC. En esta etapa, el estudiantado podrá realizar hasta dos proyectos de vinculación con valor en créditos con un mínimo de dos créditos optativos cada uno.

Competencia de la etapa terminal

Crear proyectos de creación escénica, procesos pedagógicos y de gestión artística, aplicando la teoría teatral, los procesos de creación y pedagogía teatral, así como el análisis y elaboración de planes de negocios y financiamiento, para crear puestas en escena de excelencia, originales y pertinentes, tomando en cuenta el contexto regional, nacional e internacional, con actitud innovadora, propositiva y de alto compromiso social.

5.2. Descripción de las modalidades de aprendizaje y obtención de créditos, y sus mecanismos de operación

De acuerdo con los fines planteados en el Modelo Educativo (UABC, 2018), en el Estatuto Escolar (UABC, 2021) y en la Guía Metodológica para la Creación y Modificación de los Programas Educativos (UABC, 2010) se ha conformado una gama de experiencias teórico-prácticas denominadas *Otras Modalidades de Aprendizaje y Obtención de Créditos*, donde el estudiantado desarrolla sus potencialidades intelectuales y prácticas, las cuales pueden ser cursadas en diversas unidades académicas al interior de la universidad, en otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional o en el sector social y productivo. Al concebir las modalidades de aprendizaje de esta manera, se obtienen las siguientes ventajas:

- a. Participación dinámica del estudiantado en actividades de interés personal que enriquecerán y complementarán su formación profesional.

- b. La formación interdisciplinaria al permitir el contacto directo con contenidos, experiencias, con estudiantes y docentes de otras instituciones o entidades.
- c. La diversificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje.

En la unidad académica, estas modalidades de aprendizaje permitirán al estudiantado inscrito en el programa educativo, la selección de actividades para la obtención de créditos que habrán de consolidar el perfil de egreso en su área de interés con el apoyo de docente o tutor. Las modalidades de aprendizaje se deberán registrar de acuerdo con el periodo establecido en el calendario escolar vigente de la UABC.

Además de las unidades de aprendizaje obligatorias y optativas, cada estudiante podrá elegir modalidades de aprendizaje como parte de su carga académica, conforme a la normativa institucional vigente tomando en consideración que las modalidades sean distintas entre sí y estén autorizadas en el proceso de tutoría académica. Existen múltiples modalidades de aprendizaje cuyas características y alcances se definen a continuación.

5.2.1. Unidades de aprendizaje obligatorias

Las unidades de aprendizaje obligatorias se encuentran en las tres etapas de formación que integran el plan de estudios del programa educativo Licenciatura en Teatro que han sido definidas y organizadas en función de las competencias profesionales y específicas que conforman el perfil de egreso, por lo tanto, las unidades de aprendizaje guardan una relación directa con estas y juegan un papel determinante en el logro de dicho perfil. Estas unidades de aprendizaje necesariamente tienen que ser cursadas y aprobadas por el estudiantado (UABC, 2018a). Para este programa educativo se integran 36 unidades de aprendizaje obligatorias con las que el estudiantado obtendrá 284 créditos de los 332 que conforman su plan de estudios.

5.2.2. Unidades de aprendizaje optativas

Además de la carga académica obligatoria, el estudiantado deberá cumplir 48 créditos optativos que pueden ser cubiertos por unidades de aprendizaje optativas que se encuentran incluidas en el plan de estudios, y por créditos obtenidos de otras modalidades que se sugieren en esta sección.

Las unidades de aprendizaje optativas permiten al estudiantado fortalecer su proyecto educativo con la organización de aprendizajes en un área de interés profesional con el apoyo de un docente o tutor. Este tipo de unidades de aprendizaje se adaptan en forma flexible al proyecto de cada estudiante y ofrecen experiencias de aprendizaje que le sirvan de apoyo para el desempeño profesional (UABC, 2018b).

En esta propuesta del plan de estudios se han colocado 14 espacios optativos en el mapa curricular que corresponden a 8 unidades de aprendizaje optativas distribuidas en las etapas disciplinaria y terminal.

5.2.3. Otros cursos optativos

Estos cursos optativos son una alternativa para incorporar temas de interés que complementan la formación del estudiantado (UABC, 2018). Cuando el programa educativo esté operando se pueden integrar al plan de estudios unidades de aprendizaje optativas adicionales de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos en la disciplina o de formación integral o de contextualización obedeciendo a las necesidades sociales y del mercado laboral. Estos nuevos cursos optativos estarán orientados a una etapa de formación en particular y contarán como créditos optativos de dicha etapa.

Estos cursos optativos se deberán registrar ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación del campus correspondiente, según la etapa en la que se ofertará la unidad de aprendizaje en la unidad académica.

Para la evaluación de la pertinencia del curso, la subdirección de la unidad académica integrará un Comité Evaluador formado por un docente del área, quien evaluará y emitirá un dictamen o recomendaciones sobre la nueva unidad de aprendizaje, y garantizar la calidad y pertinencia de la propuesta, así como la viabilidad operativa.

5.2.4. Estudios independientes

En esta modalidad, bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente, el estudiantado tiene la alternativa de realizar estudios de interés disciplinario no sujeto a la asistencia a clases ni al programa oficial de una unidad de aprendizaje. En esta modalidad de aprendizaje, el estudiantado se responsabiliza de manera personal a realizar las actividades de un plan de trabajo, previamente elaborado bajo la supervisión y visto bueno de un docente titular que fungirá como asesor (UABC, 2018).

El plan de trabajo debe ser coherente y contribuir a alguna de las competencias específicas del plan de estudios en una temática en particular; las actividades contenidas en el plan de trabajo deben garantizar el logro de las competencias y los conocimientos teórico-prácticos de la temática especificada. El estudio independiente debe ser evaluado y en su caso aprobado en la unidad académica por medio del Comité Evaluador y se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación del campus correspondiente, acompañado de la justificación y las actividades a realizar por el estudiantado.

El asesor será el responsable de asignar una calificación con base en los criterios de evaluación incorporados en el registro y a su vez solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la modalidad. En el caso de que el alumno o alumna repruebe, deberá inscribirse en el mismo estudio independiente registrado en el periodo próximo inmediato en su carga académica. El alumnado tendrá derecho a cursar un estudio independiente por periodo, y dos estudios independientes máximo a lo largo de su trayectoria escolar y a partir de haber cubierto el 60% de los créditos del plan de estudios, obteniendo un máximo de seis créditos por estudio independiente.

5.2.5. Ayudantía docente

Esta actividad tiene como finalidad brindar al estudiantado experiencias de aprendizaje de habilidades y herramientas teórico-metodológicas del quehacer docente como la comunicación oral y escrita dirigida a un público específico, la organización y planeación de actividades, la conducción de grupos de trabajo, entre otros, que contribuyan claramente al perfil de egreso y a las competencias profesionales y específicas del plan de estudios. Las responsabilidades y acciones asignadas a las y los participantes no

deben entenderse como la sustitución de la actividad docente, sino como un medio alternativo de su propio aprendizaje mediante el apoyo a actividades, tales como asesorías al grupo, organización y distribución de materiales, entre otros (UABC, 2018b).

Se realizan acciones de apoyo académico en una unidad de aprendizaje en particular, en un periodo escolar inferior al que esté cursando y en la que haya demostrado un buen desempeño con calificación igual o mayor a 80. Las actividades se realizan bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente de carrera quien fungirá el papel de responsable. El alumno o alumna participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), apoyando en las labores docentes dentro y fuera del aula, durante un periodo escolar.

Cada estudiante tendrá derecho a cursar como máximo una ayudantía docente por período, y un máximo de dos ayudantías docentes a lo largo de su trayectoria escolar, obteniendo un máximo de seis créditos por ayudantía. Esta modalidad se podrá realizar a partir de la etapa disciplinaria.

La unidad académica solicitará su registro en el Sistema Institucional de Planes y Programas de Estudios y Autoevaluación (SIPPEA) ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación de su unidad regional, previa evaluación y en su caso aprobación del Comité Evaluador. El responsable de la modalidad será el encargado de asignar una calificación con base en los criterios de evaluación incorporados en el registro y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la ayudantía.

5.2.6. Ayudantía de investigación

Esta actividad tiene como finalidad brindar al estudiantado experiencias de aprendizaje de habilidades y herramientas teórico-metodológicas propias del perfil de un investigador, tales como el análisis crítico de la información y de las fuentes bibliográficas, la organización y calendarización de su propio trabajo, entre otras, que contribuyan claramente al perfil de egreso y a las competencias profesionales y específicas del plan de estudios.

Esta modalidad se realiza durante las etapas disciplinaria o terminal. En esta modalidad de aprendizaje se realizan actividades para apoyar alguna investigación registrada por el personal académico de la Universidad o de otras instituciones, siempre

y cuando dicha investigación se encuentre relacionada con alguna competencia profesional o específica del plan de estudios. Esta actividad se desarrolla bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un profesor(a)-investigador(a) o investigador(a) de carrera, y no debe entenderse como la sustitución de la actividad del investigador (UABC, 2018b).

La investigación debe estar debidamente registrada como proyecto en el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación del campus correspondiente, o en el departamento equivalente en la institución receptora, y relacionarse con los contenidos del área y etapa de formación que esté cursando el estudiantado. Cada estudiante tendrá derecho a tomar como máximo una ayudantía de investigación por periodo y un máximo de dos ayudantías de investigación a lo largo de su trayectoria escolar, obteniendo un máximo de seis créditos por ayudantía.

Se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la unidad regional. La solicitud de ayudantía de investigación deberá incluir los datos académicos, justificación de la solicitud y el programa de actividades a realizar. Para su registro deberá contar con el visto bueno del responsable del proyecto y las solicitudes serán turnadas al Comité Evaluador para su respectiva evaluación y en su caso aprobación, considerando la competencia general propuesta en la ayudantía y los objetivos del proyecto de investigación al que se asocia. El responsable de la modalidad será el encargado de asignar una calificación con base a los criterios de evaluación incorporados en el registro y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la ayudantía.

5.2.7. Ejercicio investigativo

Esta actividad tiene como finalidad brindar al estudiantado experiencias de aprendizaje que fomenten la iniciativa y creatividad mediante la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes disciplinares en el campo de la investigación (UABC, 2018b) que contribuyan claramente al perfil de egreso y a las competencias profesionales y específicas del plan de estudios.

Esta modalidad se lleva a cabo durante las etapas disciplinaria o terminal y consiste en elaborar una propuesta de investigación mediante la orientación, supervisión y evaluación de un profesor(a)-investigador (a) o investigador (a) de carrera, quien fungirá

el papel de asesor o asesora. En esta modalidad, el estudiantado es el principal actor que debe aplicar los conocimientos desarrollados en el tema de interés, establecer el abordaje metodológico, diseñar la instrumentación necesaria y definir estrategias de apoyo investigativo. El asesor o asesora solamente guiará la investigación.

El estudiantado tendrá derecho a tomar como máximo un ejercicio investigativo por periodo y un máximo de dos ejercicios investigativos a lo largo de su trayectoria escolar, obteniendo un máximo de seis créditos por cada uno. Se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación del campus correspondiente, previa evaluación y en su caso aprobación de la unidad académica por medio del Comité Evaluador. El asesor o asesora se encargará de asignar una calificación con base en los criterios de evaluación incorporados en el registro, así como solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la modalidad.

5.2.8. Apoyo a actividades de extensión y vinculación

Esta actividad tiene como finalidad brindar al estudiantado experiencias de aprendizaje de habilidades y herramientas teórico-metodológicas de la extensión y vinculación tales como la comunicación oral y escrita dirigida a un público específico, la organización y planeación de eventos, la participación en grupos de trabajo, entre otros, que contribuyan claramente al perfil de egreso y a las competencias profesionales y específicas del plan de estudio.

Esta modalidad consiste en un conjunto de acciones para acercar las fuentes del conocimiento científico, tecnológico y cultural a los sectores social y productivo. Estas actividades se desarrollan a través de diversas formas (planeación y organización de cursos, conferencias y diversas acciones con dichos sectores, entre otras), a fin de elaborar e identificar propuestas que puedan ser de utilidad y se orienten a fomentar las relaciones entre la Universidad y la comunidad (UABC, 2018b).

Las actividades en esta modalidad podrán estar asociadas a un programa formal de vinculación con un o una docente responsable. El estudiantado podrá participar a partir del tercer periodo escolar y tendrá derecho a tomar como máximo dos actividades durante su estancia en el programa educativo, obteniendo un máximo de seis créditos

por actividad.

El o la docente responsable solicitará el registro en el periodo establecido ante el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación previa evaluación y en su aprobación de la unidad académica por medio del Comité Evaluador; será responsable de asignar una calificación con base en los criterios de evaluación incorporados en el registro y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la modalidad.

5.2.9. Proyectos de vinculación con valor en créditos (PVVC)

Estos proyectos tienen como propósito la aplicación y generación de conocimientos y la solución de problemas, ya sea a través de acciones de investigación, asistencia o extensión de los servicios, entre otros; buscando fortalecer el logro de las competencias y los contenidos de las unidades de aprendizaje a ser consideradas (UABC, 2018a).

Esta modalidad se refiere a múltiples opciones para la obtención de créditos, las cuales pueden incluir, de manera integral y simultánea, varias de las modalidades de aprendizaje. El PVVC se realiza en la etapa terminal, se registrarán a través de la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de la Unidad Académica, y se desarrollará en los sectores social y productivo, como una experiencia de aprendizaje para el estudiantado a fin de fortalecer el logro de competencias específicas al situarlos en ambientes reales y al participar en la solución de problemas o en la mejora de procesos de su área profesional. Lo anterior se efectúa con la asesoría, supervisión y evaluación de un profesor o profesora de tiempo completo o medio tiempo, y un profesionista de la unidad receptora (UABC, 2018b).

Los PVVC podrán estar integrados por al menos una modalidad de aprendizaje asociada al currículo. El total de créditos del proyecto consistirá en los créditos obligatorios y optativos correspondientes a las modalidades de aprendizaje que lo constituyen, más dos créditos correspondientes al registro del propio PVVC.

La operación y seguimiento de los PVVC funcionarán bajo los siguientes criterios y mecanismos de operación:

- a. En los PVVC se podrán registrar estudiantes que hayan cubierto el total de créditos obligatorios de la etapa disciplinaria y que cuenten con el servicio social profesional

acreditado, o que se encuentre registrado en un programa de servicio social profesional con su reporte trimestral aprobado al momento de solicitar su registro al PVVC.

- b. El alumno o alumna podrá cursar PVVC durante su etapa terminal.
- c. Sólo se podrá cursar un PVVC por periodo escolar.
- d. El registro de esta modalidad se deberá solicitar en el periodo establecido ante el Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria del campus correspondiente.
- e. La unidad académica solicitará el registro de los proyectos planteados por las unidades receptoras, previa revisión y aprobación del responsable del Programa Educativo y el Coordinador(a) de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de la unidad académica.
- f. El responsable de programa educativo designará a un profesor o profesora de tiempo completo la supervisión y seguimiento del PVVC.
- g. La calificación que se registrará se obtendrá de la evaluación integral, considerando las evaluaciones de la persona supervisora de la unidad receptora, del profesor o profesora responsable, y de los mecanismos que designe la unidad académica.
- h. Los PVVC deberán incluir al menos una modalidad de aprendizaje.
- i. Los profesores o profesoras de tiempo completo podrán ser responsables de un máximo cinco PVVC, en los que podrá atender a un máximo de 15 estudiantes distribuidos en el total de PVVC a su cargo; en el caso de que un PVVC exceda de 15 estudiantes, podrá asignarse como responsable a más de un o una docente. Los profesores y profesoras de medio tiempo podrán ser responsables de hasta dos PVVC, en los que podrá atender a un máximo de ocho estudiantes distribuidos en el total de PVVC a su cargo.
- j. Será recomendable que se formalice un convenio de vinculación con la unidad receptora.

Los alumnos y las alumnas regulares que cumplan satisfactoriamente con su primer PVVC podrán optar por llevar un segundo PVVC bajo los siguientes criterios:

1. Que en su desempeño de los últimos 2 periodos escolares no tenga asignaturas reprobadas y que la calificación mínima sea de 80 en examen ordinario.
2. Registrar el segundo PVVC en un periodo escolar posterior a la evaluación del primero.
3. Será preferible aquellos PVVC de nivel III como se describe en la tabla 2.

Tabla 2.

Características de los niveles de los PVVC.

Nivel	Rango en créditos*	Rango en horas por semestre**	Número de asignaturas asociadas	Prácticas Profesionales	Número de otras modalidades de aprendizaje asociadas
I	10-15	160-240	Variable	No aplica	Variable
II	16-20	256-320	Variable	Opcional	Variable
III	21-30	336-480	Variable	Opcional	Variable

*No incluye los 2 créditos del PVVC.

**Calcular el número de créditos por 16 semanas.

A continuación, se presenta un ejemplo³ de PVVC para el programa educativo Licenciatura en Teatro.

Ejemplo de PVVC Nivel 1

Nombre del Proyecto: Crítica Teatral en Festival Universitario de Teatro

³ Este ejemplo de PVVC atiende a las nuevas características del plan de estudios y puede formalizarse cuando el nuevo plan de estudios entre en operación.

Descripción: Escribir críticas teatrales de las puestas en escena participantes en el Festival Universitario de Teatro UABC y su difusión en medios digitales de la Facultad de Artes Tijuana.

Competencia General del Proyecto: Crear críticas teatrales a partir del análisis de las puestas en escena participantes del Festival Universitario de Teatro UABC en su totalidad, pertinencia en la redacción y contrastar los elementos propios de la crítica teatral con el fin de profundizar y difundir en conocimiento en torno al fenómeno escénico con apertura, respeto y sentido crítico.

Duración:

3 meses

Tabla 3.

Ejemplo del PVVC Crítica Teatral en Festival Universitario de Teatro.

Modalidades de Aprendizaje:	Créditos	Carácter
Unidad de Aprendizaje: Crítica Teatral	6	Optativo
Unidad de Aprendizaje: Investigación Artística	6	Obligatoria
PVVC: Crítica Teatral en el Festival Universitario de Teatro	2	Obligatorio
Total:	14	

Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo PVVC Nivel 2

Nombre del Proyecto: Taller de teatro para adolescentes en movilidad

Descripción: Diseñar e implementar un taller de teatro para adolescentes en movilidad en un espacio de atención a migrantes con la finalidad de dotar de herramientas de expresión de emociones y contención a los participantes bajo el modelo de intervención educativa artística y mediación sociocultural.

Competencia General del Proyecto: Conducir un taller de teatro para adolescentes en movilidad a partir del modelo de intervención educativa artística y de mediación que le permita profundizar en las estrategias didácticas y la aportación de la disciplina teatral en ámbitos de vulnerabilidad con ética, respeto y alto compromiso social.

Duración: 4 meses

Tabla 4.

Ejemplo del PVVC Taller de teatro para adolescentes en movilidad

Modalidades de Aprendizaje:	Créditos	Carácter
Unidad de Aprendizaje: Prácticas docentes teatrales	6	Obligatorio
Unidad de Aprendizaje: Improvisación	6	Optativo
Unidad de Aprendizaje: Prácticas Participativas de la Escena	6	Optativo
PVVC:Taller de teatro para adolescentes en movilidad	2	Obligatorio
Total:	20	

Ejemplo PVVC Nivel 3

Nombre del Proyecto: Unipersonal “Mi buen humor”

Descripción: Escribir y escenificar un unipersonal llamado “Mi buen humor” aplicando la técnica clown a una historia de amor y gestionar por lo menos una presentación en la unidad receptora.

Competencia General del Proyecto: Crear un unipersonal mediante la aplicación de la técnica de clown y la escritura escénica para presentar en un espacio escénico real y desarrollar las habilidades creadoras y gestoras para las artes escénicas con actitud propositiva, ética y disciplina.

Duración: 4 meses

Tabla 5.*Ejemplo del PVVC Unipersonal “Mi buen humor”*

Modalidades de Aprendizaje:	Créditos	Carácter
Unidad de Aprendizaje: Laboratorio de Dramaturgia Escénica	7	Obligatoria
Unidad de Aprendizaje: Mediación y Públicos en las Artes Escénicas	6	Obligatoria
Práctica Profesional	15	Obligatoria
PVVC: Unipersonal “Mi buen humor”	2	Obligatoria
Total:	30	

5.2.10. Actividades artísticas, culturales y deportivas

Son de carácter formativo y están relacionadas con la cultura, el arte y el deporte para el desarrollo de habilidades que coadyuvan a la formación integral del estudiantado, ya que fomentan las facultades creativas, propias de los talleres y grupos artísticos, y de promoción cultural, o mediante la participación en actividades deportivas (UABC, 2018b).

El estudiantado podrá obtener créditos por medio de estas actividades llevándolas a cabo en la unidad académica de adscripción u otras unidades académicas de la UABC, mediante la programación de diversas actividades curriculares durante la etapa básica (UABC, 2018). La obtención de créditos de esta modalidad será bajo las “Actividades Complementarias de Formación Integral I, II y III”, acreditadas con la presentación de un carnet, otorgando un crédito por cada ocho actividades complementarias de formación integral y un máximo de dos créditos por periodo. Además, podrán optar por la “Actividad Deportiva I y II” y “Actividad Cultural I y II”, siempre y cuando la participación sea individual y no se haya acreditado en otra modalidad y sea aprobado por un comité de la propia unidad académica, o bien a través de los cursos ofertados para la obtención de créditos de la Facultad de Artes y la Facultad de Deportes. La unidad académica solicitará el registro de estas actividades al Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la unidad regional. Los mecanismos y criterios de operación se encuentran disponibles en la página web⁴ de la Coordinación General de Formación Profesional.

⁴ http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/Mecanismos_y_Criterios_de_Operacion.pdf

5.2.11. Prácticas profesionales

Es 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 (UABC, 2004). Mediante esta modalidad, se contribuye a la formación integral del estudiantado al combinar las competencias adquiridas para intervenir en la solución de problemas prácticos de la realidad profesional (UABC, 2018b). Este sistema de prácticas obligatorias permitirá poner en contacto al estudiantado con su entorno, aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, proporcionar la experiencia laboral que requiere para su egreso y establecer acciones de vinculación entre la escuela y el sector público o privado.

Esta actividad se realiza en la etapa terminal del programa de estudios, para que el estudiantado adquiera mayor habilidad o destreza en el ejercicio de su profesión. Las prácticas profesionales tendrán un valor de 10 créditos con un carácter obligatorio, mismas que podrán ser cursadas una vez que se haya cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios y haber liberado la primera etapa del servicio social. Se sugiere que se inicien las prácticas preferentemente después de haber acreditado el servicio social profesional.

Previo asignación de estudiantes a una estancia de ejercicio profesional, se establecerán programas de prácticas profesionales con empresas e instituciones de los diversos sectores, con las cuales se formalizarán convenios de colaboración académica donde el estudiantado deberá cubrir 320 horas en un periodo escolar.

Adicionalmente, con la presentación de las prácticas profesionales, se podrán acreditar unidades de aprendizaje de carácter obligatorio u optativo, siempre y cuando las actividades desarrolladas durante la práctica sean equivalentes a los contenidos de las unidades de aprendizaje. En todos los casos, el Comité Evaluador deberá consentir su aprobación a las solicitudes recibidas.

La operación y evaluación del ejercicio de las prácticas profesionales, estará sujeto a los siguientes procesos:

- **Asignación:** Es la acción de inscribir al estudiantado a una unidad receptora, para la realización de sus prácticas profesionales;
- **Supervisión:** Es la actividad permanente de verificación en el cumplimiento de metas y actividades propuestas de los programas de prácticas profesionales;
- **Evaluación:** Es la actividad permanente de emisión de juicios de valor en el seguimiento de las prácticas profesionales que realizan tanto la unidad receptora como la unidad académica para efectos de acreditación del estudiantado; y
- **Acreditación:** Consiste en el reconocimiento de la terminación y acreditación de las prácticas profesionales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en el programa de prácticas profesionales.

En el proceso de *Asignación*, será responsabilidad de la unidad académica, a través del Comité Revisor o el Responsable del Programa Educativo, la aceptación de programas de prácticas profesionales y responsabilidad del tutor(a) asignado a cada estudiante el acreditarla. Durante la ejecución de las prácticas profesionales, el practicante debe estar obligatoriamente bajo la supervisión, tutoría y evaluación de un profesional del área designado por las organizaciones, el cual asesorará y evaluará su desempeño. Las actividades que el estudiantado realice deben relacionarse estrictamente con su campo profesional y podrá recibir una retribución económica cuyo monto se establecerá de común acuerdo. Es requisito que, durante el proceso de *Supervisión* y *Evaluación*, se considere el cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución previamente establecidos en el acuerdo entre las diferentes partes, en donde se describen las condiciones en las que se realizará esta actividad. Durante el ejercicio de estos procesos, el estudiantado deberá entregar un informe parcial y uno final, respectivamente. Los cuales deben ser evaluados por el responsable asignado por la unidad receptora y el responsable de prácticas profesionales de la unidad académica.

El proceso de *Acreditación* se realizará una vez que el estudiantado entregue en tiempo y forma, al responsable de prácticas profesionales de la unidad académica, los informes solicitados, debidamente firmados y sellados por el responsable de la unidad receptora. Después de la revisión de los informes, el responsable de prácticas

profesionales procederá a registrar en el sistema institucional la acreditación de esta modalidad de aprendizaje.

5.2.12. Programa de emprendedores universitarios

Estará integrado por actividades académicas con valor curricular. La unidad académica busca apoyar a aquellos estudiantes que manifiesten inquietudes con proyectos innovadores, por medio de un análisis del perfil emprendedor, la formulación de un plan de negocios, orientación para apoyo financiero y su validación académica, entre otros (UABC, 2018).

La UABC impulsa programas de emprendimiento a través de iniciativas institucionales como Cimarrones Emprendedores, que ofrece talleres y asesorías enfocadas en transformar ideas en proyectos reales y brindar acompañamiento para emprender, mismo que opera en la Unidad Académica.

Gracias a programas como Cimarrones Emprendedores, ya se han realizado eventos tipo Foro “Pink-trepreneur” con expertas en marketing que aportan herramientas prácticas para iniciar un negocio o marca:

- Charlas con creativos y emprendedores del sector cultural/creativo (curadores, diseñadores, gestores culturales).
- Paneles de negocio en industrias creativas: música, teatro independiente, galerías, producción audiovisual.
- Sesiones de mentoría uno-a-uno con emprendedores invitados y profesores.

Estas actividades fortalecen habilidades de comunicación, marketing, posicionamiento de marca y networking.

Además, en este nuevo plan de estudios se integra en la etapa disciplinaria con carácter obligatorio la asignatura integradora (1) Mediación y Públicos en las Artes Escénicas que le permitirá diseñar estrategias que favorezcan la participación, el acceso cultural y la construcción de experiencias significativas entre los proyectos escénicos y sus diversos públicos. En esta misma etapa también está la unidad de aprendizaje (2) Gestión de Proyectos y Políticas Culturales en la cual el alumnado adquirirá las herramientas básicas para diseñar y formular proyectos y herramientas de participación ciudadana para la

formulación de políticas culturales pertinentes, articulando diagnóstico, objetivos, estrategias y un presupuesto inicial, en coherencia con las políticas culturales y necesidades de su contexto. En la etapa terminal de carácter obligatorio: (3) Proyecto Escénico que permitirá la creación y realización de un proyecto escénico integral, asimismo, las y los estudiantes desarrollarán competencias de liderazgo, toma de decisiones, coordinación artística y gestión operativa., y finalmente también en etapa terminal obligatoria la unidad de aprendizaje (4) Proyecto Escénico: Temporada que guiará al estudiantado en la gestión, sostenibilidad y seguimiento de un montaje escénico previamente realizado, llevándolo a una fase de temporada y posible circulación. Se busca que las y los estudiantes desarrollen y apliquen competencias avanzadas en *marketing* cultural, acciones de mediación artística, negociación, operación logística de giras, adaptación a nuevos espacios y mantenimiento de la calidad artística a largo plazo.

5.2.13. Actividades para la formación en valores

Esta modalidad se refiere a la participación de los alumnos y las alumnas en actividades que propicien un ambiente de reflexión axiológica que fomente la formación de valores éticos y de carácter universal, así como el respeto a éstos, con lo que se favorece su formación como personas, ciudadanos responsables y profesionistas con un alto sentido ético (UABC, 2018b), donde se busca la promoción de los valores fundamentales de la comunidad universitaria como: la confianza, la democracia, la honestidad, la humildad, la justicia, la lealtad, la libertad, la perseverancia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad (UABC, 2017).

Los planes de estudio incluirán actividades curriculares para la formación valoral con el fin de propiciar la formación integral del estudiantado. A estas actividades se les otorgarán hasta seis créditos en la etapa de formación básica (UABC, 2018b). Adicionalmente, cada una de las unidades de aprendizaje contemplan en forma explícita las actitudes y los valores con los que se aplicará el conocimiento de éstas y se generarán actitudes que contribuyan al fomento y formación de valores éticos y profesionales en el estudiantado. Para el programa educativo Licenciatura en Teatro se implementan las siguientes actividades relacionadas a la promoción y formación de valores:

Facultad de Artes

Actividades:

1. Proyectos artísticos con impacto social

Valores: compromiso social, solidaridad, responsabilidad

2. Creación de obras escénicas o exposiciones con temas como derechos humanos, violencia de género, migración, identidad cultural o medio ambiente, en vinculación con instituciones de bienestar social.

3. Presentación de los proyectos en comunidades, escuelas o espacios públicos de Tijuana.

4. Pláticas y talleres dirigidas a la comunidad universitaria en temas como derechos humanos, violencia de género, migración, identidad cultural o medio ambiente, desde las actividades de Formación Profesional y el área psicopedagógica.

5. Trabajo colaborativo interdisciplinario

Valores: respeto, inclusión, trabajo en equipo

6. Equipos mixtos de distintas licenciaturas (artes visuales, música, teatro, danza).

7. Dinámicas de resolución de conflictos y escucha activa durante las materias integradoras que fortalezcan la comunicación entre creativos.

8. Círculos de reflexión y crítica ética

Valores: honestidad, pensamiento crítico, ética profesional

9. Análisis grupal de obras propias y ajenas con reglas claras de respeto y argumentación.

10. Discusión de dilemas éticos en el arte: plagio, apropiación cultural, uso de imágenes sensibles, derechos de autor, actividades integrales de Formación Profesional y el área psicopedagógica

11. Jornadas de servicio comunitario artístico

Valores: solidaridad, identidad universitaria

12. Talleres artísticos gratuitos impartidos por estudiantes a niños, jóvenes o adultos mayores.

13. Actividades en casas de cultura, albergues o centros comunitarios.

14. Actividades sobre legalidad y derechos de autor

Valores: legalidad, responsabilidad, ética

15. Talleres sobre propiedad intelectual, licencias y uso ético de materiales visuales y sonoros.

16. Casos prácticos aplicados a proyectos estudiantiles reales.

17. Arte y sostenibilidad

Valores: responsabilidad social y ambiental

18. Uso consciente de materiales reciclados o de bajo impacto ambiental directamente en la bodega de vestuario y escenografía.

19. Foros de identidad, diversidad e inclusión

Valores: respeto, equidad, inclusión

20. Conversatorios sobre diversidad cultural, género y expresión artística.

21. Exposiciones colectivas que visibilicen distintas identidades y narrativas que se realizan en las muestras de primavera e invierno o semana de aniversario

22. Ceremonias y rituales de identidad cimarrona

Valores: identidad universitaria, compromiso institucional

Asimismo, se realizan actividades simbólicas que refuerzan el sentido de pertenencia a la UABC como lo es el curso de inducción, la bienvenida organizada por los estudiantes de Teatro y las ceremonias de potenciales a egresar como los actos académicos.

5.2.14. Cursos intersemestrales

En la unidades académica, estos cursos se ofertan entre un período escolar y otro. Por sus características, permiten al estudiantado cursar unidades de aprendizaje obligatorias u optativas con la finalidad de cubrir créditos y avanzar en su plan de estudios, de conformidad con la normatividad vigente (UABC, 2018b).

Esta modalidad no es aplicable para unidades de aprendizaje que contemplen prácticas de campo, y deberán programarse con un máximo de 5 horas presenciales al día en el periodo intersemestral incluyendo prácticas de laboratorio y actividades de clase y taller. Los alumnos y alumnas que deseen inscribirse en un curso intersemestral deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la unidad académica responsable del curso. La carga académica no podrá ser mayor a dos

unidades de aprendizaje por periodo intersemestral. Estos cursos son autofinanciables y están sujetos a lo indicado en el Estatuto Escolar vigente.

5.2.15. Movilidad e intercambio estudiantil

Se refiere a las acciones que permiten incorporar a alumnos y alumnas en otras instituciones de educación superior (IES) nacionales o extranjeras, que pueden o no involucrar una acción recíproca. El intercambio estudiantil se reconoce como una forma de movilidad que permite la incorporación de estudiantes y requiere, de manera esencial, una acción recíproca. Esta modalidad favorece la adquisición de nuevas competencias para adaptarse a un entorno lingüístico, cultural y profesional diferente, al tiempo que fortalecen la autonomía y maduración del estudiantado (UABC, 2018b).

La movilidad e intercambio estudiantil es la posibilidad que tiene el estudiantado de la unidad académica, para cursar unidades de aprendizaje, realizar prácticas profesionales u otras actividades académicas en forma intrainstitucionales (entre programas, unidades académicas o DES) así como en otras instituciones de educación superior en el país o en el extranjero que puedan ser factibles de acreditar en forma de equivalencias, conversión o transferencia de créditos.

La unidad académica establecerá y promoverá los mecanismos para realizar esta actividad, creando estrategias y programas de intercambio y colaboración académica que permitan el logro de sus objetivos en materia de movilidad e intercambio estudiantil y académico tanto interna (entre unidades académicas) como externamente. En este apartado se especifican los mecanismos y acciones que se desarrollarán para fomentar vínculos con otras instituciones de educación superior, con el fin de generar y establecer programas formales para el tránsito y movilidad académica del estudiantado de la UABC.

La movilidad estudiantil intrauniversitaria es una práctica común entre escuelas, facultades o institutos, compartiendo así los recursos materiales y humanos, lo que permite al estudiantado cursar las unidades de aprendizaje donde mejor le convenga. Además, es posible participar en proyectos de investigación y desarrollo de otras unidades académicas acumulando créditos en otras modalidades de aprendizaje

(ejercicios investigativos, por ejemplo).

Para la movilidad interuniversitaria, se buscarán convenios de colaboración con instituciones mexicanas y con instituciones extranjeras. Para participar en estos convenios, el estudiantado es apoyado por el responsable de intercambio estudiantil de la unidad académica, y son exhortados a participar en las convocatorias de movilidad estudiantil que se presenta cada periodo por parte de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica de la UABC⁵. En las tablas 6 y 7 se muestran algunas universidades con las que la UABC mantiene convenio y donde se puede promover la movilidad del estudiantado de la Licenciatura en Teatro.

Tabla 6.

Universidades de países extranjeros con las que la Facultad de Artes establece convenios para movilidad.

País	Universidad
Alemania	Universidad De Ciencias Aplicadas De Aalen
Argentina	Universidad Nacional De La Pampa
Argentina	Universidad De Méndoza entre otras
Brasil	Instituto Euro-Americano De Educación Y Motricidad Humana entre otras
Bulgaria	University Of Plovdiv
Canadá	Dalhousie University
Colombia	Universidad De Cartagena
Corea del Sur	Dankook University entre otras
Costa Rica	Universidad Hispanoamericana entre otras
Cuba	Instituto Pedagógico Latinoamericano Y Caribeño
Chile	Universidad De Chile entre otras
China	Jinan University, entre otras
Ecuador	Universidad De Cuenca entre otras
España	Centro Universitario de Artes TAI entre otras
Estados Unidos	San Diego Global Knowledge University entre otras
Francia	Universidad De Perpignan Via Domita entre otras
India	Manav Rachna University
Italia	Universidad de Torino entre otras
Japón	Hiroshima University entre otras
Perú	Universidad Continental entre otras
Venezuela	Universidad Central De Venezuela entre otras

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica de la UABC.

⁵ <http://www.cgvca.uabc.mx/home/es/>

Tabla 7.

Universidades Nacionales con las que la Facultad de Artes establece convenios para movilidad.

Estado	Universidad
Colima	Universidad De Colima
Chiapas	Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas
Chihuahua	Universidad Autónoma de Chihuahua
Ciudad de México	Universidad Panamericana (Centros Culturales de México)
	Universidad Nacional Autónoma de México
	Universidad Del Claustro De Sor Juana
Aguascalientes	Universidad Politécnica De Aguascalientes
Jalisco	Universidad De Guadalajara
Sinaloa	Universidad Autónoma De Sinaloa
Yucatán	Universidad Autónoma de Yucatán

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica de la UABC. <https://cgvca.uabc.mx/convenios/cooperacion/>

5.2.16. Servicio social comunitario y profesional

La UABC, con fundamento en el Reglamento de Servicio Social vigente, indica como requisito al estudiantado de licenciatura realizar el servicio social en dos etapas: comunitario y profesional. Con base en lo anterior, la unidades académica deberá planear vínculos de colaboración con instancias públicas y externas a la universidad, en campos de acción específicos relacionados con el plan de estudios de cada programa educativo que la constituyen.

Como se indica en el Reglamento de Servicio Social, el estudiantado podrá realizar su servicio social en cualquier entidad pública federal, estatal o municipal; en organismos públicos descentralizados, de interés social; en dependencias de servicios o unidades académicas de la Universidad; en fundaciones y asociaciones civiles, así como en instituciones privadas que estén orientadas a la prestación de servicios en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad de Baja California, del país o de las comunidades mexicanas asentadas en el extranjero.

Los programas correspondientes al servicio social comunitario o primera etapa tienen como objetivo beneficiar a la comunidad bajacaliforniana en primer término, fomentar en el estudiantado el espíritu comunitario y trabajo en equipo, y, sobre todo,

fortalecer la misión social de nuestra máxima casa de estudios. Esta etapa del servicio social consta de 300 horas y deberá realizarse en la etapa básica del programa educativo y antes de ingresar a la etapa disciplinaria.

Los programas de servicio social profesional o segunda etapa se gestionan en la unidad académica a través de convenios con las instituciones públicas y privadas. Para ello, el programa considera 480 horas que estarán comprendidas en un periodo mínimo de seis meses y podrá realizarse una vez que se cubra el 60% de los créditos del programa. Las actividades desarrolladas en esta etapa fortalecen la formación académica, capacitación profesional del prestador de servicio social y fomentan la vinculación de la universidad con los sectores público social y productivo.

La operación y evaluación del ejercicio del servicio social comunitario y profesional, estará sujeto a los procesos de asignación, supervisión, evaluación y liberación.

En el proceso de *Asignación*, será responsabilidad de la unidad académica, a través de un comité revisor, la aceptación de programas de servicio social y del responsable de servicio social, el aprobar la asignación de cada estudiante a dichos programas. La función del responsable de cada unidad académica es informar a las unidades receptoras de los dictámenes de los programas propuestos.

Para iniciar con un programa de servicio social, los alumnos y alumnas deberán acreditar el Taller de Inducción al Servicio Social, obtener la asignación de la unidad académica responsable del programa y entregar a la unidad receptora la carta de asignación correspondiente.

Durante la ejecución del servicio social, el prestador debe estar obligatoriamente bajo la supervisión y evaluación de un profesional del área designado por la unidad receptora, el cual va a asesorar y evaluar su desempeño; validar los informes de actividades que elabore el prestador; e informar a la unidad académica de los avances y evaluaciones realizadas. Por su parte, el responsable de servicio social de la unidad académica deberá recibir y aprobar los informes de las actividades realizadas por los prestadores de servicio social.

Es requisito que, durante el proceso de *Supervisión y Evaluación*, se considere el cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución previamente establecidos en el

programa de servicio social registrado, en donde se describen las condiciones en las que realizará esta actividad.

El proceso de *Acreditación y Liberación* se realizará una vez que el estudiantado entregue en tiempo y forma, al responsable de servicio social de la unidad académica, los informes solicitados, debidamente avalados por el responsable de la unidad receptora. Después de la revisión de los informes, el responsable de servicio social procederá a registrar en el sistema institucional la liberación total o parcial de esta modalidad de aprendizaje.

5.2.17. Lengua extranjera

El conocimiento de una lengua extranjera se considera parte indispensable de la formación estudiantil y fue confirmado por los estudios diagnósticos, donde se identificó, por parte de empleadores(as), egresados y egresadas del programa educativo particular, necesidad de dominio del inglés. Por ser el inglés la lengua dominante en el desarrollo científico y tecnológico de la profesión se vuelve indispensable para los y las estudiantes en las actividades asociadas a su aprendizaje en sus etapas de formación básica, disciplinaria y terminal. Además, el entorno local y regional del ejercicio profesional demanda interacción de egresados y egresadas en empresas y organizaciones de escalas globalizadas (UABC, 2018b). Por lo anterior, el estudiantado que se encuentre cursando sus estudios en el programa educativo de Licenciatura en Teatro, acreditará el dominio de una lengua extranjera durante su proceso de formación. Los criterios que se toman en cuenta para acreditar una segunda lengua son:

- a) Quedar asignado al menos en el nivel 3 (A2) del examen diagnóstico de lengua extranjera (EXADII) aplicado por el área de Formación Profesional en la Facultad de Artes de la UABC.
- b) Constancia de haber obtenido por lo menos 72 puntos en el examen TOEFL-iBT, o por lo menos 531 puntos en el examen TOEFL-iTP, o al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia, o al menos el nivel 5.5 de IELTS, o su equivalente, con una vigencia no mayor a 2 años.

- c) La acreditación del examen de egreso de la lengua extranjera, que se aplica en la Facultad de Idiomas de la UABC.
- d) La acreditación de las unidades de aprendizaje Inglés I, y por lo menos dos unidades de aprendizaje disciplinarias obligatorias del plan de estudios impartidas en inglés por las propias Unidades Académicas.
- e) Estancias internacionales autorizadas por la Unidad Académica, con duración mínima de tres meses en un país con lengua oficial distinta al español.
- f) Haber acreditado estudios formales en lengua extranjera en instituciones educativas en México o en el extranjero, donde presente certificados de diplomados o estudios de media superior o superior.
- g) Acreditar los cursos hasta el nivel 5 impartidos por la Facultad de Idiomas de la UABC.

El cumplimiento por parte del alumnado en alguna de las opciones señaladas anteriormente dará lugar a la expedición de una constancia de acreditación de lengua extranjero emitida por la unidad académica o la Facultad de Idiomas de la UABC.

5.3. Titulación

La normatividad de la UABC contempla de manera amplia y detallada un reglamento que específica para cada estudiante que ha concluido un programa de formación profesional, los requisitos a cumplir para obtener el grado de licenciatura. Por esta razón, los egresados y las egresadas del programa educativo deberán observar en lo particular el procedimiento de titulación señalado en el Reglamento General de Exámenes Profesionales vigente, cumpliendo con los requisitos que marca el Estatuto Escolar vigente.

La Universidad está sumando esfuerzos para identificar áreas de oportunidad, diseñar e implementar estrategias que conlleven a incrementar la eficiencia terminal en sus diferentes programas educativos, impulsando así, las diversas modalidades de titulación contempladas en Estatuto Escolar, que a continuación se enlistan:

- Obtener la constancia de presentación y acreditación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), o su equivalente en otro examen de egreso que autorice el H. Consejo Universitario.
- Haber alcanzado, al final de los estudios profesionales, un promedio general de calificaciones mínimo de 90.
- Haber cubierto el total de los créditos del plan de estudios de una especialidad o 50% de los créditos que integran el plan de estudios de una maestría, cuando se trate, en ambos casos, de programas educativos de un área del conocimiento igual o afín al de los estudios profesionales cursados.
- Comprobar, de conformidad con los criterios de acreditación que emita la unidad académica encargada del programa, el desempeño del ejercicio o práctica profesional, por un periodo mínimo acumulado de dos años, contados a partir de la fecha de egreso.
- Aprobar el informe o memoria de la prestación del servicio social profesional, en los términos previstos por la unidad académica correspondiente.

- Presentar tesis profesional, la cual consiste en desarrollar un proyecto que contemple la aplicación del método científico para comprobar una hipótesis o supuesto, según el abordaje metodológico, sustentándola en conocimientos adquiridos durante su desarrollo y presentándola con base en un guion metodológico establecido por la unidad académica.
- Titulación por proyecto, mediante la presentación de un informe producto de actividades de vinculación con la sociedad, siempre que formen parte de un PVVC debidamente registrado.
- Los egresados y egresadas de programas educativos que han sido reconocidos como programas de calidad por algún organismo acreditador o evaluador como COPAES o CIEES podrán optar por la titulación automática.

5.4. Requerimientos y mecanismos de implementación

5.4.1. Difusión del programa educativo

La unidad académica cuenta con un responsable de difusión quien realiza la divulgación y la promoción de las diversas actividades que se llevan a cabo al interior de la unidad académica o de la institución. En ese sentido, la difusión del programa educativo se llevará a cabo mediante diferentes mecanismos, tales como la página web oficial de la Facultad de Artes⁶; redacción, edición y/o publicación de notas de divulgación de la ciencia por distintos medios, tales como la Gaceta Universitaria⁷, periódicos de circulación local; elaboración de diversos recursos audiovisuales compartidos en los diferentes medios y actividades como:

1. Participación en la Expo Profesiones organizada por la UABC en mancuerna con el área de psicopedagogía de la unidad académica.
2. Visita a las preparatorias en las ferias de profesiones.
3. Redes y páginas oficiales de la Facultad de Artes Tijuana.

⁶ <https://artes.tij.uabc.mx/teatro>

⁷ <http://gaceta.uabc.edu.mx>

4. Charlas, encuentros y vinculación con los grados educativos anteriores hasta espacios no formales.
5. La presencia de nuestros egresados en los principales espacios escénicos de la ciudad y del Estado, así como egresados docentes que sirven de enlace para posibles aspirantes.

5.4.2. Descripción de la planta académica

La planta académica que atiende el programa educativo está conformada por 14 docentes, de los cuales 4 son Profesores de Tiempo Completo (PTC) adscritos al programa, 3 Técnicos Académicos y 7 Profesores de Asignatura. De los PTC el 50 % (1) cuenta con reconocimiento SNI y el 50% (1) cuentan con perfil deseable. El número y grado académico de los profesores, se muestra en las Tablas 8 y 9.

Tabla 8.

Grado y número de docentes en la Facultad de Artes.

Grado	Cantidad
Doctorado	2
Maestría	6
Licenciatura	6
Total	14

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9.

Perfil de la planta docente de tiempo completo de la Facultad de Artes.

Núm. Empleado	Nombre	Licenciatura y posgrado cursado	Institución de egreso del último grado
27069	Zúñiga Gómez Denisse	Doctorado en Artes (artes visuales, escénicas e interdisciplina)	Instituto Nacional de Bellas Artes
15305	Serrano Moreno Daniel	Doctorado en Artes (artes visuales, escénicas e interdisciplina)	Instituto Nacional de Bellas Artes
12654	Bejarle Pano Emma Guadalupe Patricia	Maestra en Educación con especialidad en Lingüística aplicada.	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Núm. Empleado	Nombre	Licenciatura y posgrado cursado	Institución de egreso del último grado
20009	Vega Peraza Pedro Emmanuel	Maestro en Cultura Escrita	Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana
27204	Isordia Cervantes Víctor	Maestría en Dirección Escénica	Instituto Nacional de Bellas Artes
24173	Hernández Espinosa José Constantino	Licenciatura en Actuación	Escuela Nacional de Arte Teatral
12559	García Villa Claudia	Maestría en Cultura Escrita	Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana

Fuente: Elaboración propia.

A partir de las características, alcances y estructura del nuevo plan de estudios, la planta docente es suficiente para operar el programa en sus primeros periodos, pero será necesaria la contratación a mediano plazo de al menos dos PTC con experiencia en las áreas de producción y administración. La formación de la planta actual es pertinente, sin embargo, se desarrollarán estrategias de formación para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para el ejercicio de la profesión, certificación en una segunda lengua, preferentemente el inglés, para su promoción progresiva en el plan de estudios, así como temas emergentes de las áreas de impacto del teatro.

5.4.3. Descripción de la infraestructura, materiales y equipo de la unidad académica

Aulas

Se cuenta con 9 aulas teóricas con capacidad de 20 personas y 6 aulas prácticas con capacidad de 20 a 30 personas.

Laboratorios

Se cuenta con 2 laboratorios de cómputo y 1 aula destinada a los talleres de diseño de maquillaje y vestuario, así como el diseño y realización de escenografía.

Cubículos para docentes de carrera y su equipamiento

La facultad cuenta con 21 cubículos destinados a los profesores de carrera con carga administrativa.

Salas para docentes de asignatura

Se cuenta con 1 sala de reuniones y 1 comedor a la que los profesores de asignatura pueden

Biblioteca

Se cuenta con la biblioteca central del campus Tijuana.

Equipo de cómputo para uso de estudiantes

Se cuenta con 40 equipos de cómputo y edición que están a disposición de las y los alumnos.

Equipo de cómputo para uso de docentes

Se cuenta con 29 equipos de cómputo que están a disposición de las y los maestros.

Equipo de apoyo para estudiantes y docentes

Se cuenta con una copiadora, así como equipo de laminado y engargolado. Además de contar con 8 proyectores multimedia, 10 computadoras laptop de reciente modelo para impartición de clases y conferencias

Auditorios, salas audiovisuales y de teleconferencias

Se cuenta con 1 auditorio conocido como Foro de prácticas con capacidad para 50 espectadores.

Fotos representativas de espacios

Figura 1.

Salón práctico ubicado en el edificio 8A.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.

Salón práctico y auditorio (Foro de prácticas), edificio 8B

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.

Salón práctico, edificio 8B.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.

Aulas teóricas, edificio 8a.

Fuente: Elaboración propia.

Biblioteca

El servicio de biblioteca se encuentra normado por el Reglamento General de Bibliotecas de la UABC. En su capítulo segundo, se detallan los lineamientos en cuanto a préstamos a domicilio e intercambio entre las diversas bibliotecas.

El programa educativo tiene acceso a todo el Sistema Bibliotecario, sin importar la unidad académica o municipio al que está adscrito; al igual que todo su catálogo de servicio que la propia biblioteca ofrece, como: visitas guiadas, catálogo en línea, préstamo de material bibliográfico, internet inalámbrico, buzón nocturno, salas de lectura y cursos de capacitación. Los horarios de atención de la biblioteca están sujetos al horario estudiantil de cada unidad académica, al igual que los servicios que se ofrecen. Una herramienta adicional de consulta a la bibliografía es la biblioteca virtual con la que cuenta la UABC, donde el estudiantado accede a través de internet y lo pueden hacer desde la comodidad de sus hogares.

Cuenta con un catálogo en línea que permite obtener datos generales de los recursos de información, su clasificación y condición. Estos datos son necesarios para confirmar si es el recurso que necesita, dónde puede localizarlo físicamente y si está disponible para su préstamo. Esta consulta la pueden hacer desde cualquier computadora con acceso a internet en <http://biblioteca.uabc.mx>.

En la biblioteca o centro de información se cuenta con la mayoría de las referencias bibliográficas básicas mencionadas en los programas de asignatura. También existen convenios con instituciones tanto nacionales como Internacionales que dan facilidad de uso a investigadores, docentes y estudiantes de la Licenciatura Teatro; se mantiene estrecha comunicación y contacto, auxiliando para satisfacer las necesidades de los usuarios (docentes y estudiantes).

La UABC está suscrita a una serie de recursos bibliográficos digitales de información científica y tecnológica, a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) de CONACYT, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- Annual Reviews a nonprofit scientific Publisher
- BioOne Research Evolved
- Cambridge University Press

- EBSCO Host
- Gale Cengage Learning
- IEEE/IET Electronic Library
- Oxford University Press
- ProQuest
- Proceedings of the National Academy of Sciences
- Wiley

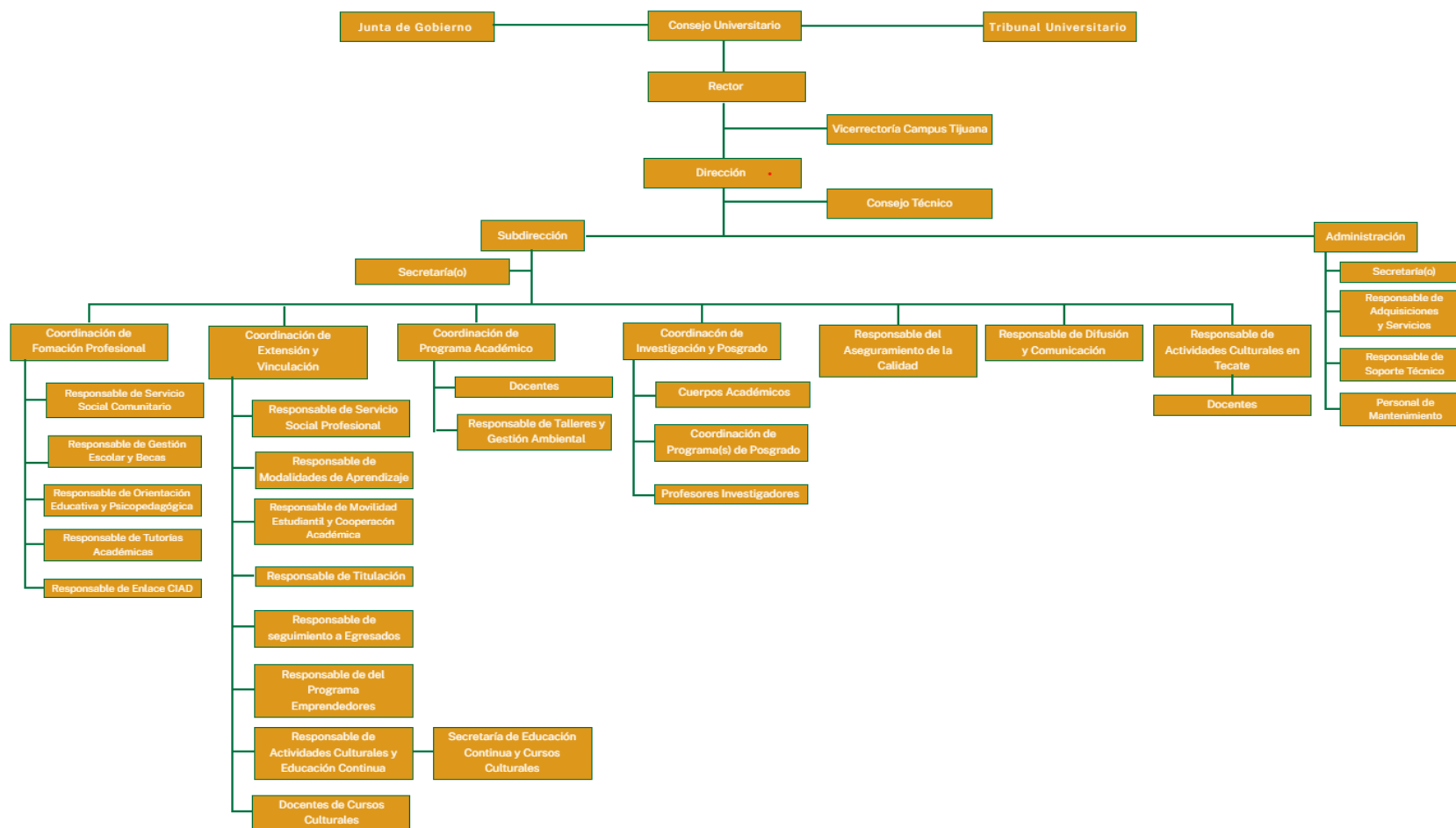
En los servicios de Biblioteca para los usuarios del programa educativo, se cuenta con un volumen acorde a las necesidades del programa. La disponibilidad e idoneidad de la bibliografía es pertinente para las asignaturas. El funcionamiento de la biblioteca cumple con los estándares de atención a los usuarios, además de contar con los procedimientos difundidos y formales para consulta y préstamo del acervo. La biblioteca ofrece cursos y talleres de capacitación de forma periódica para el manejo eficiente de las bases de datos digitales del catálogo cimarrón y demás servicios que ofrece. Se cuenta con ciertos requerimientos que cumplen con la atención para personas con necesidades especiales. La satisfacción de los usuarios es aceptable respecto a los servicios de la biblioteca.

5.4.4. Descripción de la estructura organizacional

En la presente propuesta, se considera la necesidad de una organización que impulse programas y servicios de apoyo para la operación adecuada de los programas educativos. Que se valoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y brinde seguimiento, continuidad y evaluación a las acciones encaminadas a ofrecer las condiciones para el fácil tránsito del estudiantado en el programa. A continuación, se integra la estructura organizacional de la unidad académica donde opera el programa educativo (figura 17).

Figura 5.

Organigrama de la Facultad de Artes⁸.

Fuente: Administración de la Facultad.

⁸ La descripción de puestos se puede consultar en el Manual de Funciones: <https://artes.tij.uabc.mx/organigrama>

5.4.5. Descripción del Programa de Tutoría Académica

El propósito general de la tutoría académica es potencializar las capacidades y habilidades del estudiantado para que consolide su proyecto académico con éxito, mediante una actuación responsable y activa en su propia formación profesional con la guía y acompañamiento de un tutor o tutora, el Programa de Tutorías Académicas en la unidad académica responde a las inquietudes y necesidades de los actores que intervienen en el proceso de tutorías a través de la automatización de los procesos para su operación (UABC, 2012).

Dentro de la forma de organización de las tutorías académicas, la subdirección se apoya de la Coordinación de Formación Profesional, quien coordina esta actividad y proporciona el seguimiento respectivo. A cada estudiante se le asigna un tutor o tutora desde su ingreso hasta que concluyen sus estudios y cuentan con la posibilidad de realizar un cambio de tutor(a), en caso de ser necesario, dependiendo de la situación que se presente. En relación con el número de estudiantes por tutor(a), está en función del número de estudiantes que ingresan al programa educativo por grupo, dando como resultado un promedio de 15 estudiantes por tutor(a).

Con la finalidad de que la tutoría se realice eficientemente, cada unidad académica proporciona capacitación cuando un docente inicia con esta función y cuando existan modificaciones en el proceso de tutorías con la intención de homologar los procedimientos. El o la responsable de formación profesional coordina a los tutores y tutoras en cada ciclo escolar, la agenda de reuniones de cada ciclo escolar para dar a conocer información y procesos necesarios para el cumplimiento puntual de sus funciones competentes.

Para la programación de las sesiones de tutoría individual y grupal, el tutor cuenta con un plan de actividades proporcionado por el responsable del Programa de Tutorías Académicas, mismo que indica como necesarias al menos cuatro tutorías grupales por ciclo escolar, incluida la sesión de asignación de unidades de aprendizaje en periodos de reinscripción. Las cuatro sesiones de tutoría académica se programan de la siguiente manera: la primera, en la segunda semana del periodo escolar; la segunda, en la mitad del periodo; la tercera, en la parte final de semestre; y la cuarta, en el período de

reinscripción.

Las actividades de tutoría que se realizan son registradas en el Sistema de Tutorías Institucional (SIT) para respaldar el trabajo realizado por el tutor y como una forma de sistematizar la información. Durante el período de reinscripción, los y las estudiantes obtienen el formato de Carga Académica Semestral y en caso de ser necesario el estudiantado acude a un periodo de *ajustes*. Al término de cada período escolar, el tutor y tutorado participan en el proceso de evaluación de la tutoría, esto con la finalidad de solicitar su opinión y realizar un seguimiento a los aspectos relacionados en el proceso de tutorías.

Cada tutor presenta un reporte de tutorías al cierre del semestre de los resultados alcanzados y del seguimiento del proceso de apoyo realizado con cada estudiante tutorados, evidenciando los avances logrados y refiriendo las necesidades de apoyo que para algunos casos se pudieron haber presentado.

El Coordinador(a) de Formación Profesional de la unidad académica realiza un informe por período escolar de las actividades desarrolladas, de la evaluación de tutores por parte del tutorado y de la autoevaluación de tutores, turnándose a la subdirección para la toma de decisiones correspondiente, permitiendo la retroalimentación permanente de la actividad.

Según los lineamientos generales para la operación de las tutorías académicas de la UABC, a cada generación del programa educativo se le asignará un tutor o tutora. Su función es asesorar al estudiantado del programa educativo durante su trayectoria académica a través de la orientación y asesoría para que estén informados de temas de interés vital para el desarrollo y culminación de su proyecto académico.

Mecanismos de operación de la tutoría académica

- a. *Proceso de asignación de tutoras y tutores.* Al inicio de cada periodo escolar, cada profesor o profesora de tiempo completo será asignado como tutor o tutora de un número de estudiantes, a quienes atenderá hasta su egreso. La Subdirección de cada unidad académica efectuará la distribución de grupos entre las y los tutores designados. En el caso especial de que cada estudiante requiera cambio de tutor(a),

éste acudirá al coordinador o coordinadora del programa educativo para solicitar dicho cambio.

- b. *Capacitación del uso del sistema para tutores y tutorados.* El responsable de tutoría de la unidad académica correspondiente será el responsable de convocar a talleres de capacitación para tutores y tutorados.
- c. *Programación de sesiones de tutoría académica.* El mínimo de sesiones de tutoría que debe realizar un tutor o tutora durante un ciclo escolar es cuatro: durante el periodo de reinscripciones, en la segunda semana del periodo escolar, a la mitad del periodo y otra al término del periodo. Cada docente será responsable de atender íntegramente, en el espacio y tiempo establecidos al estudiantado asignado bajo su tutoría.
- d. *Difusión.* El responsable de tutorías, con apoyo de la coordinación del área de Difusión de cada unidad académica, dará a conocer las fechas para realizar la tutoría durante el periodo escolar de acuerdo con el calendario establecido.
- e. *Seguimiento y evaluación.* Al término de cada periodo escolar, la o el tutor y tutorado(a) deberán participar en el proceso de evaluación de la tutoría. El responsable de las tutorías académicas realizará un reporte por periodo escolar de las actividades desarrolladas, turnándose al director de la unidad académica para la toma de decisiones correspondiente y la entrega oportuna del reporte al Departamento de Formación Básica que corresponda. El Departamento de Formación Básica del campus dará seguimiento al proceso de tutorías en la unidad académica.

6. Descripción del sistema de evaluación

Para el buen funcionamiento de la estructura curricular propuesta, se debe contar con un sistema de evaluación que permita detectar problemas e implementar acciones correctivas. La evaluación del plan de estudios está ligada a todos los elementos que hacen posible que la unidad académica funcione correctamente, abarcando las tareas y actividades desarrolladas en su interior, sin olvidar las relaciones con la sociedad.

6.1. Evaluación del plan de estudios

De acuerdo con la normatividad institucional, la unidad académica llevará a cabo procesos de evaluación permanente y sistematizada que permita establecer acciones con el fin de mejorar el currículo y con ello incidir en la calidad educativa. Brovelli (2001) señala que el objeto a ser evaluado, en el marco de la evaluación curricular, se enmarca en dos aspectos complementarios:

1. Evaluación del diseño curricular como documento, concebido como norma.
2. Evaluación del currículum real o implementado, concebido como práctica.

En el programa educativo de Licenciatura en Teatro se realizará una evaluación de seguimiento después de dos años de su operación, con el propósito de valorar su instrumentación y hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Este proceso estará sujeto a la valoración de plan de estudios, actividades para la formación integral, trayectoria escolar, personal académico, infraestructura, vinculación y extensión, y servicios y programas de apoyo, de acuerdo con la normatividad institucional vigente.

Después de dos años de egresar del plan de estudios, se realizará la evaluación externa e interna del programa educativo. con el propósito de valorar su impacto de acuerdo con los planteamientos de la normatividad vigente de la UABC. El propósito es tomar las decisiones que conlleven a la actualización o modificación del programa educativo. En ambos procesos, la unidades académica deberán realizar un reporte formal que documente los resultados.

6.2. Evaluación del aprendizaje

De acuerdo con el Estatuto Escolar (UABC, 2018), la evaluación de los procesos de aprendizaje tiene por objeto: (1) que las autoridades universitarias, docentes y estudiantes dispongan de la información adecuada para evaluar los resultados del proceso educativo y propiciar su mejora continua; (2) que el estudiantado conozca el grado de aprovechamiento académico que han alcanzado y, en su caso, obtengan la promoción y estímulo correspondiente; y (3) evidenciar las competencias adquiridas durante el proceso de aprendizaje.

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje demanda una estructura colegiada, operativa, normada, permanente y formal (UABC, 2010), sus acciones están dirigidas principalmente a la:

- a. Definición, revisión y actualización de competencias por lograr y de los criterios académicos para la evaluación y seguimiento del desempeño del estudiantado.
- b. Toma de decisiones para eliminar las diferencias, siempre y cuando no se inhiba la creatividad, la originalidad, la libre cátedra y el liderazgo académico, y modificar la dinámica de la relación docente-estudiante.

Con el fin de disponer de información adecuada para evaluar los resultados del proceso educativo y propiciar su mejora, se realiza la evaluación del aprendizaje considerando el Estatuto Escolar vigente de la UABC, en donde se describe el objeto de evaluación y la escala de calificaciones, los tipos de exámenes, las evaluaciones institucionales, los procedimientos y formalidades de la evaluación, la revisión de los exámenes y la asistencia a clases. Así, la evaluación:

1. Estará centrada en el estudiantado para el ejercicio de competencias en su profesión, de acuerdo con el perfil de egreso en el campo profesional de la Licenciatura en Teatro.

2. Se basará en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores desarrollados por el estudiantado y demostrados en su desempeño como competencias.

La evaluación en las unidades de aprendizaje se realizará en diferentes momentos del periodo escolar, de acuerdo con sus características propias. La evaluación docente institucional cobra importancia en este proceso porque sus resultados permitirán recomendar a los académicos a tomar cursos de actualización docente que inciden en su proceso de enseñanza - aprendizaje, donde se verán favorecidos los y las estudiantes. Es importante precisar que, en caso de ser necesario, se cuenta con las condiciones y el personal para realizar cursos de nivelación de estudiantes en cada etapa del proceso formativo.

6.3. Evaluación colegiada del aprendizaje

Las evaluaciones colegiadas se apegan a las descripciones de evaluaciones institucionales definidas en el Estatuto Escolar vigente, mismas que permiten constatar el cumplimiento de las competencias profesionales y específicas planteadas en el plan de estudios, para ello, las evaluaciones se referirán a las competencias de (a) una unidad de aprendizaje, (b) un conjunto de unidades de aprendizaje, (c) la etapa de formación Básica, Disciplinaria o Terminal, (d) o de egreso, y se integrarán con criterios de desempeño que describan el resultado que deberá obtener cada estudiante y las características con que lo realizará, así como las circunstancias y el ámbito que permitan verificar si el desempeño es el esperado.

Las evaluaciones colegiadas se instrumentarán desde el interior de la Universidad, o externamente cuando se opte por evaluaciones expresamente elaboradas por entidades externas especializadas. Los resultados de la evaluación permitirán detectar los obstáculos y dificultades de aprendizaje, para reorientar permanentemente la actividad hacia el dominio de competencias.

La evaluación colegiada del aprendizaje es la estrategia fundamental para evaluar integralmente el éxito de la implementación del programa educativo. Representa un esfuerzo institucional renovado y perfectible constantemente en aras de alcanzar estándares de calidad a nivel internacional en la impartición de los procesos de

enseñanza – aprendizaje. Son evaluaciones colegiadas del aprendizaje:

- a. Los exámenes departamentales
- b. Los exámenes de trayecto
- c. Los exámenes de egreso
- d. Los exámenes que la unidad académica determinen pertinentes para el logro de los propósitos enunciados en este apartado

7. Referencias

- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2023). Estadística de educación superior: Ciclo escolar 2023–2024. ANUIES.
- Bermúdez, A., et al. (2024). Evaluación interna del plan y programa de estudios de la Licenciatura en Teatro. Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Baja California.
- Boal, A. (2009). Teatro del oprimido y otras poéticas políticas. Alba Editorial.
- Bourriaud, N. (2019). Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora.
- Brook, P. (2015). El espacio vacío. Alba Editorial.
- Brovelli, M. (2001). Asesoramiento en educación: el asesoramiento curricular. *Fundamentos en Humanidades*, 1(1), 56-79.
<https://www.redalyc.org/pdf/184/18400105.pdf>
- Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. (2021, 15 de octubre). Sobre Ceneval. https://ceneval.edu.mx/sobre_el_ceneval-perfil_institucional/
- Facultad de Artes (2023). Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 2023-2027. UABC. <https://www.facultaddeartesmexicaliabc.com/wp-content/uploads/2025/03/PDFA-2023.pdf>
- Fischer-Lichte, E. (2008). The transformative power of performance: A new aesthetics. Routledge.
- Forbes. (2020, 4 de junio). Tres tendencias de talento que definirán el futuro laboral. <https://www.forbes.com.mx/tres-tendencias-de-talento-que-definiran-el-futuro-laboral/>
- Gobierno de México. (2023). Tendencias del empleo profesional: primer trimestre 2023. Observatorio laboral-Servicio Nacional del Empleo-Gobierno de México. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Tendencias_empleo.html
- Hays. (2022). Análisis de tendencias y salarios 2022: América Latina. https://www.hays.com.br/documents/63221/0/MX_Analisis_Tendencias_Salarios

- Instituto Mexicano para la Competitividad. (2022). *Compara carreras 2022: Actuación y artes escénicas*. IMCO.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). *Estadísticas de educación superior 2023–2024*. INEGI.
- Lehmann, H.-T. (2006). *Postdramatic theatre*. Routledge.
- Mignolo, W., & Walsh, C. (2018). *On decoloniality: Concepts, analytics, praxis*. Duke University Press.
- Moncada, G., Plazas, L., (2015). *Conceptos y fundamentos de simulación digital*. Ecoeediciones.mx. <https://www.ecoeediciones.mx/wp-content/uploads/2015/08/Conceptos-y-fundamentos-de-simulacion.pdf>
- Observatorio Teatral, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). *1er estudio: Operación de los espacios escénicos en México*. UNAM.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós.
- Serna, A. y Castro, A. (2018). *Metodología de los estudios de fundamentación para la creación, modificación y actualización de programas educativos de licenciatura*. UABC. http://web.uabc.mx/formacionbasica/documentos/metodologia_con_ficha.pdf
- UNESCO. (2022). *Re|Pensar las políticas para la creatividad: Plantear la cultura como un bien público global*. UNESCO Publishing.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (1982). *Reglamento General de Exámenes Profesionales*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2004). *Reglamento de Prácticas Profesionales*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2007). *Reglamento de Servicio Social*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2010). *Guía Metodológica para la creación, modificación y actualización de los programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California*. <http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/guiametodol%F3gica.pdf>

- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2012). *Manual de Tutorías*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2017a). *Código de Ética de la Universidad Autónoma de Baja California*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2018). *Modelo educativo de la UABC*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2021). *Estatuto Escolar*. Autor.
- Universidad Autónoma de Baja California (UABC). (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. Autor. http://planeacion.uabc.mx/pdi2023/docs/UABC_PDI_2023-2027_Ejecutivo.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2018). Programa educativo de la Licenciatura en Teatro, Plan 2018-1. https://cgfp.uabc.mx/wp-content/uploads/2025/03/Licenciatura_en_Teatro.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2020a). Documento ejecutivo para la elaboración de la Evaluación Externa e Interna para la modificación o actualización de Planes de Estudio de Licenciatura de la UABC (Propuesta de instrumentos para estudios).
http://web.uabc.mx/formacionbasica/documentos/documento_con_instrumentos.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2020b). Estudio de preferencias vocacionales y demanda de carreras profesionales de los estudiantes de Educación Media Superior de Baja California. Coordinación General de Formación Profesional.
- Universidad Autónoma de Baja California. (2023c, 02 de agosto). Indicadores de trayectoria escolar. <https://sindi.uabc.mx/app?opcion=trayectoria-escolar>
- Universidad Autónoma de Baja California. (2024). Evaluación externa e interna del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro. Facultad de Artes.
- Universidad Autónoma de Baja California. (s. f.). Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. UABC.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2023). Datos de ingreso a la Licenciatura en Teatro. UNAM.
- Voccia, L. (2022). Historia y profesionalización del teatro occidental. Editorial académica.

8. Evaluación de pares externos

EAD
Escuela de
Artes Dramáticas

DRA. MAYRA HUERTA JIMÉNEZ
DIRECTORA FACULTAD DE ARTES DE TIJUANA
P R E S E N T E

Por este medio, hago entrega de mis comentarios respecto a la propuesta de modificación del plan de estudios y denominación de la **Licenciatura en Teatro**, presentada para evaluación externa.

En primer lugar, es de destacar que la propuesta presenta una estructura curricular clara y coherente, con una progresión lógica que permite visualizar con nitidez el trayecto formativo del estudiantado. Existe una armonía notable entre la fundamentación teórica, el perfil de egreso y las demandas reales del campo profesional actual. La propuesta no solo es sólida en su base pedagógica, sino que también construye un posicionamiento crítico y actualizado que dialoga con las transformaciones sociales y artísticas contemporáneas.

Resulta muy valioso que el plan reconozca y amplíe el campo del teatro más allá de la producción escénica tradicional, incorporando dimensiones de gestión, investigación y pedagogía. Esta visión integral responde con pertinencia a los retos del ejercicio teatral y fortalece la formación profesional frente a las nuevas realidades laborales. Asimismo, se celebra la inclusión de perspectivas de género y el compromiso ético que atraviesa el documento.

Como sugerencia para robustecer este horizonte crítico, se recomienda profundizar en la transversalidad de los saberes para evitar una lógica fragmentada del conocimiento, acorde a los principios de integralidad y decolonialidad del documento. Asimismo, ampliar la visión de la pedagogía teatral hacia el teatro aplicado, la mediación y el teatro de las personas oprimidas enriquecería el perfil de egreso, diversificando las posibilidades de inserción social de las y los profesionales.

En conclusión, se trata de una propuesta sólida, estimulante y de alta calidad académica que invita al diálogo colectivo. Estos comentarios se extienden como una oportunidad para profundizar en la coherencia interna del plan, asegurando que su excelente diagnóstico contextual se traduzca con precisión en todas sus decisiones curriculares.

Con la confianza de que estas reflexiones contribuirán a la formación integral de las y los estudiantes de teatro, envío un cordial saludo.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EAD
Escuela de
Artes Dramáticas

**LAURA MERCEDES
CORDERO
HIDALGO (FIRMA)**

Digitally signed by LAURA
MERCEDES CORDERO
HIDALGO (FIRMA)
Date: 2026.01.23 12:59:08
-06'00'

(Nombre del par académico evaluador)
Firma

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

DRA. MAYRA HUERTA JIMÉNEZ
DIRECTORA FACULTAD DE ARTES DE TIJUANA
P R E S E N T E

Con la intención de contribuir al fortalecimiento del programa, presento a continuación mi opinión sobre la propuesta de modificación del programa educativo de la Licenciatura en Teatro. Luego de revisar puntualmente la estructura y contenidos del plan, reconozco y valoro el esfuerzo por articular los saberes en total correspondencia con los principios del modelo educativo de la UABC, sustentado en el humanismo y el constructivismo. Considero un acierto estratégico la reestructuración de las etapas de formación, especialmente el reducir la etapa básica a dos semestres, lo cual fortalece significativamente la adquisición de saberes en la etapa disciplinar.

La propuesta destaca por ser clara, detallada y observante de la actualidad escénica y el contexto social donde se desarrolla. Se celebra que el programa no se limite únicamente a la preparación actoral, sino que promueva una formación multidisciplinaria que amplía las posibilidades de inserción laboral en diversos medios. Asimismo, es loable el diagnóstico minucioso sobre la precarización laboral del sector cultural, lo que justifica plenamente el enfoque en la autogestión, la sostenibilidad y el uso de medios digitales. Respecto a la evaluación, aunque se sugieren ajustes en las ponderaciones, las estrategias presentadas en las Unidades de Aprendizaje (UdAs) resultan detalladas, pertinentes y sumamente creativas.

No obstante, con el ánimo de robustecer esta propuesta, identifiqué algunas áreas de oportunidad que requieren atención. Se observa un desequilibrio en la carga de créditos, donde el dominio de las UdAs de actuación podría marginar áreas vitales como la docencia, investigación y gestión. De igual forma, es necesario actualizar bibliografías que superan los veinte años de antigüedad para no comprometer la formación teórica contemporánea.

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

Desde una perspectiva epistemológica, se recomienda revisar la coherencia entre los enfoques decoloniales y de género enunciados en la fundamentación y su presencia real en los objetivos y contenidos curriculares. Sugerimos que la perspectiva de género se adopte como una postura institucional transversal y no solo como una formalidad discursiva. Finalmente, sería prudente ajustar el enfoque de materias como "Herramientas Digitales" para evitar que queden obsoletas ante el cambio tecnológico, y definir el idioma inglés como un requisito de acceso más sólido mediante el Centro de Lenguas Extranjeras.

Considero que esta propuesta es sólida y necesaria; atender estas observaciones permitirá que la pertinencia del programa sea evidente no solo como una declaración de principios, sino en la acción profesional de sus futuras y futuros egresados.

Sin más por el momento, quedo a su entera disposición para cualquier aclaración sobre estos puntos y les envío un afectuoso saludo.

Mtro. Luis Rodríguez Hernández
cédula 12334758
Coordinador de Investigación CITRU

Cultura INBAL

2025
Año de
La Mujer
Indígena

Luis Rodríguez Hernández
Coordinador de Investigación

Av. Río Churubusco No. 79, col. Country Club
Coyoacán, C.F. 04220, CDMX
Torre de Investigación 5to y 6to piso
tel. 55 4155 0900 ext. 1075

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Centro Nacional de Investigación, Documentación
e Información Teatral Rodolfo Usigli

DRA. MAYRA HUERTA JIMÉNEZ
DIRECTORA FACULTAD DE ARTES DE TIJUANA
P R E S E N T E

Por este medio, comparto mis valoraciones sobre la propuesta de modificación del programa educativo de la **Licenciatura en Teatro** presentada para evaluación externa. Tras una revisión detallada, se observa una armonía ejemplar entre los diagnósticos, fundamentos y objetivos del plan. La progresión propuesta para el trayecto del estudiante resulta no solo lógica, sino articulada mediante acciones pertinentes que fortalecen la formación multidisciplinaria.

Es notable cómo el programa responde con efectividad a los desafíos actuales de las artes escénicas y la gestión cultural, promoviendo una producción situada del conocimiento y un compromiso real con la transformación social. La propuesta logra problematizar con éxito la multiplicidad del campo disciplinar y las exigencias de la educación tanto formal como no formal, atendiendo con precisión al momento histórico y social que vivimos.

Sin embargo, me gustaría señalar algunas áreas de oportunidad detectadas durante el análisis. Notamos un desequilibrio entre los enfoques emergentes enunciados en la presentación —como la perspectiva de género, lo intercultural y lo decolonial— y su incorporación metodológica concreta en los objetivos y perfiles de ingreso y egreso. Específicamente, consideramos que la perspectiva de género no debe ser solo un valor transversal, sino una visión de mundo que ponga en tensión desde dónde se legitima el conocimiento; para ello, sugerimos integrar visiones como la de Donna Haraway sobre el conocimiento situado para superar dicotomías y fortalecer la ética inclusiva del plan.

Por otro lado, aunque se infiere que las unidades de aprendizaje son permeables entre sí, sería óptimo que las interrelaciones de contenidos y prácticas se consignaran de forma explícita para evitar una parcelación del conocimiento que no deseamos. Respecto a la evaluación, celebramos que, aunque en la presentación general parezca implícita, los programas de las unidades de aprendizaje contienen estrategias de evaluación sumamente creativas y afines a los objetivos de cada espacio.

Finalmente, destacamos el minucioso diagnóstico sobre la precarización laboral del sector cultural, lo cual justifica plenamente el enfoque en la autogestión y el uso de medios digitales. Para asegurar el éxito de esta implementación, consideramos relevante que la institución garantice explícitamente la infraestructura y los recursos detallados en los programas de las unidades de aprendizaje.

En conclusión, este nuevo plan de estudios dota a la Licenciatura de una flexibilidad y adaptabilidad necesarias para el futuro. Confiamos en que estos cambios propiciarán una diversificación real en la inserción laboral de las y los egresados, fortaleciendo su actividad profesional mediante un aprendizaje genuinamente centrado en el estudiante.

Con el deseo de que estas observaciones contribuyan al fortalecimiento de nuestra licenciatura, reciban un atento saludo.

9. Anexos

9.1. Anexo 1. Formatos metodológicos

Anexo 1. Formatos metodológicos para la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro

FORMATO 1. PROBLEMÁTICAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES		
Problemáticas	Competencia profesional (PE)	Ámbitos
Conceptualización: Muchos procesos formativos separan el conocimiento conceptual del trabajo creativo. Convencionalismos: Las propuestas escénicas a veces se limitan a lenguajes y formatos convencionales. Nuevas tecnologías: El mundo escénico contemporáneo demanda manejo de medios digitales, escenografía virtual, sonido, video, etc. Interdisciplina: Las artes escénicas ya no se desarrollan en solitario; requieren diálogos con otras disciplinas (visuales, musicales, tecnológicas, sociales, etc.). Creación comunitaria: Algunas creaciones carecen de profundidad o de conexión con problemáticas sociales, culturales o históricas.	1. Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.	Local y regional: Responde a la necesidad de propuestas escénicas pertinentes al contexto social y cultural inmediato. Facilitando el diálogo con las realidades locales. Nacional: Promueve la descentralización cultural y la circulación de propuestas innovadoras en diferentes regiones del país. Global: Alinea al estudiante con discursos contemporáneos del arte escénico global (arte híbrido, arte y tecnología, activismo escénico, etc.). Ámbito profesional: Creación escénica Producción y gestión cultural Educación artística Trabajo en proyectos comunitarios Investigación en artes escénicas Industria creativa

Pedagogía de las artes escénicas: Falta de formación docente especializada en artes escénicas: No todos los artistas cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias para transmitir sus saberes.	2. Crear y conducir ambientes de aprendizaje en torno a las prácticas escénicas a partir de estrategias pedagógicas para la transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.	Local y regional: Escuelas y talleres comunitarios. Nacional: Universidades y centros de investigación Global: Laboral: Docencia Investigación
Investigación: Desconexión entre práctica y teoría: La competencia busca que el estudiante articule hacer y pensar, logrando que la práctica escénica se entienda y se analice.	3. Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.	Local y Nacional: Universidades y centros de investigación Redes académicas y artísticas internacionales Laboral: Investigación
Empresa cultural: Muchos proyectos escénicos surgen de la pasión creativa, pero carecen de planes de financiamiento y continuidad. Gestión: Los artistas suelen encargarse de la gestión “sobre la marcha”, sin herramientas específicas para administrar, organizar o coordinar equipos. Creación de audiencias: A menudo, los proyectos no logran llegar ni dialogar con las comunidades ni formar audiencias activas. Impacto cultural: Los proyectos escénicos no siempre consideran su impacto cultural, social o educativo, quedando reducidos al espectáculo.	4. Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atiendan a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.	Local y regional: Centros culturales, casas de cultura y espacios comunitarios: gestión de talleres, montajes y proyectos participativos. Colectivos artísticos independientes: coordinación de producción y financiamiento de espectáculos. Proyectos de mediación cultural: vinculación entre artistas y comunidades, formación de públicos Redes artísticas regionales: diseño y gestión de proyectos colaborativos entre compañías y espacios culturales. Nacional: Instituciones culturales nacionales (Secretaría de Cultura, INBAL, centros estatales de cultura): gestión de programas de formación y producción artística. Global:

		Gestión cultural: programador/a de espacios escénicos, gestor/a de festivales, coordinador/a de proyectos culturales.

FORMATO 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE INTEGRAN CADA COMPETENCIA PROFESIONAL		
Competencia profesional	Competencias específicas	
1. Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.	1.1. Analizar y comprender la teoría y práctica de los códigos expresivos y simbólicos de los lenguajes escénicos a través de la creación y sustentación de una puesta en escena propia para reconocer su pertinencia con el contexto sociocultural, de forma crítica y objetiva.	
	1.2. Aplicar técnicas y metodologías propias de la actuación, la dirección, la dramaturgia, la danza, la música y el diseño escénico, a partir de referentes históricos y las necesidades específicas del planteamiento escénico, con la finalidad de crear puestas en escena, de forma colaborativa y creativa.	
	1.3. Diseñar propuestas escénicas a través de la integración de nuevas tecnologías y medios digitales, con la finalidad de ampliar las posibilidades de creación plástica/escénica, de forma responsable y creativa.	
	1.4. Desarrollar proyectos escénicos interdisciplinarios aplicando técnicas y metodologías de la escena y la actuación, para generar propuestas innovadoras, de manera respetuosa e incluyente.	
	1.5. Generar equipos de creativos escénicos afines para diseñar y producir propuestas escénicas originales y pertinentes de manera colaborativa y responsable.	
2. Crear y conducir ambientes de aprendizaje en escenarios formales y no formales entorno a las prácticas escénicas a partir del diseño de estrategias pedagógica para la promoción artística, transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.	2.1. Diseñar estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza de las artes escénicas a través de la lectura y reflexión de metodologías de intervención educativa artística, para incidir en la construcción de comunidad con pertinencia social y ética.	
	2.2. Planear y conducir procesos de enseñanza aprendizaje en contextos diversos, formales y no formales, a través de mediaciones culturales artísticas para fomentar el desarrollo integral y sensible de las personas con empatía e inclusión.	
3. Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.	3.1. Analizar de forma crítica la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, con la finalidad de crear un registro de la práctica contemporánea de la escena, con responsabilidad y pensamiento reflexivo.	
	3.2. Desarrollar proyectos de investigación en artes escénicas, a través de metodologías innovadoras, críticas e interdisciplinarias que lleven a la comprensión profunda de estos fenómenos en sus diversas épocas y contemporaneidad, con objetividad y responsabilidad.	
4. Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte	4.1. Diseñar y planificar proyectos escénicos viables a partir de contextos socioculturales diversos, integrando saberes artísticos y	

escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora	de gestión para la promoción de las artes con responsabilidad y liderazgo.
	4.2. Gestionar y producir proyectos escénicos interdisciplinarios y espectáculos viables, innovadores y sostenibles utilizando herramientas de logística y administración, que atienda las necesidades socioculturales, con responsabilidad y ética.
	4.3. Evaluar proyectos escénicos y espectáculos a través de la aplicación de herramientas innovadoras de la gestión artística cultural para determinar su impacto cultural, social y artístico, con eficacia y visión emprendedora.

FORMATO 3. ESTABLECIMIENTO DE LAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
Competencia profesional 1: Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.	
Competencias específicas	Evidencias de aprendizaje
1.1 Analizar y comprender la teoría y práctica de los códigos expresivos y simbólicos de los lenguajes escénicos a través de la creación y sustentación de una puesta en escena propia para reconocer su pertinencia con el contexto sociocultural, de forma crítica y objetiva.	Dirección de un proyecto escénico donde se demuestre la comprensión de los códigos expresivos y simbólicos de los lenguajes escénicos por medio de documentos (bitácora y carpeta de dirección) que sustenten el proceso de creación. Participación activa/creativa en un proyecto escénico donde demuestre el dominio de los códigos expresivos y simbólicos utilizados a través del cuerpo y elementos plásticos de la escena.
1.2 Aplicar técnicas y metodologías propias de la actuación, la dirección, la dramaturgia, la danza, la música y el diseño escénico, a partir de referentes históricos y las necesidades específicas del planteamiento escénico, con la finalidad de crear puestas en escena, de forma colaborativa y creativa.	Diseños de proyectos y dispositivos escénicos, textuales, sonoros, visuales, sensoriales, donde se experimente o explore distintas técnicas y se produzcan metodologías originales.
1.3 Diseñar propuestas escénicas a través de la integración de nuevas tecnologías y medios digitales, con la finalidad de ampliar las posibilidades de creación plástica/escénica, de forma responsable y creativa.	Crear y mostrar una obra o ejercicio escénico en el que se integren de manera innovadora nuevas tecnologías y medios digitales como parte del proceso creativo y de la puesta en escena.
1.4 Desarrollar proyectos escénicos interdisciplinarios aplicando técnicas y metodologías de la escena y la actuación, para generar propuestas innovadoras, de manera respetuosa e incluyente.	Participación activa/creativa en una puesta en escena interdisciplinaria donde se involucren códigos expresivos y simbólicos de distintas áreas escénicas.
1.5 Generar equipos de creativos escénicos afines para diseñar y producir propuestas escénicas originales y pertinentes de manera colaborativa y responsable.	Diseño de una propuesta de producción escénica, bajo el formato de compañía o colectivo, vinculada al contexto socio cultural con énfasis colaborativo y de sostenibilidad.
Competencia profesional 2: Crear y conducir ambientes de aprendizaje en escenarios formales y no formales en torno a las prácticas escénicas a partir del diseño de estrategias pedagógica para la promoción artística, transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e	

inclusión.	
Competencias específicas	Evidencias de aprendizaje
2.1. Diseñar estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza de las artes escénicas a través de la lectura y reflexión de metodologías de intervención educativa artística, para incidir en la construcción de comunidad con pertinencia social y ética.	Elaborar y presentar una estrategia didáctica que integre objetivos, contenidos, métodos y recursos pedagógicos aplicados a la enseñanza de las artes escénicas, mostrando su pertinencia y viabilidad en un contexto educativo específico.
2.2. Planear y conducir procesos de enseñanza aprendizaje en contextos diversos, formales y no formales, a través de mediaciones culturales artísticas para fomentar el desarrollo integral y sensible de las personas con empatía e inclusión.	Planear, implementar y documentar un proyecto educativo de enseñanza de las artes escénicas en un contexto específico (escolar, comunitario, cultural o virtual), mostrando la adaptación de estrategias didácticas al grupo y entorno.
Competencia profesional 3: Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.	
Competencias específicas	Evidencias de aprendizaje
3.1. Analizar de forma crítica la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, con la finalidad de crear un registro de la práctica contemporánea de la escena, con responsabilidad y pensamiento reflexivo.	Elaborar un ensayo crítico o artículo académico en el que se examine una práctica escénica específica, considerando sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, y sustentando los argumentos con referentes teóricos y fuentes documentales
3.2. Desarrollar proyectos de investigación en artes escénicas, a través de metodologías innovadoras, críticas e interdisciplinarias que lleven a la comprensión profunda de estos fenómenos en sus diversas épocas y contemporaneidad, con objetividad y responsabilidad.	Diseñar y presentar un protocolo de investigación en artes escénicas que incluya planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología, cronograma y posibles aportaciones al campo.
Competencia profesional 4: Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora	
Competencias específicas	Evidencias de aprendizaje
4.1. Diseñar y planificar proyectos escénicos viables a partir de contextos socioculturales diversos, integrando saberes artísticos y de gestión para la promoción de las artes con responsabilidad y liderazgo.	Elaborar una carpeta de proyecto escénico o espectáculo que integre objetivos, justificación, propuesta artística, plan de trabajo, presupuesto y estrategias de financiamiento, difusión y evaluación.
4.2. Gestionar y producir proyectos escénicos interdisciplinarios y espectáculos viables, innovadores y sostenibles utilizando herramientas de logística y administración, que atienda las necesidades socioculturales, con responsabilidad y ética.	Diseñar y ejecutar un plan de gestión cultural que contemple organización, financiamiento, difusión y vinculación con públicos, aplicando herramientas administrativas y de mediación en un proyecto escénico concreto o espectáculo.
4.3. Evaluar proyectos escénicos y espectáculos a través de la aplicación de herramientas innovadoras de la gestión artística cultural para determinar su impacto cultural, social y artístico, con eficacia y visión	Elaborar y presentar un informe de evaluación en el que se analice el impacto cultural, social y artístico de un proyecto escénico, utilizando indicadores cualitativos y/o cuantitativos y proponiendo recomendaciones de mejora.

emprendedora.	

FORMATO 4. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES				
Competencia profesional 1: Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.				
1.1. Analizar y comprender la teoría y práctica de los códigos expresivos y simbólicos de los lenguajes escénicos a través de la creación y sustentación de una puesta en escena propia para reconocer su pertinencia con el contexto sociocultural, de forma crítica y objetiva.	Asignaturas de alto impacto			
	1. Dirección escénica 2. Introducción a la Disciplina (Cambiará de nombre a Cuerpo Escénico) 3. Práctica escénica 4. Taller de actuación (Cambiará de nombre a Proceso escénico dirigido)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Composición escénica Fundamentos teóricos y conceptuales Planeación de procesos creativos Metodología de trabajo con creativos	Comunicación asertiva Organización Resolución de problemas Manejo de grupos	Trabajo colaborativo Escucha activa Compromiso Sensibilidad social, cultura y estética	Empatía Respeto Ética Honestidad
1.2. Aplicar técnicas y metodologías propias de la actuación, la dirección, la dramaturgia, la danza, la música y el diseño escénico, a partir de referentes históricos y las necesidades específicas del planteamiento escénico, con la finalidad de crear puestas en escena, de forma colaborativa y creativa.	Asignaturas de alto impacto			
	5. Voz (Cambiará de nombre a Entrenamiento vocal) 6. Método de acciones físicas (Cambiará de nombre a Texto y acción) 7. Diseño de maquillaje y vestuario (Cambiará de nombre a Maquillaje y vestuario) 8. Taller de Dramaturgia (Cambiará de nombre a Dramaturgia) 9. Puesta en escena (Cambiará de nombre a Laboratorio de dramaturgia escénica)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Capacidades expresivas del cuerpo del actor Herramientas plásticas de la escena Estructura dramática de la escena	Expresión corporal Integración de conceptos expresivos para la escena	Trabajo colaborativo Compromiso Propositivo	Solidario Autocrítico Respeto
1.3. Diseñar propuestas escénicas a través de la integración de nuevas tecnologías y medios digitales, con la finalidad de ampliar las posibilidades de creación plástica/escénica, de	Asignaturas de alto impacto			
	Escenografía y utilería Diseño lumínico			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Tecnologías aplicadas a la escena Diseño escénico	Manejo de software	Deseo de aprender, el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad,	Solidario Autocrítico Respeto Honestidad

forma responsable y creativa.			la motivación, la constancia	
1.4. Desarrollar proyectos escénicos interdisciplinarios aplicando técnicas y metodologías de la escena y la actuación, para generar propuestas innovadoras, de manera respetuosa e incluyente.	Asignaturas de alto impacto			
	10. Principios del drama (Cambiará de nombre a Teoría dramática) 11. Teoría y metodología para la escena y la actuación (Cambiará de nombre a Teoría escénica)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Lenguajes escénicos contemporáneos y sus metodologías	Integración de conceptos interdisciplinarios para la escena.	Pensamiento innovador. Apertura al intercambio	Honestidad Autocrítico Respeto
1.5. Generar equipos de creativos escénicos afines para diseñar y producir propuestas escénicas originales y pertinentes de manera colaborativa y responsable.	Asignaturas de alto impacto			
	12. Proyecto escénico terminal (Cambiará de nombre a Proyecto escénico)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Planificación de procesos creativos Desarrollo de prácticas de creación escénica	Organización de trabajo. Seguimiento de procesos creativos	Propositiva. Trabajo en equipo	Empatía Respeto Ética Honestidad
Competencia profesional 2: Crear y conducir ambientes de aprendizaje en escenarios formales y no formales entorno a las prácticas escénicas a partir del diseño de estrategias pedagógicas para la promoción artística, transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.				
2.1. Diseñar estrategias didácticas aplicadas a la enseñanza de las artes escénicas a través de la lectura y reflexión de metodologías de intervención educativa artística, para incidir en la construcción de comunidad con pertinencia social y ética.	Asignaturas de alto impacto			
	13. Introducción a la pedagogía (Cambiará de nombre a Docencia y didáctica artística)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Conceptos básicos de pedagogía, educación y didáctica.	Relacionar los conceptos pedagógicos con procesos de enseñanza en artes escénicas.	Apertura hacia distintas perspectivas educativas. Disposición a reflexionar sobre la propia experiencia como aprendiz y futuro docente	Ética Respeto Compromiso
2.2. Planear y conducir procesos de enseñanza aprendizaje en contextos diversos, formales y no formales, a través de mediaciones culturales artísticas para fomentar el desarrollo integral y sensible de las personas con empatía e inclusión.	Asignaturas de alto impacto			
	14. Pedagogía (Cambiará de nombre a Pedagogía teatral)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Función del docente y del proceso educativo. Bases de la pedagogía aplicada a las artes. Evaluación del aprendizaje.	Diseñar estrategias de enseñanza con base en teorías pedagógicas. Elaborar planeaciones didácticas básicas.	Interés por la innovación pedagógica. Reconocimiento de la educación como un proceso integral, social y humano.	Ética Solidaridad Compromiso

Competencia profesional 3: Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.				
3.1 Analizar de forma crítica la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, con la finalidad de crear un registro de la práctica contemporánea de la escena, con responsabilidad y pensamiento reflexivo.	Asignaturas de alto impacto			
	15. Historia del teatro y las ideas: modernidad (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la modernidad) 16. Historia del teatro y las ideas: contemporáneo (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de lo contemporáneo), 17. Historia del teatro y las ideas: antigüedad (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la antigüedad) 18. Historia del teatro y las ideas: edad media y renacimiento (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la edad media y renacimiento)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Relación entre arte, sociedad y pensamiento filosófico. Fundamentos de estética y teoría del arte. Métodos y teorías de la crítica de arte. Relación del teatro con contextos sociales, políticos y culturales.	Reconocer influencias filosóficas y sociales en la producción artística. Observar, describir y analizar fenómenos teatrales y artísticos. Argumentar ideas de manera lógica y fundamentada. Identificar rasgos estilísticos y contextuales de distintas épocas teatrales.	Interés por el estudio y la investigación histórica. Curiosidad y apertura intelectual. Sensibilidad ante las experiencias estéticas.	Respeto Autocrítico Ética
3.2 Desarrollar proyectos de investigación en artes escénicas, a través de metodologías innovadoras, críticas e interdisciplinarias que lleven a la comprensión profunda de estos fenómenos en sus diversas épocas y contemporaneidad, con objetividad y responsabilidad.	Asignaturas de alto impacto			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Metodología de investigación Métodos de documentación Análisis de datos cuantitativos y cualitativos Generación de herramientas de obtención de datos e información	Planeación de tiempos de investigación. Utilización de herramientas documentales. Análisis de datos e información. Capacidad de argumentación.	Interés por el estudio y la investigación histórica. Curiosidad y apertura intelectual. Sensibilidad ante las experiencias estéticas.	Ética Autocrítico Responsabilidad

Competencia profesional 4: Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora				
4.1 Diseñar y planificar proyectos escénicos viables a partir de contextos socioculturales diversos, integrando saberes artísticos y de gestión para la promoción de las artes con responsabilidad y liderazgo. fenómenos en sus diversas épocas y contemporaneidad, con objetividad y responsabilidad.	Asignaturas de alto impacto			
	19. Diseño y evaluación de proyectos (Cambia de nombre a Gestión de proyectos y políticas culturales)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Estructura básica de un proyecto: justificación, objetivos, metas, actividades, cronograma, presupuesto, evaluación.	Formular proyectos claros, pertinentes y viables. Definir objetivos, metas e indicadores medibles. Presentar proyectos de manera clara, persuasiva y profesional.	Compromiso con la pertinencia y el impacto social de los proyectos.	Transparencia Compromiso Responsabilidad
4.2. Gestionar y producir proyectos escénicos interdisciplinarios y espectáculos viables, innovadores y sostenibles utilizando herramientas de logística y administración, que atienda las necesidades socioculturales, con responsabilidad y ética.	Asignaturas de alto impacto			
	20. Producción ejecutiva (Cambia de nombre a Producción escénica)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Herramientas de planeación y organización. Estrategias de comunicación, difusión y posicionamiento de espectáculos.	Coordinar equipos técnicos y artísticos. Supervisar procesos de montaje y desmontaje. Comunicar instrucciones claras a distintos equipos. Diseñar planes de gestión y difusión para proyectos teatrales.	Liderazgo con capacidad de escucha y negociación.	Ética Compromiso Transparencia
4.3 Evaluar proyectos escénicos y espectáculos a través de la aplicación de herramientas innovadoras de la gestión artística cultural para determinar su impacto cultural, social y artístico, con eficacia y visión emprendedora.	Asignaturas de alto impacto			
	21. Gestión y mercadotecnia de productos teatrales (Cambia de nombre a Mediación y públicos en las artes escénicas)			
	Conocimientos	Habilidades	Actitudes	Valores
	Planeación estratégica aplicada a proyectos culturales y teatrales	Gestionar recursos humanos, materiales y financieros. Supervisar el cumplimiento de	Liderazgo y capacidad de coordinación. Flexibilidad para adaptarse a contextos	Ética Respeto Transparencia

		cronogramas y objetivos del proyecto.	cambiantes.	

FORMATO 5.1. FORTALECIMIENTO DE ASIGNATURAS DE ALTO IMPACTO A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DEL CHAV				
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Dirección escénica	C	H	A	V
	Construcción de la visión escénica Dirección de actores	Mediar y motivar al grupo artístico Evaluar procesos creativos	Pensamiento crítico y reflexivo sobre la escena. Disposición al diálogo y la colaboración. Perseverancia. Liderazgo	Compromiso. Respeto Solidaridad
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Introducción a la Disciplina (Cambiará de nombre a Cuerpo Escénico)	C	H	A	V
	Composición escénica Fundamentos teóricos y conceptuales	Explorar formas básicas de expresión escénica a través del cuerpo, la voz y el espacio.	Apertura a la exploración corporal	Responsabilidad Compromiso Constancia.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Práctica escénica	C	H	A	V
	Metodologías colaborativas entre áreas escénicas Integración de lenguajes escénicos Planeación y desarrollo de un montaje escénico Análisis dramático aplicado a la práctica Relación con el público y recepción escénica Documentación y reflexión del proceso creativo	Reflexionar críticamente sobre la práctica artística. Experimentar con diversas metodologías de trabajo escénico. Trabajar colaborativamente en proyectos escénicos interdisciplinarios.	Disponibilidad corporal y creativa. Curiosidad y búsqueda constante.	Empatía Respeto Trabajo colaborativo.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Voz (Cambiará de	C	H	A	V

nombre a Entrenamiento vocal)	Anatomía y fisiología vocal. Técnicas de respiración. Proyección y resonancia vocal. Articulación y dicción. Colocación de la voz. Extensión, tono y registro vocal. Prevención y cuidado de la voz. Relación cuerpo-voz	Control respiratorio consciente. Manejo consciente de la proyección vocal y sus cualidades expresivas	Disposición al autoconocimiento corporal y emocional. Responsabilidad y cuidado de la salud vocal y corporal.	Respeto. Escucha activa
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Método de acciones físicas (Cambiará de nombre a Texto y acción)	C	H	A	V
	Construir una situación escénica a partir del manejo del cuerpo y palabra	Control corporal. Manejo consciente de la proyección verbal y sus cualidades expresivas. Integración del manejo vocal con el control corporal.	Disposición al trabajo corporal. Disciplina propia. Autocuidado.	Escucha activa. Responsabilidad. Respeto.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Diseño de maquillaje y vestuario (Cambiará de nombre a Maquillaje y vestuario)	C	H	A	V
	Crear diseños de vestuario y maquillaje que aporten al discurso plástico de la escena.	Experimentar con materiales diversos. Analizar conceptos de creación. Diseñar propuestas sustentadas.	Apertura creativa. Disposición al riesgo y la experimentación. Curiosidad intelectual y artística.	Honestidad. Responsabilidad. Respeto.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Taller de Dramaturgia (Cambiará de nombre a Dramaturgia)	C	H	A	V
	Crear textos dramáticos	Escritura creativa. Redacción.	Crítico. Investigador. Curiosidad artística y literaria	Responsabilidad. Autocrítico. Respeto.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Puesta en escena (Cambiará de nombre a Laboratorio de dramaturgia escénica)	C	H	A	V
	Desarrollar una propuesta escénica a partir de una	Planeación. Investigación para la escena. Experimentación	Proactividad. Curiosidad artística. Liderazgo	Responsabilidad. Respeto. Solidaridad.

	investigación para la escena	escénica		
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Principios del drama (Cambiará de nombre a Teoría dramática)	C	H	A	V
	Reconocer los principios dramáticos	Análisis de texto.	Disposición a la lectura Proactividad	Responsabilidad Constancia
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Teoría y metodología para la escena y la actuación (Cambiará de nombre a Teoría escénica)	C	H	A	V
	Principales metodologías de la dirección de escena	Analizar propuestas escénicas sustentar decisiones creativas	Apertura	Respeto
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Proyecto escénico terminal (Cambiará de nombre a Proyecto escénico)	C	H	A	V
	Diseño integral de un proyecto escénico Integración de lenguajes y disciplinas escénicas Coordinación de equipos artísticos y técnicos Gestión del proceso creativo y productivo Diseño y documentación de la propuesta estética Reflexión crítica del proceso artístico	Integrar conocimientos teóricos, técnicos y prácticos.	Propositiva. Trabajo en equipo Liderazgo	Empatía Respeto Ética Honestidad
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Introducción a la pedagogía (Cambiará de nombre a Docencia y didáctica artística)	C	H	A	V
	Planeación didáctica. Evaluación del aprendizaje. La comunicación docente. Expresión corporal. Microenseñanza.	Comunicación asertiva. Gestión de escenarios formales. manejo de grupos	Trabajo colaborativo. Apertura al diálogo Flexibilidad creativa y adaptabilidad	Paciencia. Empatía. Responsabilidad.
Asignatura de alto	Integración de CHAV			

impacto				
Pedagogía (Cambiará de nombre a Pedagogía teatral)	C	H	A	V
	Planeación didáctica. Guiar procesos de aprendizaje escénico.	Comunicación asertiva. Gestión de tiempos Organización de información y prácticas didácticas.	Autogestiva. Atención al otro. Escucha. Autocrítica.	Empatía. Solidaridad. Responsabilidad.
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Historia del teatro y las ideas: modernidad (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la modernidad)	C	H	A	V
	Lenguajes escénicos modernistas y sus metodologías. Conocimiento de los principales autores. Comprensión de las convenciones teatrales históricas.	Integración de conceptos interdisciplinarios para la escena.	Pensamiento innovador. Apertura al intercambio	Honestidad Autocrítico Respeto
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Historia del teatro y las ideas: contemporáneo (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de lo contemporáneo),	C	H	A	V
	Lenguajes escénicos contemporáneos y sus metodologías. Conocimiento de los principales autores. Comprensión de las convenciones teatrales históricas.	Integración de conceptos interdisciplinarios para la escena.	Pensamiento innovador. Apertura al intercambio	Honestidad Autocrítico Respeto
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Historia del teatro y las ideas: antigüedad (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la antigüedad)	C	H	A	V
	Lenguajes escénicos del origen teatral y sus metodologías. Conocimiento de los principales autores. Comprensión de las	Integración de conceptos interdisciplinarios para la escena.	Pensamiento innovador. Apertura al intercambio	Honestidad Autocrítico Respeto

	convenciones teatrales históricas.			
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Historia del teatro y las ideas: edad media y renacimiento (Cambiará de nombre a Poéticas escénicas de la edad media y renacimiento)	C	H	A	V
	Lenguajes escénicos de la edad media y renacimiento y sus metodologías. Conocimiento de los principales autores. Comprensión de las convenciones teatrales históricas.	Integración de conceptos interdisciplinarios para la escena.	Pensamiento innovador. Apertura al intercambio	Honestidad Autocrítico Respeto
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Diseño y evaluación de proyectos (Cambia de nombre a Gestión de proyectos y políticas culturales)	C	H	A	V
	Fundamentos, planeación y comprensión del proceso productivo escénico Documentación básica del proceso de producción Generación de herramientas de obtención de información práctica Análisis de requerimientos del montaje	Analizar los elementos técnicos, artísticos, financieros y humanos y una puesta en escena. Elaborar planes de producción	Responsabilidad hacia el cumplimiento del trabajo. Proactividad.	Ética. Responsabilidad Respeto
Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
Producción ejecutiva (Cambiará de nombre a Producción escénica)	C	H	A	V
	Principios de la producción El proceso de producción El proyecto artístico Plan de financiamiento Estrategia de difusión	Capacidad de análisis coordinar equipos de trabajo de manera eficiente	Ordenada Objetividad Asertividad Atención al entorno Creatividad	Disciplina Compromiso Responsabilidad

Asignatura de alto impacto	Integración de CHAV			
	C	H	A	V
Gestión y mercadotecnia de productos teatrales (Cambiará de nombre a Mediación y públicos en las artes escénicas)	Del marketing a la mediación Los públicos Fundamentos de la mediación cultural Diseño de experiencias y dispositivos de mediación	Analizar el contexto y características de los espectadores y los objetivos del proyecto escénico Diseño de estrategias de promoción	Objetiva Crítica Apertura Creativa	Empatía Respeto Responsabilidad

FORMATO 5.2. ORGANIZACIÓN DEL CHAV PARA DETERMINAR ASIGNATURAS EMERGENTES				
Asignatura 1	C	H	A	V
Hermenéutica De La Escena	Introducción a la Hermenéutica desde el Teatro y la Escena Hermenéutica, Lenguaje y Escena: de Gadamer al Acontecimiento Teatral Recepción, Espectador y Producción de Sentido en el Teatro Hermenéutica Analógica y Filosofía del Teatro	habilidades iniciales de interpretación crítica del hecho teatral	Actitud reflexiva Actitud crítica Disposición al diálogo interpretativo	Respeto a la diversidad de interpretaciones Ética
Asignatura 2	C	H	A	V
Lenguaje Musical	Fundamentos teóricos y prácticos del lenguaje musical Acústica y fundamentos del sonido Instrumentos musicales Elementos de la música La cognición musical y su aplicación a la escena	reconocimiento musical apreciación crítica sensibilidad artística	Actitud reflexiva Apertura al aprendizaje Autoconciencia	Compromiso Disciplina Ética profesional.
Asignatura 3	C	H	A	V
Lenguaje Y Partitura Corporal	El movimiento y sus cualidades	Dominio del cuerpo propio	Asertiva Dinámica	Eficacia Eficiencia

	La presencia escénica del intérprete Antropología teatral Partitura corporal y escénica	Interpretar actividades escénicas propias o ajenas	Disposición Colaborativa	Compromiso Respeto
Asignatura 4	C	H	A	V
Herramientas Digitales Para La Escena	Introducción a las Tecnologías Escénicas Introducción al uso escénico de software digital Diseño digital: Espacio, Luz, Cuerpo y Sonido Integración técnica y producción digital	Técnica y creatividad en la construcción de la escena Integración de nuevas tecnologías y medios digitales en la creación y diseño de plástico escénico	Creativa Crítica Innovadora Vanguardista Disposición al ensayo y error como parte de su proceso de aprendizaje	Responsabilidad Perseverancia Humildad
Asignatura 5	C	H	A	V
Dirección Actoral	Fundamentos de la dirección actoral Metodologías y Herramientas para la Dirección Actoral Dirección Actoral	Capacidad analítica Capacidad expresiva Liderazgo artístico Sensibilidad estética Pensamiento crítico	Reflexiva Asertiva Analítica Crítica Innovadora Disposición para el análisis de materiales dramáticos Creativa Colaborativa	Constancia Respeto
Asignatura 6	C	H	A	V
Acting Laboratory	Introduction to Acting in English: Action, Situation, and Listening Realism and Emotional Depth in English-Language Scenes Subtext, Ambiguity, and Silence in Contemporary Drama Scene Laboratory:	Analysis Experimentation Performance of scenes To use English as a performative tool rather than as a linguistic objective	Artistic autonomy Collaborative work Critical Reflection on theatrical practice.	Artistic sensitivity Respect Discipline Collaborative spirit.

	Integration and Final Scenic Proposal			
Asignatura 7	C	H	A	V
Diseño Lumínico	Fundamentos de la luz y sus efectos Diseño lumínico y composición visual Aplicación avanzada de Capture para diseño lumínico Proyecto integral de diseño lumínico	capacidad de dialogar con las necesidades expresivas de distintos lenguajes escénicos Utilización de herramientas digitales y nuevas tecnologías	Creativa Coherente Innovadora Pensamiento crítico Autocrítica	Responsabilidad Respeto Honestidad Compromiso Constancia Resiliencia
Asignatura 8	C	H	A	V
Escenografía Y Utilería	Arquitectura teatral y Escenografía El rol del Escenógrafo Diseño de escenografía	Aplicar técnicas tradicionales y herramientas digitales a la escena Identificar elementos visuales Planeación Diseñar escenografía	Creativa Previsora Eficaz Disposición	Compromiso Constancia Resiliencia
Asignatura 9	C	H	A	V
Poéticas Escénicas En México	Panorama del teatro contemporáneo mexicano Poéticas, lenguajes y estéticas escénicas Creadores, colectivos y compañías Análisis crítico y reflexión desde la práctica	Análisis Comprensión Reflexión crítica Articular la teoría, contexto y experiencia escénica	Analítica Reflexiva Creativa Crítica	Compromiso Ética
Asignatura 10	C	H	A	V
Investigación Artística	Fundamentos de la investigación escénica metodologías cualitativas y herramientas de investigación escénica Diseño del	Habilidades de investigación de su propia práctica artística y la de otros creadores Análisis, reflexión y sistematización de los procesos	Analítica Asertiva Metodológica	Responsabilidad ética

	proyecto de investigación escénica Análisis, reflexión y socialización de resultados	de creación escénica Pensamiento crítico		
Asignatura 11	C	H	A	V
Taller De Realización Escenotécnica	Fundamentos de la realización escenotécnica y seguridad Aplicación de herramientas digitales en la planeación escenotécnica Construcción y realización de elementos escenográficos Montaje, evaluación y puesta en espacio	Integrar criterios estéticos, funcionales y de seguridad Aplicar herramientas tradicionales y digitales Aplicar los principios básicos de la realización escenotécnica,	Creativa Innovadora Liderazgo	Responsabilidad profesional Sostenibilidad
Asignatura 12	C	H	A	V
Seminario De Investigación Escénica	Epistemologías de la escena y producción de conocimiento escénico Metodologías de investigación en artes escénicas Desarrollo del protocolo de investigación en artes escénicas	Integrar la práctica artística con la reflexión académica. Habilidades de análisis, documentación y sistematización de fenómenos escénicos	actitud ética autonomía intelectual reflexiva y creativa	ética investigativa honestidad
Asignatura 13	C	H	A	V
Proyecto Escénico Temporada	Gestión y manejo de la Obra Terminada. Logística, Adaptabilidad Técnica y Financiera de la Temporada. Funciones y Cierre de Proyecto.	Capacidad de adaptación al contexto Aplicar estrategias de gestión cultural Habilidades de negociación con espacios Control de calidad artística y técnica	Actitud creativa	Disciplina Ética profesional Constancia
Asignatura 14	C	H	A	V
Prácticas Docentes	Aplicación y	Conducción de	Innovación	ética profesional

Teatrales	seguimiento del proyecto Resultados del proyecto Evaluación del proyecto	procesos de enseñanza aprendizaje Aplicación de técnicas y metodologías pedagógicas	Autocrítica Pensamiento crítico proactiva	compromiso social responsabilidad

9.2. Anexo 2. Actas de Consejos Técnicos

Acta de sesión de Consejo Técnico de la Facultad de Artes Tijuana

En la ciudad de Tijuana, Baja California, el día 28 de enero de 2026, a las 13:00 horas, en el Salón 204 de la Facultad de Artes Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, se llevó a cabo una reunión de Consejo Técnico para seleccionar el representante de Mérito Académico, donde se revisaron los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del Orden del día.
4. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación para la licenciatura en Teatro.
5. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos para uso de espacios de la Facultad de Artes Tijuana.
6. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos de titulación de la Facultad de Artes Tijuana.
7. Asuntos generales
8. Clausura de la sesión

ACUERDOS

Una vez hecho el pase de lista y verificado el quorum legal de la sesión, se leyó el orden del día y se procedió al desahogo de los puntos.

La Dra. Denisse Zúñiga Gómez y el Mtro. Víctor Isordia Cervantes proceden a la presentación de la propuesta de la modificación de la licenciatura en Teatro.

Una vez hecha la propuesta, se procede a la discusión. El Dr. Roberto Rosique señala que es necesario que el compromiso social se vea reflejado en el mapa curricular, ya sea en materias obligatorias y optativas. Se señala que esos temas se reflejan en las materias del área de docencia, optativas y las prácticas profesionales. El Mtro Ramón Verdugo señala que también se incluye dentro de las temáticas de gestion. La Dra. Huerta pregunta sobre cómo se aborda la interdisciplina. El profesor Hernández señala que las asignaturas de laboratorio escénico permiten abordar la interdisciplina y ampliar los horizontes. La Dra. Zúñiga señala que también se refleja en el lenguaje disciplinar, que permite la ampliación del campo. La Dra. Huerta señala la seriación

de materias. La Mtra. Bahena pregunta sobre porqué no se concretó el cambio a Artes Escénicas. El Mtro. Isordia y la Dra. Zúñiga señalan que el nombre es un consenso, y que el título de artes escénicas no se alcanzó a sustentar con el plan de estudios, de manera que sustentara las diferentes áreas que contemplan las artes escénicas, y que los trabajos de modificación son dinámicos y proceden en el tiempo. El Dr. Fernández cuestiona sobre la integración de el periodo prehispánico en las asignaturas. Los Mtros. Sainz y Verdugo señala que se presentan en la asignatura Poéticas Escénicas en México. El Dr. Jiménez comenta sobre la relevancia en relación a la temática del cambio a escénicas, siendo interesante que se pueda dar a lo largo del tiempo. El Mtro. Verdugo señala que el cambio puede generar una expectativa con los aspirantes que no se cumpla en este momento. El Mtro. González señala que sería necesario plantearse una ruta crítica para cumplir este aspecto. El profesor Terrazas pregunta si los estudiantes de etapa básica pueden tomar materias optativas. La Dra. Zúñiga señala que depende de las horas que los estudiantes deban llevar a lo largo del semestre. El Dr. Jiménez señala que ambos programas de estudio de la Facultad de Artes Tijuana pueden colaborar y complementarse. El Dr. Tamayo señala la importancia de encontrar vías para que los estudiantes proyecten la asignatura en relación a medios y otras tecnologías, así como en la comercialización o venta de la obra generada. La Dra. Zúñiga señala que la complementariedad a través de la optatividad, entre ambos programas, puede apoyar este tema.

Se procede a la votación para turnar a la Comisión de Asuntos Técnicos del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California la propuesta de modificación de la licenciatura en Teatro. Misma que se aprueba por unanimidad.

Se presentan los Lineamientos para la utilización de los espacios de la Facultad de Artes Tijuana para actividades curriculares y extracurriculares, proyectos académicos institucionales y proyectos externos.

El Dr. Fernández pregunta sobre un calendario de actividades disponible para poder verificar los espacios. El Mtro. González pregunta si se ha contemplado un espacio para una sala de docentes. El Dr. Fernández pregunta si se pueden establecer espacios provisionales como trailas o contenedores. El Dr. Jiménez señala que es importante hacer la gestión para la construcción de un espacio integral para el crecimiento de la unidad. La Dra. Huerta señala diferentes opciones para la ampliación

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Los Angeles', 'Dra. Zúñiga', 'Mtro. González', 'Dr. Jiménez', 'Dr. Tamayo', 'Dra. Huerta', and 'Mtro. Verdugo']

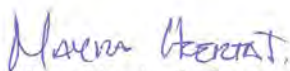
de los espacios disponibles para la unidad académica. La alumna Ventura pregunta si los espacios serán accesibles para los proyectos de asignaturas, y el alumno Hernández pregunta cuantas veces se pueden apartar durante el semestre, el tiempo de las exposiciones y la anticipación con la que se pueden apartar los espacios. Se responde que las prioridades están establecidas en el documento, siendo los proyectos curriculares los primeros, y que se tratará de ser equitativo en todo momento, en función de la disposición de espacios y las necesidades.

Se votan los lineamientos para la utilización de los espacios de la Facultad de Artes Tijuana para actividades curriculares y extracurriculares, proyectos académicos institucionales y proyectos externos. Se aprueban por unanimidad.

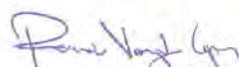
Se presentan los lineamientos para el proceso de Titulación de la Facultad de Artes Tijuana. Se propone la creación de una comisión para revisar los lineamientos de titulación de la Facultad de Artes Tijuana. Se integran Jessica Ochoa, Osiris Fernández Arias, Bryan Hernández Gallo, Alfredo González Reynoso y Charlotte Ventura. A esta comisión se integrarían las coordinaciones de la Facultad de Artes Tijuana.

En asuntos generales, se aborda la presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes 2025 – 2029. Se señala que se tienen que actualizar diferentes reglamentos, como el reglamento de talleres y el manual de tutorías, así la presentación del primer informe de actividades de la Facultad de Artes Tijuana, por lo que el consejo sesionará varias veces durante el semestre.

Se clausura la sesión.

Mayra Huerta Jiménez

Presidenta

Ramón Verdugo Becerra
Profesor Titular

Paulina Verónica Alejandra Bahena Rincón
Profesora Titular

Jorge Luis Osiris Fernández Arias
Profesor Titular

Alfredo González Reynoso
Profesor Titular

Gilberto Terrazas Gaxiola
Profesor Titular

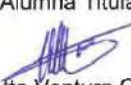
José Constantino Hernández Espinoza
Profesor Titular

Jessia Elizabeth Ochoa Carreón
Alumna Titular

Carmen Leilani Escárcega Contreras
Alumna Titular

Charlotte Ventura Gallegos
Alumna Titular

Valeria Paulette López Payan
Alumna Titular

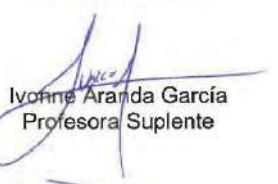
Brian Osiris Hernández Gallo
Alumno Titular

Christian Moisés Zúñiga Méndez
Suplente Presidenta

José Roberto Jiménez Rosique
Profesor Suplente

Ivonne Aranda García
Profesora Suplente

Erick Isaac Sainz Castillo
Profesor Suplente

Eduardo Yael González Tamayo
Profesor Suplente

Itzel Monserrat Rodríguez Pérez
Alumna Suplente

Yaritza Estrada Jacobo
Alumna Suplente

9.3. Anexo 3. Programas de unidad de aprendizaje

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Formación Profesional

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Cuerpo Escénico
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 06 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:10
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Gustavo Nava Mendoza José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

I. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Introducir a cada estudiante de primer ingreso de la Licenciatura en Teatro en el reconocimiento y desarrollo del cuerpo como herramienta fundamental del trabajo escénico, mediante procesos básicos de entrenamiento, exploración y conciencia corporal que le permitan construir una base física disponible, expresiva y sensible para la acción teatral; esta asignatura aporta los cimientos corporales necesarios para su formación posterior, al favorecer la presencia escénica, la relación con el espacio, el tiempo y el otro, así como la adquisición de hábitos de trabajo basados en el compromiso, la disciplina y la reflexión crítica indispensables para el ejercicio profesional del teatro. Esta unidad de aprendizaje se imparte en etapa básica, es de carácter obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación.

II. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Integrar principios teóricos y prácticos del cuerpo escénico mediante procesos de entrenamiento y exploración, con el fin de construir una base corporal consciente, expresiva y disponible para el trabajo de la escena, demostrando compromiso, disciplina y reflexión crítica.

III. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentar un ejercicio escénico sustentado en procesos sistemáticos de entrenamiento y exploración del cuerpo, en el que demuestre una base corporal consciente, expresiva y disponible para la acción escénica, evidenciando control, presencia, claridad gestual, relación con el espacio y el otro, así como coherencia entre intención y acción física, acompañado de una reflexión crítica escrita u oral que dé cuenta de su compromiso, disciplina y comprensión de los principios teóricos y prácticos del cuerpo escénico.

IV. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

V. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Equidad social y de género; Inclusión; e Interculturalidad

VI. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Introducción a la anatomía aplicada a las artes escénicas

Competencia

Reconocer y relacionar los principios básicos de la anatomía funcional del cuerpo humano mediante la observación, exploración y práctica corporal, para identificar su incidencia en el movimiento, la postura y la acción escénica, desarrollando conciencia corporal, cuidado físico y disposición inicial para el trabajo escénico.

Contenido

- 1.1. El cuerpo como herramienta escénica
 - 1.1.1. Cuerpo biológico y cuerpo escénico
 - 1.1.2. Relación entre anatomía y movimiento
- 1.2. Principios básicos de anatomía funcional
 - 1.2.1. Ejes, planos y segmentos corporales
 - 1.2.2. Articulaciones y rangos de movimiento
 - 1.2.3. Sistema óseo como estructura de sostén
- 1.3. Sistema muscular aplicado al movimiento
 - 1.3.1. Músculos principales implicados en la acción
 - 1.3.2. Tono, relajación y disponibilidad corporal
 - 1.3.3. Coordinación y uso eficiente del esfuerzo
- 1.4. Postura, alineación y equilibrio
 - 1.4.1. Centro de gravedad
 - 1.4.2. Hábitos posturales
 - 1.4.3. Conciencia y corrección postural básica
- 1.5. Respiración y anatomía básica asociada
 - 1.5.1. Relación entre respiración, movimiento y presencia
 - 1.5.2. Respiración consciente como apoyo para la acción corporal

Duración

12 horas

Unidad II. Dinámicas espaciales

Competencia

Aplicar principios básicos de las dinámicas espaciales mediante la exploración corporal individual y colectiva, para comprender la relación del cuerpo con el espacio, el desplazamiento, los niveles y las trayectorias en la acción escénica, desarrollando conciencia espacial, atención al otro y disponibilidad física para el trabajo escénico.

Contenido

- 2.1. El espacio como elemento escénico
 - 2.1.1. Espacio cotidiano y espacio escénico
 - 2.1.2. El cuerpo como generador de espacio
- 2.2. Orientación y planos espaciales
 - 2.2.1. Frontalidad, lateralidad y profundidad
 - 2.2.2. Ubicación, direccionalidad y foco
 - 2.2.3. Trabajo corporal en niveles alto, medio y bajo
- 2.3. Desplazamiento y trayectorias
 - 2.3.1. Transiciones espaciales
- 2.4. Relación cuerpo–espacio–otro
 - 2.4.1. Distancias, proximidades y escucha corporal
 - 2.4.2. Sincronía y adaptación al grupo

Duración

04 horas

Unidad III. Sentido temporal y dinámicas rítmicas

Competencia

Explorar y aplicar nociones básicas del sentido temporal y las dinámicas rítmicas mediante la experimentación corporal y el entrenamiento físico, para reconocer la relación entre tiempo, movimiento y acción escénica, desarrollando coordinación, escucha corporal y disponibilidad expresiva en situaciones individuales y colectivas.

Contenido

- 3.1. El tiempo como elemento escénico
 - 3.1.1. Presente
 - 3.1.2. Duración
 - 3.1.3. Quietud en la acción corporal
- 3.2. Velocidad y ritmo corporal del movimiento
 - 3.2.1. Ritmo interno y ritmo externo
 - 3.2.2. Pulso corporal y coordinación básica
 - 3.2.3. Cambios rítmicos
 - 3.2.4. Movimientos repentinos y sostenidos
 - 3.2.5. Variación en transiciones temporales
- 3.3. Atención y presencia corporal
- 3.4. Dinámicas rítmicas colectivas
 - 3.4.1. Sincronía, contraste y alternancia
 - 3.4.2. Escucha y adaptación al ritmo del grupo

Duración

04 horas

Unidad IV. Acciones básicas del esfuerzo

Competencia

Experimentar y aplicar acciones básicas del esfuerzo mediante el entrenamiento y la exploración corporal, para identificar calidades de movimiento, variaciones de energía e intención física en la acción escénica, integrando cuerpo, espacio y tiempo con conciencia y control.

Contenidos de la Unidad 4 (posible desarrollo)

- 4.1. El esfuerzo como cualidad expresiva del movimiento
 - 4.1.1. Energía, intención y gravedad
 - 4.1.2. Acción cotidiana y acción escénica
- 4.2. Principios básicos de las acciones del esfuerzo
 - 4.2.1. Golpear
 - 4.2.2. Flotar
 - 4.2.3. Deslizar
 - 4.2.4. Presionar
 - 4.2.5. Retorcer
 - 4.2.6. Palpar
 - 4.2.7. Sacudir
 - 4.2.8. Cortar

Duración

12 horas

VII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Introducción a la anatomía aplicada a las artes escénicas

Práctica 1: Relación entre anatomía y movimiento

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Realiza acciones físicas simples (caminar, agacharse, girar, extender brazos) poniendo atención en las partes del cuerpo que se movilizan.
2. Repite las acciones exagerando o limitando el movimiento de ciertas partes corporales

3. Identifica qué estructuras corporales intervienen en cada acción (columna, piernas, brazos, cuello).
4. En plenaria, reflexiona sobre cómo la organización anatómica afecta la claridad y eficiencia del movimiento.
5. Registra la experiencia y conclusiones en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 2: Ejes, planos y segmentos corporales

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio explorando movimientos hacia adelante, atrás, laterales y diagonales.
2. Realiza giros, flexiones y extensiones identificando el eje que utiliza en cada acción.
3. Detiene el movimiento ante una señal y responde corporalmente: ¿en qué plano estoy?, ¿qué segmento lidera mi movimiento?
4. Observa a otros compañeros e identifica ejes y planos en sus desplazamientos.
5. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 3: Articulaciones y rangos de movimiento

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Explora de manera lenta y controlada el movimiento de hombros, caderas, rodillas y columna.
2. Identifica el rango de movimiento cómodo y el límite de cada articulación.
3. Detiene el movimiento ante una señal y responde: ¿qué articulaciones estoy usando?, ¿cómo influyen en la acción?
4. Observa a sus compañeros para reconocer diferencias en rangos y movilidad.
5. Participa en la reflexión colectiva sobre cuidado corporal y prevención de lesiones.
6. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 4: Sistema óseo como estructura de sostén

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Explora posiciones de pie, sentadas y en el suelo identificando puntos de apoyo.
2. Desplaza el peso corporal de un apoyo a otro.
3. Congela el movimiento ante una señal y responde: ¿dónde está mi peso?, ¿qué me sostiene?
4. Observa a otros estudiantes y reconoce diferentes formas de sostén y equilibrio.
5. Reflexiona en grupo sobre el papel del sistema óseo en la estabilidad.
6. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 5 : Músculos principales implicados en la acción

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Ejecuta acciones físicas básicas como empujar, jalar y sostener sin objetos.
2. Repite las acciones variando la intensidad del esfuerzo.
3. Identifica qué zonas musculares se activan en cada acción.
4. Detiene el movimiento y responde corporalmente: ¿qué músculos lideran esta acción?, ¿cómo cambia la intención?
5. Observa a otros compañeros y compara calidades de esfuerzo.
6. Reflexiona en plenaria sobre esfuerzo muscular
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 6: Tono, relajación y disponibilidad corporal

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Alterna ejercicios de tensión y relajación en distintas partes del cuerpo.
2. Habita el espacio con distintos niveles de tono muscular.
3. Identifica cómo el tono modifica su presencia corporal.
4. Al detenerse por señal, responde: ¿estoy disponible o rígido?, ¿cómo se percibe mi cuerpo?
5. Observa a otros compañeros para reconocer estados de tensión o relajación.
6. Reflexiona colectivamente sobre disponibilidad corporal.
7. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 7: Coordinación y uso eficiente del esfuerzo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza movimientos coordinados entre brazos, piernas y torso.
2. Repite la secuencia reduciendo el esfuerzo innecesario.
3. Identifica cuándo el movimiento se vuelve más claro y funcional.
4. Congela el movimiento ante una señal y responde: ¿dónde gasto más energía?, ¿qué podría simplificar?
5. Observa secuencias de compañeros identificando eficiencia corporal.
6. Reflexiona en grupo sobre economía del esfuerzo.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 9: Centro de gravedad

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Explora cambios de peso hacia adelante, atrás y laterales.
2. Se desplaza modificando su centro de gravedad.
3. Detiene el movimiento ante una señal y responde corporalmente: ¿dónde está mi centro?, ¿cómo me sostengo?
4. Observa a otros compañeros e identifica centros de gravedad distintos.
5. Reflexiona colectivamente sobre equilibrio y estabilidad.
6. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 11: Hábitos posturales

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Observa su postura habitual al desarrollar acciones cotidianas
2. Repite los desplazamientos exagerando o corrigiendo dichos hábitos.
3. Identifica qué hábitos afectan su alineación y presencia.
4. Se detiene y responde: ¿qué hábito corporal reconozco en mí?
5. Escucha la retroalimentación del grupo.
6. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 12: Conciencia y corrección postural básica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza ejercicios guiados de alineación corporal.
2. Aplica la alineación durante desplazamientos simples.
3. Detiene el movimiento por señal y responde: ¿qué cambia en mi cuerpo alineado?
4. Observa a otros compañeros para reconocer ajustes posturales.
5. Reflexiona en grupo sobre postura y prevención de tensiones.
6. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 13: Relación entre respiración, movimiento y presencia

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Observa su respiración en reposo.
2. Habita el espacio sincronizando respiración y movimiento.
3. Modifica la respiración y observa cambios en la presencia corporal.
4. Detiene el movimiento y responde: ¿cómo respiraba?, ¿qué sentí en el cuerpo?
5. Observa a otros compañeros identificando respiración visible o contenida.
6. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 14: Respiración consciente como apoyo para la acción corporal

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza acciones físicas simples coordinando inhalación y exhalación.

2. Varía el ritmo respiratorio durante el movimiento.
3. Identifica cómo la respiración sostiene la energía de la acción.
4. Congela el movimiento por señal y responde: ¿la respiración apoya o limita la acción?
5. Participa en la reflexión colectiva.
6. Registra el aprendizaje en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Unidad II. Dinámicas espaciales

Práctica 15: El cuerpo como generador de espacio

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se desplaza libremente por el espacio variando el tamaño del movimiento (pequeño, mediano, amplio).
2. Explora cómo su cuerpo expande, reduce o dirige el espacio a su alrededor.
3. Al recibir una señal, congela el movimiento y responde: ¿qué espacio genera mi cuerpo?, ¿cómo se percibe desde fuera?
4. Observa a sus compañeros e identifica cómo el cuerpo de otros transforma el espacio.
5. Reflexiona en grupo sobre el cuerpo como generador de espacio escénico.
6. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 16: Frontalidad, lateralidad y profundidad

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio explorando frontalidad, lateralidad y profundidad.
2. Realiza transiciones claras entre cada orientación.
3. Congela el movimiento ante una señal y responde: ¿hacia dónde se orienta mi cuerpo?, ¿qué comunica esta orientación?
4. Observa a otros estudiantes identificando orientaciones corporales.
5. Reflexiona colectivamente sobre el impacto de la orientación espacial.

6. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 17: Ubicación, direccionalidad y foco

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Identifica diferentes puntos del espacio (centro, esquinas, laterales).
2. Habita el espacio atendiendo la direccionalidad del movimiento.
3. Mantiene un foco corporal y visual claro durante el desplazamiento.
4. Cambia el foco por indicación del docente.
5. Detiene el movimiento y responde: ¿dónde estoy?, ¿hacia dónde me dirijo?, ¿dónde está mi foco?
6. Observa a otros compañeros y reconoce variaciones de foco y direccionalidad.
7. Reflexiona en grupo sobre la claridad espacial.
8. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 18: Trabajo corporal en niveles alto, medio y bajo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Ocupa el espacio alternando niveles alto, medio y bajo.
2. Explora transiciones fluidas entre niveles.
3. Congela el movimiento ante una señal y responde: ¿en qué nivel estoy?, ¿qué efecto produce?
4. Observa a los compañeros identificando niveles utilizados.
5. Reflexiona sobre el trabajo corporal en los diferentes niveles.
6. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 19: Transiciones espaciales

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza desplazamientos siguiendo trayectorias rectas, curvas y diagonales.
2. Identifica el inicio, desarrollo y final de cada trayectoria.
3. Explora transiciones conscientes entre trayectorias.
4. Congela el movimiento por señal y responde: ¿qué trayectoria recorriste?, ¿cómo transitó mi cuerpo?
5. Observa a otros estudiantes y reconoce distintas transiciones espaciales.
6. Reflexiona colectivamente sobre continuidad y claridad espacial.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 20: Distancias, proximidades y escucha corporal

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio reconociendo la presencia de otros cuerpos.
2. Ajusta distancias y proximidades sin contacto verbal.
3. Explora acercamientos y alejamientos según la energía del otro.
4. Congela el movimiento ante una señal y responde: ¿qué tan cerca estoy?, ¿qué relación se construye?
5. Observa a sus compañeros y reconoce distintos vínculos espaciales.
6. Reflexiona sobre escucha corporal y atención al otro.
7. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 21: Sincronía y adaptación al grupo

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Ajusta su movimiento para sincronizarse con el grupo.
2. Alterna momentos de liderazgo y seguimiento.
3. Detiene el movimiento ante una señal y responde: ¿estoy sincronizado?, ¿qué ajustes realicé?
4. Observa la dinámica colectiva reconociendo acuerdos espaciales.
5. Reflexiona en grupo sobre adaptación y presencia colectiva.
6. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Unidad III. Sentido temporal y dinámicas rítmicas

Práctica 22: Presente

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio con caminata neutra, llevando atención plena al aquí y ahora del movimiento.
2. Evita anticipar acciones y se concentra en cada paso que realiza.
3. Al escuchar una señal del docente, congela el movimiento.
4. Responde corporalmente: ¿qué estoy haciendo exactamente en este instante?, ¿qué cualidad tiene mi presencia?
5. Observa a los compañeros reconociendo distintos estados de presencia.
6. Reflexiona en plenaria sobre el presente como condición del trabajo escénico.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 23: Duración

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza una acción corporal simple durante un tiempo prolongado.
2. Mantiene la acción sin acelerarla ni abandonarla.
3. Observa los cambios físicos que provoca la duración.
4. Congela el movimiento y responde: ¿cómo afecta el tiempo prolongado a la acción?, ¿qué cambia en el cuerpo?
5. Observa las acciones sostenidas de otros compañeros.
6. Reflexiona sobre la duración del movimiento
7. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 24: Quietud en la acción corporal

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se coloca de pie en quietud consciente.
2. Mantiene la atención sin perder presencia.
3. Explora micro-movimientos internos (respiración, peso, tensiones).
4. Al escuchar la señal, responde: ¿qué acciones ocurren aunque esté quieto?
5. Observa a otros compañeros en quietud.
6. Reflexiona sobre la quietud como acción corporal.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 25: Ritmo interno y ritmo externo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se desplaza siguiendo su ritmo corporal natural.
2. Modifica el movimiento al escuchar estímulos externos (palmas, voz, sonido).
3. Identifica diferencias entre ritmo interno y externo.
4. Congela el movimiento y responde: ¿qué ritmo me domina?, ¿cómo cambia mi acción?
5. Observa a otros compañeros.
6. Reflexiona sobre la escucha rítmica.
7. Registra la experiencia en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 26: Pulso corporal y coordinación básica

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Marca un pulso constante con el cuerpo (pasos, balanceos).
2. Integra movimientos de brazos y torso al mismo pulso.
3. Mantiene la coordinación sin perder el pulso.
4. Se detiene y responde: ¿qué parte lidera mi coordinación?
5. Observa pulsos corporales ajenos.
6. Reflexiona en grupo.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 27: Cambios rítmicos

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Ejecuta una secuencia corporal con ritmo constante.
2. Cambia súbitamente el ritmo por indicación del docente.
3. Mantiene claridad en el inicio y cierre de cada ritmo.
4. Congela el movimiento y responde: ¿qué provoca el cambio rítmico?
5. Observa cambios rítmicos en otros.

6. Reflexiona sobre adaptación rítmica.
7. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 28: Movimientos repentinos y sostenidos

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Alterna movimientos repentinos y movimientos sostenidos.
2. Diferencia claramente ambas calidades.
3. Detiene el movimiento y responde: ¿qué intención genera cada cualidad?
4. Observa a otros compañeros.
5. Reflexiona sobre contraste temporal.
6. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 29: Variación en transiciones temporales

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Ejecuta secuencias con transiciones continuas y abruptas.
2. Identifica cuándo una transición es clara o confusa.
3. Congela el movimiento y responde: ¿cómo transitó de un tiempo a otro?
4. Observa transiciones temporales de otros estudiantes.
5. Reflexiona colectivamente.
6. Registra el aprendizaje en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 30: Atención y presencia corporal

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Integra pausas dentro de una secuencia rítmica.
2. Mantiene la atención durante la pausa.
3. Evita colapsar corporalmente.
4. Al detenerse, responde: ¿cómo habito la quietud?
5. Observa pausas de otros compañeros.
6. Reflexiona en grupo.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 31: Sincronía, contraste y alternancia

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se integra a un ritmo grupal común.
2. Participa en contrastes y alternancias rítmicas.
3. Ajusta su movimiento al grupo.
4. Congela el movimiento y responde: ¿cómo me relaciono rítmicamente con el grupo?
5. Observa dinámicas colectivas.
6. Reflexiona en plenaria.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 32: Escucha y adaptación al ritmo del grupo

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Sigue ritmos generados por otros compañeros.
2. Ajusta velocidad, intensidad y pulso.
3. Evita imponer su ritmo personal.
4. Se detiene y responde: ¿qué escuché del grupo?, ¿qué cedí?
5. Observa procesos de adaptación.
6. Reflexiona colectivamente.
7. Registra el proceso en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Unidad IV. Acciones básicas del esfuerzo

Práctica 34: Energía, intención y gravedad

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio variando la relación con la gravedad.
2. Explora movimientos pesados y ligeros así como fuertes y suaves.
3. Identifica cómo la energía modifica la intención.
4. Congela el movimiento y responde: ¿qué energía estoy usando?
5. Observa energías corporales de otros.
6. Reflexiona en grupo.
7. Registra la reflexión en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 35: Golpear

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Ejecuta la acción de golpear sin objeto.
2. Varía intensidad y energía.
3. Congela y responde: ¿qué intención produce este esfuerzo?
4. Observa acciones ajenas.

5. Reflexiona y registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 36: Flotar

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Explora desplazamientos ligeros.
2. Sostiene continuidad del movimiento.
3. Responde: ¿cómo se percibe esta energía?
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 37: Deslizar

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se desplaza en contacto imaginario con superficies.
2. Mantiene fluidez.
3. Responde corporalmente sobre continuidad.
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 38: Presionar

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Ejecuta empujes sostenidos.
2. Controla fuerza y dirección.
3. Responde: ¿qué genera la presión?
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 39: Retorcer

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Explora movimientos espirales.
2. Identifica tensión y liberación.
3. Responde corporalmente.
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 40: Palpar

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza exploración lenta y detallada.
2. Mantiene atención en las manos.
3. Responde sobre cualidad sensorial.
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

.Práctica 41: Sacudir

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Ejecuta movimientos rápidos y discontinuos.
2. Controla el inicio y el final.
3. Responde corporalmente.
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 42: Cortar

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Realiza acciones precisas y definidas.
2. Diferencia inicio y cierre.
3. Responde: ¿qué intención comunica este esfuerzo?
4. Observa y reflexiona.
5. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Calentamiento físico guiado
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas taller	50%
– Bitácora	10%
– Ejercicio escénico final	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Hall, S. (2022). *Biomecánica básica*. McGraw Hill

Laban, R. (1993). *Danza educativa moderna*. Paidós [clásica]

Lecoq, J. (2018). *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*. Alba [clásica]

Lloret Riera, M. (2008). *Anatomía aplicada a la actividad física y deportiva*. Paidotribo [clásica]

Newlove, L. (2004). *Laban for all*. Nick Hern Books [clásica]

Schinka, M. (2002). *Expresión corporal: técnica y expresión del movimiento*. Wolters Kluwer [clásica]

Stokoe, P. (2005). *Qué es la expresión corporal: a partir de la corriente de trabajo*. Lumen [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Hall, S. (2007). *Basic biomechanics*. McGraw-Hill Higher Education. [Clásica]

Laban/Bartenieff y Somatic Studies International. (s.f.). *Movement Analysis*.
<https://labaninternational.org/scope-of-practice/movement-analysis/>

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Danza, Teatro o áreas afines. Contar preferentemente con posgrado de Artes Escénicas o áreas afines. Debe contar con experiencia profesional en interpretación escénica. Ser responsable, empático, organizado y con un carácter incluyente a la diversidad.

LEARNING MODULE

I. GENERAL INFORMATION

School:	All departments or schools within the Autonomous University of Baja California
Major:	All bachelor's degree programs offered by the Autonomous University of Baja California
Study Program:	From 2025 onward
Learning Module Name:	English L1
Number:	50655
Time distribution:	Class Hours: 02 Workshop Hours: 03 Laboratory Hours: 00 Field Practice Hours: 00 Clinical Hours: 00 Out-of-Class Hours: 02 Credits: 07
Stage:	Basic
Module Type::	Elective
Requirements::	None
Mode of delivery:	In-person
Design Team:	José Carlos Vaca Zavala Samuel Jesús Mejía Rodríguez Rodolfo Campos Catalina Elena Valencia Rivera
Approval of Assistant Dean (s):	David Guadalupe Toledo Sarracino
Date:	May 22, 2025.
Approval and registration:	DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA REGISTRADO 22 MAYO 2025 REGISTRADO

II. PURPOSE OF LEARNING MODULE

To introduce students to basic English communication skills, focusing on speaking, listening, reading, and writing. Through interactive exercises, real-life dialogues, and structured grammar practice, students will develop confidence in using English for everyday situations. The module aims to provide a solid foundation in essential vocabulary and sentence structures while fostering effective communication skills.

III. COMPETENCE OF THE LEARNING MODULE

To apply correct pronunciation and intonation patterns for clear communication and development of listening skills to recognize information in spoken English according to the Common European Framework of Reference A1 level, with the purpose of enhancing communication clarity and developing listening comprehension in different contexts involving attention, accuracy, confidence, and a positive attitude toward effective communication.

IV. EVIDENCES OF LEARNING/ACHIEVEMENT

Oral Presentation: Students introduce themselves, describe their daily routine, or talk about their interests using complete sentences.

Written Test: Includes a combination of multiple-choice questions, fill-in-the-blank exercises, and short writing tasks.

Listening Test: Students listen to a short dialogue and answer comprehension questions.

Reading Comprehension Test: Students read a simple text and answer questions about the main idea and details.

V. PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE GRADUATE PROFILE TO WHICH THE LEARNING UNIT CONTRIBUTES

This subject promotes generic competencies that have an impact on the different graduate profiles of the educational programs within the academic unit.

VI. CROSS-CUTTING THEME TO WHICH IT CONTRIBUTES

Interculturality

VII. UNIT DESCRIPTIONS

Unit I. Where are you from?

Competency

To apply basic greeting expressions appropriately in different contexts, introducing themselves and others using common expressions and basic grammatical structures, providing general

personal information, such as address, phone number, name, and occupation, using appropriate vocabulary and correct phrasing, writing and spelling names while applying basic punctuation and spelling rules, to recognize essential details in introduction and personal communication situations, demonstrating respect and openness toward other cultures by engaging with different greeting and introduction styles.

Content

- 1.1. Introducing oneself
 - 1.1.1. Wh-questions with “be”, using “what, where, who and how”
 - 1.1.2. Pronunciation: linked sounds
- 1.2. Exchanging personal information
 - 1.2.1. Yes/No Questions. Short answers with “be”
 - 1.2.2. Listening for names, countries, etc.
- 1.3. Introducing someone. Saying “hello” and “goodbye”
 - 1.3.1. Subject pronouns (I, he, she, it, we, you, they)
 - 1.3.2. Writing questions requesting personal information
- 1.4. Checking information. Talking about school subjects
 - 1.4.1. Possessive adjectives (my, your, her, his, its, our, their)
 - 1.4.2. School subjects
 - 1.4.3. Reading about popular names
 - 1.4.4. Collecting personal information about classmates

Time Allotted

04 hours

Unit II. What do you do?

Competency

To apply day-to-day expressions about jobs and school activities using appropriate vocabulary and basic grammatical structures to express ideas clearly and incentivize asking and answering questions about opinions related to work and school, demonstrating understanding and respect in communication to explain daily routines using time expressions and clock time accurately, applying basic grammar and text coherence rules about listening and the comprehension of dialogues and texts about jobs and daily routines, identifying key information in simple and clearly articulated speech, demonstrating responsibility and interest in academic and professional life by sharing ideas about personal experiences.

Content

- 2.1. Jobs: Describing jobs, workplaces and school
 - 2.1.1. Simple Present using wh-Questions and statements
 - 2.1.2. Syllable stress
 - 2.1.3. Writing a biography of a classmate
 - 2.1.4. Reading about jobs: My Parents Do not understand my job

2.2. Daily Schedules

2.2.1. Describing daily schedules

2.2.2. Listening to descriptions of jobs and daily routines

2.2.3. Finding similarities in classmates schedules “What we have in common”

2.3. Clock time

2.3.1. When; Time expressions: at, in, on, around, early, late, until, before and after

2.4. Progress revision Unit One and two

2.4.1. Self-assessment

2.4.2. Role play: Introductions

2.4.3. Speaking: Interview; What a great job!

2.4.5. Listening: At a party

2.4.6. Speaking: Survey: My perfect day

Time Allotted

04 hours

Unit III. How Much are these?

Competency

To apply conversations about prices and express opinions on product costs using appropriate vocabulary and basic grammatical structures about sharing shopping preferences, justifying their choices clearly and respectfully, making comparisons between products, prices, and shopping experiences, applying correct comparative structures and listening to dialogues and texts about shopping and transactions to identify key information in simple and clearly articulated speech, writing short texts about shopping experiences, demonstrating coherence and using relevant vocabulary, always in a good manner and a responsible way.

Content

3.1. Shopping and Prices

3.1.1. Talking about prices

3.1.1.1. Questions with “How Much” and “Which”

3.1.2. Giving opinions

3.1.2.1. Comparisons with adjectives

3.1.3. Discussing preferences

3.1.3.1. Listening to people shopping

3.2. Clothing and Personal Items

3.2.1. Buying and selling items

3.2.2. Writing about favorite clothes

3.3. Colors and Materials

3.3.1. Reading about unusual online items.

3.3.1.1. Online shopping: The crazy things people buy

3.4. Buying and selling articles

3.4.1. Flea market: Student A page 116 Student B page 117

Time Allotted

04 hours

Unit IV. Do you play the guitar?

Competency

To apply expressions about likes and dislikes through questions and responses using appropriate grammatical structures, including do and WH questions, object pronouns and the modal verb would to make, accept and decline invitations politely using suitable expressions to understand and interpret in simple dialogues about preferences and plans; identifying key ideas in clearly articulated speech, demonstrating politeness and respect in communication, fostering positive social interactions.

Content

4.1. Talking about likes and dislikes

4.1.1. Yes and no questions with do

4.1.2. Listening for likes and dislikes

4.2. Giving opinions

4.2.1. Question: What kind, object pronouns

4.2.2. Writing about your favorite musician

4.3. Making invitations and excuses

4.3.1. Modal verb would; verb + to + verb

4.3.2. Making plans; inviting and giving excuses

Time Allotted

04 hours

Unit V. What an interesting family

Competency

To apply simple questions about basic needs and family-related topics using common vocabulary and simple grammatical structures to communicate effectively in everyday situations, expressing likes and dislikes clearly and participating in brief exchanges about abilities and predictable routine situations, understanding and processing simple speech spoken clearly and slowly, to recognize expressions and questions related to immediate priority areas through clear and simple articulation, to comprehend short texts with familiar phrases and sentences, using visual support to grasp general meaning, all of this while demonstrating respect in communication, fostering empathy and positive interaction with others.

Content

5.1. Talking about families and family members

5.1.1. Family members; typical families

5.1.2. Pronoun: No one

5.1.3. Listening for family relationships

5.2. Exchanging information about the present

5.2.1. Present continuous yes/no and WH questions

5.2.2. Quantifiers: all, nearly all, most, many, a lot of, some, not many and few

5.3. Describing family life

5.3.1. Pronunciation: Intonation in statements

5.3.2. Writing an email about family

5.3.3. Reading about four families

5.3.4. Finding out information about classmates' families

Time Allotted

04 hours

Unit VI. How often do you run?

Competency

To apply vocabulary about routines and physical activities, promoting an interest in a healthy lifestyle, using frequency adverbs and appropriate question structures to express habits and abilities, exchanging information about sports and athletes in a clear and simple manner, using common vocabulary and basic grammatical structures to understand and produce short responses in conversations about the frequency and duration of activities, demonstrating listening comprehension by identifying key expressions in well-articulated and paced speech, demonstrating discipline and respect in communication.

Content

- 6.1. Asking about and describing routines and exercise; talking about frequency
 - 6.1.1. Adverbs of frequency, always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never and never
 - 6.1.2. Questions: How often, how long, how well, and how good
 - 6.1.3. Short answers
- 6.2. Discussing sports and athletes
 - 6.2.1. Listening to descriptions of sports participation
 - 6.2.2. Vocabulary about sports and fitness
- 6.3. Talking about abilities
 - 6.3.1. Listening to people talking about free-time activities
 - 6.3.2. Writing about weekly activities
 - 6.3.3. Finding out about classmates' abilities

Time Allotted

04 hours

Unit VII. We went dancing!

Competency

To apply and respond to simple statements on familiar topics, asking and answering questions about common such as recent activities and past experiences, inquiring about hobbies and explaining them in a simple way, understanding expressions related to areas of personal interest through clear, concise, slowly and properly articulated dialogue, extracting information from short oral interactions concerning everyday activities to comprehend simple texts containing frequently used vocabulary, writing short emails, biographies, basic event descriptions, and personal experiences, demonstrating respect, collaboration, and a positive attitude toward the language.

Content

7.1. Talking about past events

7.1.1. Simple past, yes/no and Wh- questions

7.1.2. Statements and short answers with regular and irregular verbs

7.1.3. Past of be

7.2. Giving opinions about past experiences

7.2.1. Reduction of did you

7.2.2. Listening to descriptions and opinions of past events

7.3. Talking about vacations

7.3.1. Listening to descriptions and opinions of vacations

7.3.2. Reading about different kinds of vacations

7.3.3. Writing a blog post about vacations

7.3.4. Finding out about classmates' past experiences and vacations

Time Allotted

04 hours

Unit VIII. How's the neighborhood?

Competency

To apply simple questions and initiate statements on familiar topics, exchange ideas about relevant subjects such as the weather, everyday activities, vacations, and past situations, communicate using phrases related to routine activities, understand expressions about vacations, the weather, and past activities when spoken clearly and slowly, grasp essential information about common activities when presented clearly, decipher short texts with frequently used vocabulary, write sentences and statements about personal information, including residence and occupation to produce short descriptions of past events and personal experiences, all with respect, collaboration, and a positive attitude toward the language..

Content

8.1. Asking about and describing locations of places

8.1.1. There is/there are; Reduction of there is/there are

8.1.2. One, any, and some

8.1.3. Prepositions of places

8.1.4. Listening for locations and descriptions of places

8.2. Asking about and describing neighborhoods

8.2.1. Writing about neighborhoods

8.2.2. Reading about popular neighborhoods

8.2.3. Describing and guessing locations

8.3. Asking about quantities

8.3.1. Quantifiers

8.3.2. How many/ How much

8.3.3. Count and noncount nouns

Time Allotted

04 hours

VIII. STRUCTURE OF WORKSHOP PRACTICES

Unit I. Where are you from?

Practice 1: Getting to know you

Time

02 hours

Procedure

1. Answer questions: what's your name? What city are you from?
2. Ask and answer questions in the chart. Receive support with vocabulary and pronunciation as needed
3. Review hobbies and months of the year.
4. Model and write questions and then interview three classmates.
5. Complete the task and are helped with any grammar or vocabulary questions when finished students revise the activity.
6. Students are given feedback by the teacher and classmates..

Support resources

- Interchange book
- Worksheet with months of the year
- Presentation about hobbies

Practice 2: Group work

Time

02 hours

Procedure

1. Ask and answer questions in pairs regarding personal information of their peers.
2. After providing the information to their peers, discuss questions and answers as a group, using follow-up questions if needed.
3. Give information about their classmates' personal details.
4. Students are given feedback by their teacher and classmates.

Support resources

- Interchange book
- Workbook

Unit II. What do you do?

Practice 3: What we have in common

Time

02 hours

Procedure

1. Go over any new vocabulary.
2. Review how to write and pronounce the vocabulary, individually and in pairs if needed.
3. Respond to the following questions: what time do you get up during the week? After answering, students complete the first line in the activity on page 115, then complete the following columns found on the same page individually.
4. Go around the class and interview two classmates. They write each classmate's name and ask the questions in the chart on page 115.
5. Models the task with their teacher.
6. Students complete the task while the teacher circulates, offering support and correcting errors as necessary.
7. Get feedback from the teacher and their peers.

Support resources

- Interchange Book
- Vocabulary list with useful expressions
- Example conversation

Practice 4: Pair work

Time

02 hours

Procedure

1. Complete the task found on page 115 in pairs.
2. Explain why their schedules are similar, analyzing their similarities and differences.
3. Answer questions from the class regarding their schedules and provide follow-up questions if needed.
4. Receive feedback from the teacher and their classmates, complimenting their main ideas.

Support resources

- Interchange book
- Workbook

Unit III. How Much are these?

Practice 5: Flea market

Time

03 hours

Procedure

1. Get an explanation of what a flea market is.
2. Discuss with the questions, "Are there flea markets in your country? Do people bargain for better prices?"
3. Students are provided with an image of a flea market and are asked, "What do you see here? What are these people doing?"
4. Students are divided in pairs and are assigned to different pages (A and B) using their books, pages 116 and 117.
5. Students focus their attention on different objects and are asked, "What is a good price for (object)?" Students A and B are told to write an asking price for each item that is mentioned.
6. Work individually to make up prices for all the items.
7. Students A and B take turns as buyer and seller. The buyers choose three things they want to buy from their partner's page. Buyers decide on a good price for each thing.
8. The teacher models an example conversation, assigning roles: A as the buyer and B as the seller. Students are asked to vary the conversation and to bargain.
9. Students are asked to take turns so that each student is both buyer and seller.
10. Do this activity until both partners have bought and sold at least 3 items.
11. Receive feedback from teacher and classmates.

Support resources

- Interchange book
- Vocabulary list with useful expressions
- Example conversation
- Visuals representing flea markets and different items

Practice 6: Flea market roleplay

Time

03 hours

Procedure

1. Make a list of six to eight things to sell at a flea market. If possible, students are asked to bring to the class those items.
2. In pairs, perform a roleplay for the class depicting a negotiation in a flea market.
3. Follow a conversation model provided by the teacher to make their roleplay.
4. Emphasize the asking price and bargain expressions.

5. The activity continues until every pair has presented their roleplay.
6. Students are provided with feedback for each pair.

Support resources

- Vocabulary list of items to sell
- Worksheet with a conversation model of a flea market negotiation
- Real life items (e.g., computer, hat...)
- Fake money

Unit IV. Do you play the guitar?

Practice 7: Are you free this weekend?

Time

03 hours

Procedure

1. Write three things they need to do and three things they want to do this weekend, as well as the days and times using page 118 of their book as a guide.
2. Work in pairs. accepting or declining an invitation (to the movies, go dancing, go to the gym). Students agree on two activities to do together and, if there is a declination, students explain the reason.
3. After the activity, students share their answers with their class.
4. Students receive feedback from the teacher.

Support resources

- Interchange book
- Worksheet with guide questions
- Worksheets with information on declining invitations

Practice 8: Weekend plans roleplay

Time

02 hours

Procedure

1. Students are organized in groups of 3 or 4 and are provided with different real life situations regarding weekend plans.
2. Students are asked to create a script using the situation they were given, emphasizing weekend plans, how to accept the invitation or decline it, and providing a reason.
3. Students rehearse their scripts and perform the roleplay under teacher supervision.
4. Present their roleplay to the class without reading.
5. Students are provided with feedback and suggestions on how to improve their presentation and or pronunciation.

Support resources

- Strip papers with real life situations
- Sheet of paper for each group
- Whiteboard
- Realia

Unit V. What an interesting family

Practice 9: Is that true?

Time

01 hour

Procedure

1. Observe the images on page 119 of their books. They describe their family member's current activities using the images.
2. In pairs, Students are asked to say two extra true actions and a false one about themselves.
3. Students are modeled after a conversation.
4. Can only ask two questions to guess which statement is false.
5. Complete the activity with three other classmates, taking turns to speak and guess.
6. Students are monitored during the activity, paying close attention to errors.
7. Share what they learned about their classmates' family members.
8. Students are provided with feedback from the teacher after finishing the activity.

Support resources

- Interchange book
- Notebook
- Whiteboard
- Markers

Practice 10: This is my (family member)

Time

02 hours

Procedure

1. Prepare an electronic presentation about a family member of their choice. They include information such as childhood, likes, dislikes, daily routine, what they mean for the student, and so forth.
2. With the help of visuals and keywords, students present their work to the class.
3. After the presentation, students open a Q&A section for their classmates.
4. Answer their classmates' doubts and provide extra information to complement it.
5. After their presentation, the student receives feedback from the teacher and peers.

Support resources

- Computer
- Projector
- Electronic presentation
- Visuals
- Whiteboard
- Markers

Unit VI. How often do you run?

Practice 11: What's your talent

Time

03 hours

Procedure

1. Focus their attention on the chart and read through the list of items from their book, page 120, activity 6.
2. Add two of their own ideas to the chart based on their workbook pages 31 to 36.
3. Ask each other who does these activities, how often they do them, and how well they do them.
4. Students must try to find one person who does each thing without repeating names.
5. Go around the room and complete the activity.
6. Receive feedback from the teacher and classmates.

Support resources

- Interchange book
- Workbook
- Vocabulary list about hobbies and routines

Practice 12: Group work

Time

03 hours

Procedure

1. Imagine the class is participating in a fundraiser as seen in the activity B of their book, page 120.
2. Choose three people from the class to help raise money at the fundraiser.
3. Reflect and analyze what each person will do for the fundraiser and why.
4. Complete the task in small groups.
5. Explain their choices with the class and try to find three people to agree with.
6. Students are given positive feedback by the teacher.

Support resources

- Interchange book
- Workbook
- Pictures about fundraisers
- Name tags

Unit VII. We went dancing!

Practice 13: Memories

Time

03 hours

Procedure

1. Focus the attention on the board game and read the instructions from the activity 7, page 121 of their book.
2. Write their initials with the help from the teacher on small pieces of paper and use them as markers.
3. Students toss a coin. Point out which side is face up and which side is face down.
4. Read the questions in each space and explain what a free question is.
5. Students can make up an answer if they don't want to answer truthfully.
6. Ask follow up questions when necessary.
7. Work in teams to play the game with a group of three.
8. Play the game in small groups. Students are monitored.
9. Receive feedback from other teams and the teacher.

Support resources

- Interchange book
- Paper sheets and markers
- Plastic coin
- Board game

Practice 14: Our Past Adventures

Time

06 hours

Procedure

1. Answer these questions: What did you do yesterday, did you watch T.V last night? Where did you go last weekend?
2. Analyze pictures of activities (e.g., swimming, playing soccer, eating ice cream).
3. Students form small groups and each team chooses a simple vacation theme (e.g., the beach, the mountains, a city trip).

4. Working with their teams write 5-7 simple sentences describing what they “did”; on their vacation.
5. Create a small poster or mini-book with drawings or printed images of their trip.
6. Write their sentences next to the pictures.
7. Practice a basic conversation using their story.
8. Students in teams present their vacation story with their visuals.
9. Hang the work around the classroom so they can see each other’s stories.
10. Give positive feedback to each story on the wall.

Support resources

- Pictures of common free-time
- activities and vacation places.
- Flashcards with past tense verbs (regular and irregular).
- Colored paper and markers.
- Sentence frames for support (e.g., Yesterday, I... / Last weekend, we...).
- A simple map template (optional).

Unit VII. How’s the neighborhood?

Practice 15: Where are we?

Time

06 hours

Procedure

1. Play a guessing game.
2. Read the instructions from activity 8, page 122 of their book and choose a location and keep it secret for the time being.
3. One student from each team goes to the front of the class. Those two students guess the other team’s location.
4. Students, together with their team, show the opposite team the location but keep it secret from that team’s guesser. Teams take turns giving clues to the other team’s guesser and use there is/there are and quantifiers.
5. Teams provide up to ten clues, each worth one point. The teams try to guess the location in as few guesses as possible trying to get the least amount of points.
6. Three students model the example conversation at the bottom of the page.
7. Play the game with a group of three.
8. Receive feedback from the teacher and classmates.

Support resources

- Interchange book
- Paper sheets
- Pictures of locations

Practice 16: Exploring Our Neighborhood

Time

06 hours

Procedure

1. Students will work in teams to explore and describe a neighborhood. Each team will be assigned a real or fictional neighborhood and must gather information about key places.
2. Create groups of 3-5 and assign each team a real or fictional neighborhood.
3. Students as a group list at least five places they will describe (e.g., parks, supermarkets, schools, restaurants, hospitals).
4. Use maps or the internet to locate and gather key details about their neighborhood's landmarks.
5. Students together with their teams write descriptions of their selected places using structures like: There is / There are, you can find, It is located near.
6. Gathered in teams create a visual map of their neighborhood, labeling the places they described and they can draw it on paper or edit a digital map.
7. Students, together with their teams, create a short conversation where one person asks for directions and another responds.
8. Practice their dialogues and receive feedback from the teacher.
9. Students in teams present their neighborhood by describing the locations and performing their dialogue.
10. Submit their illustrated map and written dialogue as part of their final product.
11. Students, together with the teacher and classmates give constructive feedback on the clarity and accuracy of the descriptions.

Support resources

- Printed or digital maps of a neighborhood (real or fictional)
- Paper, markers, and colors
- Internet access (if possible)
- Question prompt cards
- Devices for audio or video recording (optional)

IX. METHODOLOGY AND STRATEGIES

Course framework

On the first day of class, each instructor must establish the working methods, evaluation criteria, quality of academic work, and teacher-student rights and responsibilities.

Teaching strategies

- Role- plays, debates, and discussions to build conversational fluency
- Pair and group work to encourage natural language use
- Peer review and teacher feedback for continuous improvement

- Integrating technology and authentic materials to enhance engagement
- Collaborative learning
- Games and activities for reinforcing grammatical concepts
- Storytelling
- Demonstration and questioning

Learning strategies

- Active participation
- Engage in classroom discussions, pair work, and group activities
- Practicing English both inside and outside the classroom
- Taking ownership of their learning through self-assessment and goal setting
- Completing assignments and using digital resources for independent practice
- Providing and receiving peer feedback to reinforce understanding
- Peer teaching and review
- Think-pair-share strategies
- Problem-solving teams
- Round robin to share ideas in small groups.
- Having dedicated time outside the classroom time to study the topics learned in-class.
- Collaborative games

X. EVALUATION CRITERIA

Accreditation criteria

To be eligible for ordinary and extraordinary exams, each student must meet the attendance percentages established by the current School Statute. Grades are on a scale from 0 to 100, with a minimum passing grade of 60.

Assessment criteria

– Class Participation	20%
Active involvement in discussions, group work, workshop practices and activities.	
Consistent effort in speaking and using English in class.	
– Assignments and Homework	20%
Completion and quality of written tasks and exercises.	
Timely submission and adherence to guidelines.	
– Quizzes and Tests	40%
Regular short quizzes to assess grammar, vocabulary and comprehension.	
Periodic exams to evaluate overall progress.	
– Speaking and Listening Assessments	20%
Role-plays, presentations, and oral interviews.	
Listening exercises and comprehension activities	
Total	100%

XI. BIBLIOGRAPHY

Resources of the UABC physical and digital library

Richards, J. C., Bohlke, D., & Cambridge University Press. (2017). *Interchange Level 1 Student's Book with Online Self-Study and Online Workbook* (5th ed.). Cambridge University Press. [classic]

Freely Accessible or External Complementary Resources

British Council. (n.d.). *Learn English Online* [Website]. <https://learnenglish.britishcouncil.org>
Cambridge University Press. (2017). *Interchange Fifth Edition Level 1 & Level 2* [Digital resources]. <https://www.cambridge.org/interchange> [classic]

Duolingo. (n.d.). *Duolingo Language Learning App* [Mobile application]. <https://www.duolingo.com>

Goldstein, B., Jones, C., & Cambridge University Press. (2019). *Evolve Level 2 Student's Book with Practice Extra*. Cambridge University Press. [classic]

Grammarly Inc. (n.d.). *Grammarly Writing Assistant* [Online tool]. <https://www.grammarly.com>

Hendra, L. A., Barber, D., & Cambridge University Press. (2019). *Evolve Level 1 Student's Book with Practice Extra*. Cambridge University Press. [classic]

Murphy, R. (2001). *Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English; with answers*. Cambridge University Press. [classic]

Quizlet Inc. (n.d.). *Quizlet Vocabulary and Flashcards* [Mobile application]. <https://www.quizlet.com>

XII. TEACHER PROFILE

The qualifications and requirements that the teacher must have include: Bachelor's degree in English, Education, Linguistics, or a related field, strong command of English (C1/C2 level – CEFR), TOEFL, TESOL, CELTA or an equivalent certification, experience in designing and implementing engaging lesson plans, familiarity with young and adult learning methodologies and communicative approaches, excellent communication and interpersonal skills, ability to assess and adapt lessons to different proficiency levels, proficiency in using technology for online and in-person instruction. The responsibilities that the teacher has, are as follows: deliver interactive and engaging English lessons tailored to adult learners, develop lesson plans that integrate speaking, listening, reading, and writing skills, use real-life scenarios and practical exercises to enhance learning, provide regular assessments and feedback to monitor student progress, adapt teaching methods to accommodate different learning styles and needs, encourage student participation and build confidence in English communication, maintain a professional and motivating classroom environment, and collaborate with the academic team to improve curriculum and teaching strategies. The preferred skills that the teacher must possess are: experience with blended learning and digital tools for education, as well as the ability to motivate and inspire young and adult learners.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Hermenéutica de la escena
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 04 Horas Taller: 00 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 04 Créditos:08
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa Denisse Zúñiga Gómez
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Hermenéutica de la escena tiene como propósito que cada estudiante reconozca y aplique los principios básicos de la hermenéutica al análisis del texto dramático, la puesta en escena y la experiencia teatral, a través del estudio de enfoques teóricos fundamentales y su vinculación con prácticas escénicas concretas, para desarrollar habilidades iniciales de interpretación crítica del hecho teatral, considerando el contexto, la tradición y la recepción del espectador, con actitud reflexiva, abierta al diálogo y respetuosa de la diversidad de interpretaciones. Esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa básica con carácter obligatorio y forma parte del área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar e interpretar el texto dramático y el acontecimiento escénico, mediante el estudio introductorio de la hermenéutica filosófica, la teoría de la recepción y su aplicación al teatro, para comprender la producción de sentido en la escena y su relación con el espectador, con actitud crítica, reflexiva, ética y disposición al diálogo interpretativo.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Entrega de portafolio que incluya un reporte realizado al finalizar de cada unidad donde exponga las ideas más relevantes. Además, un ensayo donde analice una pieza escénica de su elección.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Introducción a la Hermenéutica desde el Teatro y la Escena

Competencia

Identificar los conceptos básicos de la hermenéutica aplicados al teatro, a través del análisis introductorio de textos teóricos y ejemplos escénicos sencillos, para comprender la

interpretación como una práctica fundamental del trabajo teatral, con actitud abierta, participativa y responsable frente al proceso de comprensión artística

Contenido

- 1.1. ¿Qué interpretamos en el teatro?
 - 1.1.1. Texto dramático
 - 1.1.2. Puesta en escena
 - 1.1.3. Acción, gesto, espacio, cuerpo y voz
 - 1.1.4. Espectador como intérprete
- 1.2. Hermenéutica básica aplicada al hecho teatral
 - 1.2.1. Comprensión vs. explicación
 - 1.2.2. Sentido, contexto y situación escénica
 - 1.2.3. La interpretación como práctica artística
- 1.3. El círculo hermenéutico en el trabajo actoral
 - 1.3.1. Parte / todo en:
 - 1.3.1.1. Texto—escena
 - 1.3.1.2. Personaje—obra
 - 1.3.1.3. Acción—estructura dramática
- 1.4. Primer acercamiento al texto dramático
 - 1.4.1. Diferencias entre texto narrativo y texto dramático
 - 1.4.2. Texto escrito vs. texto en escena

Duración

16 horas

Unidad II. Hermenéutica, Lenguaje y Escena: de Gadamer al Acontecimiento Teatral

Competencia

Examinar la relación entre lenguaje, comprensión y experiencia escénica, mediante el estudio de la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer y su vinculación con el juego teatral y la puesta en escena, para reconocer el teatro como un acontecimiento de sentido compartido entre actores, obra y espectadores, con actitud reflexiva, crítica y de respeto hacia la tradición y la diversidad interpretativa.

Contenido

- 2.1. Gadamer y la comprensión como experiencia
 - 2.1.1. Comprender es participar

- 2.1.2. Tradición, juego y lenguaje
- 2.2. El concepto de “juego” aplicado al teatro
 - 2.2.1. El juego escénico
 - 2.2.2. Actor, texto y espectador como participantes
- 2.3. Lenguaje más allá de la palabra
 - 2.3.1. Cuerpo, gesto, silencio, ritmo, espacio
 - 2.3.2. La escena como lenguaje plural
- 2.4. La puesta en escena como interpretación
 - 2.4.1. Dirección teatral como acto hermenéutico
 - 2.4.2. Decisiones escénicas y producción de sentido

Duración

16 horas

Unidad III. Recepción, Espectador y Producción de Sentido en el Teatro

Competencia

Analizar el papel del espectador en la construcción del sentido teatral, a partir del estudio de la teoría de la recepción y los planteamientos de Umberto Eco aplicados al texto dramático y la escena, para comprender la obra teatral como una estructura abierta a múltiples interpretaciones, con actitud crítica, analítica y de reconocimiento de la pluralidad de lecturas del hecho escénico.

Contenido

- 3.1. Umberto Eco y el texto abierto
 - 3.1.1. Texto dramático como estructura abierta
 - 3.1.2. Límites de la interpretación
- 3.2. El espectador como intérprete
 - 3.2.1. Expectativas, códigos teatrales, contexto cultural
 - 3.2.2. Diferentes lecturas de una misma obra
- 3.3. Teoría de la recepción aplicada al teatro
 - 3.3.1. Horizonte de expectativas
 - 3.3.2. Teatro contemporáneo y ruptura del sentido
- 3.4. Crítica teatral como práctica hermenéutica
 - 3.4.1. ¿Qué hace una crítica?
 - 3.4.2. Interpretar la escena, no resumir la obra

Duración

16 horas

Unidad IV. Hermenéutica Analógica y Filosofía del Teatro**Competencia**

Aplicar los principios de la hermenéutica analógica al análisis de textos dramáticos y manifestaciones escénicas, mediante el estudio de la propuesta teórica de Mauricio Beuchot y su relación con la filosofía del teatro, para desarrollar interpretaciones equilibradas que articulen tradición, contexto y creatividad escénica, con actitud ética, reflexiva y comprometida con una interpretación responsable del fenómeno teatral.

Contenido

4.1. Mauricio Beuchot y la hermenéutica analógica. Entre el sentido único y el relativismo total

4.2. Analogía aplicada al teatro

4.2.1. Texto dramático, escena y contexto

4.2.2. Tradición vs. relecturas escénicas

4.3. Interpretar sin traicionar

4.3.1. Clásicos en escena

4.3.2. Actualización, adaptación y resignificación

4.4. Filosofía del teatro

4.4.1. ¿Qué es el teatro?

4.4.2. Teatro como experiencia, presencia y encuentro

Duración

16 horas

XI. MÉTODO DE TRABAJO**Encuadre**

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– reportes por unidad	40%
– Ensayo final	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Beuchot, M. (2000). *Tratado de hermenéutica analógica: hacia un nuevo modelo de interpretación*. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. [clásica]

- Dubatti, J. (2007). *Filosofía del teatro I: Convivio, experiencia, subjetividad*. Atuel.
- Eco, U. Lector in fábula. (1979). *La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Lumen. [clásica]
- Ferraris, M. (2002). *La hermenéutica*. Taurus, [clásica]
- Gadamer, H.G. (1983). *Dialogue and Dialectic: Eight Hermeneutical Studies on Plato*. Yale University Press, [clásica]
- Gadamer, H.G. (2006). *Verdad y método II*. Salamanca: Ediciones Sígueme. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barba, E. (2005). *La canoa de papel: Tratado de antropología teatral* (2.ª ed.). Catálogos. [clásica]
- Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*. Abada. [clásica]
- JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources, www.jstor.org
- Lehmann, H.-T. (2013). *Teatro posdramático*. Cendeac. [clásica]
- Ricoeur, P. (2004). *Tiempo y narración I: Configuración del tiempo en el relato histórico*. Siglo XXI Editores. [clásica]
- Ubersfeld, A. (2004). *Leer el teatro*. Cátedra. [clásica]
- Universidad Complutense de Madrid. Revistas Científicas Complutences, www.revistas.ucm.es

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura y preferentemente posgrado en Teatro, Artes Escénicas, Letras, Filosofía, Comunicación o áreas afines, con conocimientos en teoría teatral, análisis del texto dramático y/o hermenéutica aplicada al arte.

Debe ser una persona puntual, honesta y responsable, con capacidad para articular teoría y práctica escénica, facilidad de expresión, y habilidades para propiciar el diálogo, la reflexión crítica y la participación activa de sus estudiantes, mostrando apertura, respeto y tolerancia ante la diversidad de interpretaciones.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Lenguaje Musical
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Lenguaje Musical tiene como propósito introducir al estudiantado en el reconocimiento y desarrollo del sonido como una herramienta fundamental para el trabajo escénico-musical. A través de procesos básicos de escucha, exploración y conciencia sonora, esta unidad busca que las y los estudiantes construyan una base expresiva y sensible que fortalezca su desempeño en la escena. Su abordaje favorece la comprensión del sonido como un elemento esencial en la creación teatral, contribuyendo al desarrollo integral de sus capacidades interpretativas y creativas. Esta unidad de aprendizaje se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar los fundamentos teóricos y prácticos del lenguaje musical a través de la revisión de grabaciones sonoras y videográficas, ejercicios de reconocimiento musical, así como espectáculos y experiencias escénico-musicales que favorezcan la apreciación crítica y la construcción de criterios interpretativos para desarrollar la comprensión conceptual, el reconocimiento sensorial de sus elementos, interpretar e integrar recursos sonoros y musicales pertinentes en ejercicios escénicos con sensibilidad artística, apertura al aprendizaje, compromiso y disciplina.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Proyecto de integración sonoro-escénica en el que se demuestre el uso consciente y fundamentado de los elementos acústicos y musicales trabajados en la unidad de aprendizaje. El proyecto deberá contener, de manera organizada y claramente presentada, los siguientes componentes:

- Justificación clara y argumentada de la selección de los elementos musicales utilizados.
- Descripción precisa de la relación entre los elementos sonoros y los elementos escénicos que conforman la propuesta.
- Plan de ejecución detallado, que especifique la forma de reproducción o interpretación en vivo, así como la ubicación y función de los cuerpos sonoros durante el ejercicio escénico.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Inclusión; Vanguardia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Acústica y fundamentos del sonido

Competencia

Aplicar los principios básicos de la acústica y las propiedades físicas del sonido mediante la identificación auditiva, el análisis de fenómenos sonoros, la escucha dirigida, la experimentación acústica, el uso básico de herramientas digitales, con el fin de emplear el sonido de manera consciente en la construcción de ambientes y efectos sonoros para ejercicios escénicos, así como fortalecer la calidad técnica y expresiva del trabajo sonoro en escena actuando con precisión, responsabilidad y atención al detalle.

Contenido

- 1.1. Vibración
- 1.2. Naturaleza del sonido
 - 1.2.1. Altura
 - 1.2.2. Duración
 - 1.2.3. Intensidad
 - 1.2.4. Timbre
- 1.3. Sonido y ruido
- 1.4. Teoría de los Armónicos naturales

Duración

06 horas

Unidad II. Instrumentos musicales

Competencia

Distinguir los instrumentos musicales según su timbre, mecanismo de producción y función en distintos contextos sonoros, mediante la escucha dirigida y la identificación auditiva en grabaciones para seleccionar y emplear de manera pertinente recursos instrumentales en prácticas escénicas, valorando la diversidad sonora con apertura al aprendizaje, respeto y criterio artístico.

Contenido

- 2.1. Clasificación de instrumentos de Hornbostel-Sachs
 - 2.1.1. Aerófonos
 - 2.1.2. Cordófonos
 - 2.1.3. Idiófonos
 - 2.1.4. Membranófonos
 - 2.1.5. Electrofonos
- 2.2. Cuerpo y voz
- 2.3. Objetos sonoros

Duración

08 horas

Unidad III. Elementos de la música**Competencia**

Aplicar los elementos estructurales de la música mediante la lectura de partituras, ejercicios auditivos y la producción musical básica, para integrarlos efectivamente en propuestas escénicas que fortalezcan la expresividad sonora, con actitud colaborativa, disciplina y sensibilidad artística.

Contenido

- 3.1. Ritmo
 - 3.1.1. Pulso
 - 3.1.2. Ritmo
 - 3.1.3. Compás
- 3.2. Melodía
 - 3.2.1. Motivo
 - 3.2.2. Frase
 - 3.2.3. Semifrase
 - 3.2.4. Período
- 3.3. Armonía
 - 3.3.1. Acorde
 - 3.3.2. Modulación
 - 3.3.3. Cadencia
 - 3.3.4. Modalidad
 - 3.3.5. Tonalidad
 - 3.3.6. Atonalidad
- 3.4. Textura musical
 - 3.4.1. Monofonía (monodia)
 - 3.4.2. Homofonía
 - 3.4.3. Polifonía

Duración

08 horas

Unidad IV. La cognición musical y su aplicación a la escena**Competencia**

Analizar los procesos cognitivos involucrados en la percepción y producción musical mediante la aplicación de estrategias sensoriomotrices, escucha activa y ejercicios rítmico-melódicos con la finalidad de desarrollar y potenciar la sensibilidad auditiva, la coordinación y la respuesta expresiva en contextos escénicos, con compromiso, autoconciencia y ética profesional.

Contenido

- 4.1. Cognición musical
 - 4.1.1. Percepción
 - 4.1.2. Memoria
 - 4.1.3. Emoción
 - 4.1.4. Imaginación
- 4.2. Relación entre música y escena
 - 4.2.1. Acción dramática
 - 4.2.2. Ambiente sonoro
- 4.3. Concepto sonoro para la escena

Duración

10 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Acústica y fundamentos del sonido

Práctica 1: Vibración

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Utilizando un diapasón, observa el sonido generado al golpearlo
3. Selecciona objetos de materiales contrastantes (por ejemplo, cerámica, metal y madera) que se encuentren en el espacio de trabajo
4. Genera un sonido con el diapasón, y lo coloca en cada objeto aplicando exactamente la misma acción motriz para asegurar condiciones homogéneas en la comparación.
5. Analiza con atención las resonancias producidas por cada objeto y registra tus observaciones de forma detallada.
6. Interpreta los resultados mediante una reflexión escrita donde relaciona las propiedades físicas de los materiales, su capacidad resonante y la calidad sonora obtenida.
7. Entrega su escrito a su docente
8. Recibe retroalimentación docente y grupal.
9. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Diapasón
- Objetos de materiales contrastantes
- Bitácora de trabajo

Práctica 2: Naturaleza del sonido

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Selecciona tres objetos de materiales contrastantes (por ejemplo, cerámica, metal y madera) que permitan generar sonido mediante percusión, fricción o golpe controlado.
3. Genera un sonido con cada objeto aplicando exactamente la misma acción motriz para asegurar condiciones homogéneas en la comparación.
4. Analiza con atención las cualidades sonoras de cada objeto: altura percibida, timbre, resonancia, duración e intensidad y registra sus observaciones de forma detallada.
5. Diseña una tabla comparativa donde identifique las diferencias más relevantes entre los objetos utilizados.
6. Repite la actividad con tres instrumentos musicales de distinta familia
7. Emite un sonido con cada instrumento empleando una técnica básica, constante y segura, cuidando la uniformidad en fuerza, tiempo y tipo de ataque.
8. Evalúa las características sonoras resultantes y compara su comportamiento acústico con el de los objetos previamente analizados, destacando similitudes, contrastes y particularidades.
9. Interpreta los resultados mediante una reflexión escrita donde relaciona las propiedades físicas de los materiales, su capacidad resonante y la calidad sonora obtenida en ambas etapas.
10. Elabora un pequeño paisaje sonoro que integre los sonidos estudiados, justificando conceptualmente su elección de materiales e instrumentos.
11. Entrega su escrito a su docente
12. Recibe retroalimentación docente y grupal.
13. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Objetos de materiales contrastantes
- Instrumentos musicales
- Bitácora de trabajo

Práctica 3: Teoría de los armónicos naturales

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Ajusta la guitarra para asegurar que esté correctamente afinada y en condiciones óptimas de ejecución, verificando la tensión de las cuerdas y la estabilidad del instrumento.
3. Emite sonidos en diferentes intensidades (suave, media y fuerte) utilizando una técnica de ataque constante, ya sea con púa o con los dedos.
4. Produce tonos en distintas alturas a lo largo del diapason, alternando cuerdas, posiciones y aperturas para generar una variedad amplia de frecuencias.
5. Escucha atentamente la respuesta armónica que surge después de cada sonido, identificando posibles armónicos naturales, resonancias prolongadas o vibraciones complementarias.
6. Registra las variaciones perceptibles entre cada combinación de intensidad y tonalidad, describiendo cómo cambian el timbre, la duración y la riqueza armónica.
7. Analiza la relación entre la técnica utilizada (posición de la mano, punto de ataque, presión sobre la cuerda) y los cambios en la respuesta acústica del instrumento.
8. Experimenta con la emisión de armónicos naturales en distintos trastes y compara su comportamiento con los sonidos plenos previamente generados.
9. Elabora una representación gráfica o descriptiva (tabla, mapa armónico o esquema comparativo) que organice sus observaciones sobre intensidades, tonalidades y armónicos.
10. Construye un breve patrón melódico o fragmento musical sencillo que integre las tonalidades y resonancias exploradas, justificando en una reflexión escrita las decisiones sonoras adoptadas.
11. Entrega su escrito a su docente
12. Recibe retroalimentación docente y grupal.
13. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Guitarra
- Bitácora de trabajo

Unidad II. Instrumentos musicales

Práctica 4: Clasificación de instrumentos

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Reúne al menos un instrumento representativo de cada categoría (percusión, cuerda, viento y, cuando sea posible, electrónico o idiófono especializado).
3. Explora cada instrumento de manera individual, manipulándolo con cuidado y siguiendo las indicaciones básicas de seguridad y uso adecuado.
4. Genera sonidos utilizando la técnica elemental correspondiente a cada familia instrumental, procurando mantener un control motriz estable y consciente.
5. Observa los diferentes esfuerzos físicos involucrados en la ejecución, considerando factores como respiración, coordinación fina, presión, golpeo, digitación o desplazamiento.
6. Identifica las habilidades específicas que cada instrumento exige, tales como precisión rítmica, control del aire, resistencia, sensibilidad táctil o dominio del equilibrio postural.
7. Registra las características sonoras producidas en cada instrumento, describiendo variaciones en timbre, intensidad, duración y respuesta acústica.
8. Compara los desafíos técnicos entre las familias instrumentales, analizando cómo los principios del lenguaje musical se manifiestan de manera distinta según su mecanismo de producción sonora.
9. Reflexiona sobre su desempeño en cada instrumento, interpretando qué habilidades poseen, cuáles requieren mayor esfuerzo y de qué manera estas demandas influyen en la interpretación musical.
10. Elabora una síntesis final que integre sus hallazgos respecto a la relación entre cuerpo, técnica y producción de sonido en los distintos instrumentos explorados.
11. Entrega su escrito a su docente
12. Recibe retroalimentación docente y grupal.
13. Registra en su bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Instrumentos musicales
- Bitácora de trabajo

Práctica 5: Cuerpo y voz

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.

2. Explora las posibilidades sonoras de su voz mediante la producción controlada de sonidos variados, considerando cambios en altura, intensidad, timbre y articulación.
3. Genera sonidos corporales utilizando diferentes acciones motrices como palmadas, chasquidos, golpes suaves en el pecho, pisadas rítmicas u otras formas de percusión corporal cuidando siempre la postura y la seguridad física.
4. Observa con atención las cualidades acústicas de cada sonido producido, identificando diferencias en duración, resonancia, volumen y textura sonora.
5. Analiza los esfuerzos físicos y habilidades expresivas que requiere cada sonido, considerando respiración, coordinación, tensión muscular, control rítmico y precisión gestual.
6. Registra los sonidos explorados y describe las variaciones perceptibles entre ellos.
7. Reflexiona sobre la relación entre técnica vocal, movimiento corporal y resultado sonoro, vinculando tus observaciones con los conceptos revisados en clase.
8. Entrega su escrito a su docente.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Bitácora de trabajo

Práctica 6: Objetos sonoros

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Selecciona varios objetos de distintas formas, tamaños y materiales (por ejemplo, madera, metal, plástico, vidrio o tela).
3. Genera sonidos con cada objeto mediante distintas acciones motrices controladas, como golpear, frotar, agitar o percutir suavemente.
4. Observa con atención las cualidades sonoras producidas —timbre, duración, intensidad y altura aproximada— identificando las diferencias entre un objeto y otro.
5. Analiza los esfuerzos físicos y habilidades motrices que requiere cada acción sonora, considerando coordinación, precisión, fuerza aplicada y control del movimiento.
6. Registra las variaciones sonoras obtenidas y las demandas técnicas involucradas en su producción.
7. Reflexiona sobre la relación entre la forma, material y estructura del objeto y las cualidades acústicas que genera.

8. Entrega su escrito a su docente
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Objetos de formas contrastantes
- Bitácora de trabajo

Unidad III. Elementos de la música

Práctica 7: Ritmo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Lee con atención los patrones rítmicos proporcionados y los reproduce utilizando palmas, manteniendo un pulso constante y una correcta coordinación motriz.
3. Asegura la precisión en la ejecución rítmica, verificando que cada figura musical se corresponda con su duración y acento dentro del compás.
4. Observa las variaciones entre los diferentes patrones y ajusta su ejecución para mantener claridad, regularidad y coherencia rítmica.
5. Selecciona una melodía de amplia identificación popular y analiza su ritmo principal mediante una escucha atenta y repetida.
6. Transcribe el patrón rítmico de la melodía seleccionada empleando notación musical convencional, cuidando la correcta representación de figuras, silencios, compás y agrupación rítmica.
7. Revisa su escritura rítmica y verifica que la notación coincida con la estructura del ritmo escuchado.
8. Presenta su transcripción final de manera clara y legible, integrando título, fuente de la melodía y cualquier observación pertinente.
9. Entrega su escrito a su docente.
10. Recibe retroalimentación docente y grupal.
11. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Pizarrón
- Partituras
- Hojas pentagramadas
- Bitácora de trabajo

Práctica 8: Melodía

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Escucha con atención las melodías simples proporcionadas, identificando su altura, ritmo y fraseo básico.
3. Reproduce cada melodía de manera vocal, manteniendo afinación, claridad en la emisión y control en la respiración.
4. Selecciona uno o varios instrumentos disponibles (percusión melódica, flauta, teclado u otros adecuados al nivel) y ejecuta la misma melodía en cada uno de ellos.
5. Ajusta su interpretación instrumental verificando la correspondencia entre las notas escuchadas y las ejecutadas, cuidando afinación, articulación y precisión rítmica.
6. Compara las diferencias entre la ejecución vocal e instrumental, reconociendo los desafíos técnicos y expresivos de cada forma de interpretación.
7. Registra sus observaciones sobre afinación, fluidez y control sonoro en cada medio de reproducción.
8. Reflexiona sobre la relación entre técnica vocal, técnica instrumental y la comprensión auditiva de la melodía.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Partituras
- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Instrumentos musicales
- Bitácora de trabajo

Práctica 9: Armonía

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.

2. Revisa la partitura de la composición coral a cuatro voces, identificando la estructura general, el tipo de voicing (soprano, contralto, tenor y bajo) y las indicaciones expresivas.
3. Analiza su línea vocal correspondiente, reconociendo alturas, intervalos, ritmo, articulación y cambios dinámicos.
4. Practica su voz de manera individual, asegurando afinación precisa, claridad en la emisión y respeto a la métrica establecida.
5. Ejecuta ejercicios de empaste y escucha activa con su sección vocal (SATB), verificando la correcta integración y equilibrio dentro del grupo.
6. Interpreta la composición completa junto con el coro, cuidando la cohesión sonora, la sincronización rítmica y la homogeneidad del timbre.
7. Ajusta su interpretación atendiendo las indicaciones de dirección, corrigiendo aspectos de afinación, ataque, fraseo y proyección cuando sea necesario.
8. Reflexiona sobre los retos técnicos y expresivos de la obra, valorando su participación dentro del ensamble y el desarrollo del trabajo colaborativo.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Partituras musicales

Unidad IV. La cognición musical y su aplicación a la escena

Práctica 10: Percepción

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.

2. Escucha cuidadosamente los ejemplos de creaciones musicales proporcionados, poniendo especial atención a sus características formales y expresivas.
3. Identifica en cada ejemplo los elementos musicales revisados en clase como ritmo, melodía, armonía, timbre, textura, dinámica, forma u otros establecidos en el temario.
4. Analiza cómo se presentan e interactúan dichos elementos dentro de la creación musical, reconociendo sus funciones y su aportación al carácter sonoro de la pieza.
5. Clasifica cada creación de acuerdo con los elementos identificados, registrando de manera organizada la presencia, ausencia o predominancia de cada uno.
6. Justifica brevemente cada clasificación, explicando qué características perceptibles te permitieron ubicar el ejemplo dentro de determinada categoría.
7. Compara los distintos ejemplos escuchados y reflexiona sobre las diferencias en estructura, estilo, complejidad y tratamiento de los elementos musicales.
8. Entrega su clasificación escrita a su docente
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Bitácora de trabajo

Práctica 11: Memoria

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Escucha atentamente los ejemplos de creaciones musicales seleccionados, prestando especial atención a los recursos sonoros presentes en cada pieza.
3. Reconoce los efectos musicales estudiados en clase como cambios de dinámica, articulaciones, acentos, contrastes tímbricos, variaciones rítmicas u otros definidos en el temario aplicados en cada ejemplo.
4. Analiza la función expresiva de cada efecto dentro de la creación musical, considerando cómo contribuye al carácter, intención o atmósfera de la obra.
5. Registra de manera organizada los efectos identificados en cada fragmento, describiendo las características auditivas que permiten distinguirlos con claridad.
6. Justifica sus identificaciones, explicando brevemente qué rasgos perceptibles te llevaron a determinar la presencia de cada efecto musical.

7. Compara los fragmentos escuchados y reflexiona sobre las diferencias en el uso, combinación e intensidad de los efectos analizados en cada creación.
8. Entrega su escrito a su docente
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Bitácora de trabajo

Práctica 12: Emoción

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Escucha cuidadosamente los ejemplos de creaciones musicales proporcionados, procurando mantener atención continua en los detalles sonoros.
3. Detecta los efectos emocionales
4. Analiza cómo se integran dichos efectos dentro de la composición, considerando su función expresiva, técnica y estética.
5. Registra cada efecto identificado, describiendo brevemente el momento en que aparece y las características que permiten reconocerlo.
6. Compara los efectos presentes en los distintos ejemplos, observando similitudes, variaciones y combinaciones entre ellos.
7. Justifica sus observaciones con base en los conceptos revisados en clase, explicando por qué cada sonido o tratamiento corresponde a un efecto específico.
8. Entrega su escrito a su docente
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Bitácora de trabajo

Práctica 13: Imaginación

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Analiza las premisas proporcionadas por situaciones, emociones o conceptos interpretando su intención expresiva y sus posibles cualidades sonoras.
3. Imagina cómo podría representarse cada premisa mediante sonidos, considerando elementos vistos en clase como timbre, intensidad, ritmo, textura, registró, articulación y dinámica.
4. Selecciona los recursos sonoros que utilizarás (voz, cuerpo, objetos, instrumentos musicales o herramientas digitales básicas) en función del carácter expresivo requerido.
5. Produce una propuesta sonora que represente de manera creativa la premisa asignada, cuidando coherencia, intención y control técnico.
6. Evalúa la efectividad de su producción escuchándola nuevamente y ajusta los elementos necesarios para reforzar la intención expresiva.
7. Registra los elementos utilizados y las decisiones realizadas durante el proceso creativo, justificando la relación entre la premisa y el resultado sonoro.
8. Comparte su producción en grupo y reflexiona sobre las diferencias interpretativas, valorando la diversidad de enfoques y soluciones sonoras.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Instrumentos musicales
- Bitácora de trabajo

Práctica 14: Música y escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.

2. Examina la escena previamente construida, identificando de manera detallada los elementos que la conforman: personajes, situación dramática, espacio, tiempo, ritmo interno e intención general.
3. Analiza cómo interactúan estos elementos entre sí y determina el tono, atmósfera y energía predominante en la escena.
4. Selecciona diversas piezas musicales pertinentes para la actividad, considerando diferencias en estilo, tempo, instrumentación, dinámica y carga emocional.
5. Reproduce cada pieza musical mientras observas o realizas la escena, manteniendo atención especial en los cambios que la música genera en la interpretación, el movimiento y la percepción dramática.
6. Identifica el efecto de cada pieza sobre la escena, reconociendo si potencia, modifica, contrasta o neutraliza su intención expresiva.
7. Registra por escrito sus observaciones sobre los aportes de la música en relación con el desarrollo emocional, el ritmo escénico, la construcción del ambiente y la lectura del conflicto dramático.
8. Reflexiona sobre cómo la selección musical puede transformar el sentido de una escena y evalúa la pertinencia de cada opción con base en los conceptos revisados en clase.
9. Entrega su escrito su docente
10. Recibe retroalimentación docente y grupal.
11. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Archivos de audio
- Reproductor de audio
- Instrumentos musicales
- Bitácora de trabajo

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Bitácora de prácticas	20%
– Actividades en clase	20%
– Proyecto de integración	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Cadwallader, A. (1998) *Analysis of tonal music: a Schenkerian approach*. Oxford University Press [clásica]

Copland, A. (1961) *Cómo escuchar música*. FCE [clásica]

Díaz, M. (2007) *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical : una selección de autores relevantes*. Biblioteca de eufonía. [clásica]

Merlino de la Fuente, M. (2012) *Acústica musical: una aproximación didáctica*. Universidad de Valladolid [clásica]

Powell, J. (2012) *Así es la música : guía sobre la armonía, los tonos, los acordes y otros secretos de una buena música*. Antoni Bosch Editor [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Appia, A. (2000) *La música y la puesta en escena; La obra de arte viviente*. Asociación de Directores de Escena de España [clásica]

Bernstein, L. (18 de abril del 2012). Concierto para jóvenes [video] Youtube
<https://youtu.be/vsYthx0L8is?si=QmHnAtJiYVhW0GFb>

McFerrin, B. (26 de julio del 2009). *The power of the pentatonic scale* [video] Youtube
<https://youtu.be/ne6tB2KiZuk?si=qE0QFFhIhPqhSU0E>

Pescetti, L. M. (2018). *Una que sepamos todos: Taller de juegos, música y lectura (para el aula, la casa, el campamento o el club)*. Siglo XXI Editores. [clásica]

Spencer, P. (2017) *The practice of harmony*. Pearson [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Debe contar con formación en Música, Educación Musical, Composición, Sonido para Artes Escénicas o áreas afines, con conocimientos en teoría musical, acústica básica, entrenamiento auditivo y producción musical elemental. Se requiere habilidad para diseñar actividades de escucha, análisis y aplicación de recursos sonoros en ejercicios escénicos, así como manejo introductorio de herramientas de grabación y edición de audio. Deberá mostrar sensibilidad artística, disciplina, responsabilidad y respeto a la diversidad, además de experiencia docente o profesional en contextos musicales o escénicos.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-1
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Poéticas Escénicas de la Antigüedad
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 03 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 03 Créditos: 08
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Erick Isaac Sainz Castillo
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje de Poéticas Escénicas de la Antigüedad tiene como propósito ampliar en el estudiantado la perspectiva histórica, filosófica y teórica de las poéticas escénicas del periodo grecolatino, así como del contexto ideológico que influyó en su desarrollo. La utilidad de esta unidad se fundamenta en la comprensión de los factores ideológicos, históricos, filosóficos y científicos que repercuten en la producción de poéticas escénicas, para desarrollar una perspectiva crítica no sólo en cuanto a utilización de teoría y aspectos de investigación teatral sino para la ejecución de prácticas creativas. Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las poéticas escénicas de la antigüedad y la literatura dramática más representativa de la antigua Grecia y el Imperio Romano, mediante la revisión bibliográfica especializada, la reflexión guiada en debates académicos y la investigación del contexto geográfico, histórico, filosófico y mitológico del mundo antiguo, para comprender y dimensionar dichas poéticas escénicas en relación con la teoría y los hechos que influyeron en el desarrollo del teatro con curiosidad intelectual, apertura al diálogo y compromiso con la verdad histórica.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Portafolio Integrado de Poéticas Escénicas Clásicas

El primer producto será una escenificación grupal, que podrá presentarse como una síntesis o fragmento del texto dramático estudiado. Deberá mostrar comprensión de los personajes, situaciones, circunstancias principales y el tono general de la obra.

El segundo será una exposición estructurada (índice, introducción, desarrollo, conclusiones y espacio para preguntas), donde demuestre dominio del texto dramático seleccionado y lo analice empleando de uno a tres conceptos revisados en clase. Se valorará la capacidad de síntesis, la comprensión de los conceptos, la identificación de personajes, acción, espacio y tiempo, así como la claridad, formalidad, profesionalismo y solidez argumentativa.

El tercer producto será un proyecto final, consistente en un ensayo de 4 a 5 cuartillas sobre un tema libre, articulado a partir de tres conceptos, temas o textos trabajados en el curso. El estudiantado deberá exponerlo en un lapso de 10 a 15 minutos. El ensayo y la presentación deberán evidenciar un uso pertinente, analítico y creativo de los contenidos revisados.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Periodos históricos de la antigüedad

Competencia

Identificar los hechos históricos, geográficos y culturales que dieron forma y origen al mundo antiguo, abarcando desde el declive egipcio hasta el nacimiento del imperio romano, mediante la revisión bibliográfica, documental y de textos dramáticos, para conocer y dimensionar los fundamentos paradigmáticos de la antigüedad con pensamiento crítico, responsabilidad con la verdad histórica y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 1.1 Egipto
- 1.2 Jónicos
- 1.3 Dóricos
- 1.4 Eólicos
- 1.5 Periodo Helénico
- 1.6 Período Helenístico
- 1.7 Monarquía romana
- 1.8 República romana

Duración

10 horas

Unidad II. La mitología grecolatina

Competencia

Interpretar la mitología grecolatina y el contraste entre panteón griego y el romano, mediante la revisión de textos académicos, dramáticos, líricos y la revisión de documentales históricos, para conocer los fundamentos que originan formas rituales, ideologías, prácticas sociales, así como el pensamiento mítico con la interpretación histórica, la creación de poéticas y modelos sociales que se producen en estos periodos con curiosidad intelectual, apertura al diálogo, apreciación y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 2.1 Rito y Mito egipcio
- 2.2 El panteón griego
- 2.3 Mitología griega
- 2.4 Del mito al conocimiento
- 2.5 Los romanos frente a la cultura griega

Duración

10 horas

Unidad III. Teatro y poesía dramática

Competencia

Analizar las principales características estéticas del teatro y la poesía dramática del mundo grecolatino, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos y teóricos para lograr reconstruir un panorama amplio del mundo grecolatino a partir de sus poéticas escénicas y el contexto artístico, histórico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética y argumentación fundamentada.

Contenido

- 3.1 El rito dionisiaco y la tragedia
- 3.2 La poética aristotélica
- 3.3 Los trágicos: Esquilo, Sófocles, Eurípides y Séneca
- 3.4 Los cómicos: Aristófanes, Menandro, Plauto y Terencio
- 3.5 Los grandes actores de Alejandría
- 3.6 Mimos y Pantomimos

Duración

10 horas

Unidad IV. Épica y lírica

Competencia

Analizar las principales características estéticas de la poesía épica, lírica y la prosa del mundo grecolatino, mediante la revisión y clasificación de textos literarios correspondientes a los

géneros mencionados, para inferir los estilos de la literatura en este periodo dimensionando sus fundamentos históricos y culturales, con pensamiento crítico, reflexivo y respeto por las culturas.

Contenido

- 4.1 Homero
- 4.2 Píndaro
- 4.3 Safo
- 4.4 Virgilio
- 4.5 Ovidio

Duración

08 horas

Unidad V. Filosofía de la antigüedad

Competencia

Analizar las principales corrientes filosóficas de la antigüedad, mediante la revisión, análisis y reflexión de los aportes filosóficos y científicos más relevantes del periodo, para la comprensión del concepto de naturaleza y epistemología griega de con curiosidad intelectual, pensamiento reflexivo y valoración de las culturas.

Contenido

- 5.1 La ciencia primitiva de Egipto
- 5.2 La escuela de Mileto: Tales, Anaximandro y Anaxímenes
- 5.3 Pitágoras y los pitagóricos
- 5.4 Los primeros estudios del ser: Parménides y Heráclito
- 5.5 Sócrates y los sofistas
- 5.6 Platón: del Topos Uranus a la Atlántida
- 5.7 La metafísica aristotélica
- 5.8 Estoicos y epicúreos

Duración

10 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Periodos históricos de la antigüedad

Práctica 1: Escenificaciones históricas

Duración

08 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la antigüedad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet
- Objetivos opcionales de utilería y vestuario

Unidad II. La mitología grecolatina

Práctica 2: Escenificaciones mitológicas

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la antigüedad.
2. Integra equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada,

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet

Unidad III. Teatro y poesía dramática

Práctica 3: Escenificaciones para la poética

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la antigüedad.
2. Integra equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet

Unidad IV. Épica y lírica

Práctica 4: Escenificaciones de la comedia griega y romana

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la antigüedad.
2. Integra equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora.
- Internet

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Discusión guiada
- Instrucción directa o guiada

Estrategia de aprendizaje

- Aprendizaje autorregulado
- Elaboración de organizadores gráficos (infografías, mapas conceptuales y mapas mentales)
- Investigación documental
- Práctica reflexiva
- Resolución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	40%
– Portafolio integrador	40%

– Tareas y participación	20 %
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Aristófanes (2001). *Las once comedias*. Porrúa. [clásica]
- Esquilo (1984). *Tragedias*. Concepto. [clásica]
- Eurípides (1983). *Las diecinueve tragedias*. Porrúa. [clásica]
- Geymonat, L. (1998). *Historia de la filosofía y la ciencia*. Crítica. [clásica]
- Plauto (1978). *Comedias*. UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Clásicos. [clásica]
- Sófocles (1958). *Tragedias de Sófocles*. Continental [clásica]
- Terencio (1975). *Comedias*. México: UNAM. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barrow, R.H. (1992). *Los romanos*. Fondo de Cultura Económica. [clásica]
- Berthold, M. (1974). *Historia social del teatro vol. 1*. Guadarrama. [clásica]
- Brockett, O. G., y Franklin J. H. (2006). *History of the theatre*. Allyn And Bacon. [clásica]
- Ceballos, E. (1999). *Las técnicas de actuación en México*. Escenología. [clásica]
- Colihue, (2009). *Historia del actor II*. Buenos Aires. [clásica]
- Colihue, (2008). *Historia del actor*. Buenos Aires. [clásica]
- Dampier-Whetham, W. C. (2012). *A history of science and its relations with philosophy and religion*. Whitefish, MT. Literary Licensing.
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.212421> [clásica]
- Dubatti, J. (2013). *El actor. Arte e historia*. Libros de Godot. [clásica]
- Durán, J. M. (2009). *Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases: sobre las relaciones entre economía, cultura e ideología*. Fundación Arte y Derecho. [clásica]
- Guthrie, K.C. (1995). *Los filósofos griegos*. Fondo de Cultura Económica. [clásica]
- Honour, H., y Fleming, J. (2005). *A world history of art*. Laurence King Publishing. [clásica]
- Hull, L.W.H. (2011). *Historia y filosofía de la ciencia*. Crítica. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura y, preferentemente, posgrado en Teatro, Dramaturgia, Literatura Dramática, Artes Escénicas, Filosofía o áreas afines. Se considera deseable que posea experiencia sólida como creadora o creador escénico, dramaturga o dramaturgo, así como habilidades demostradas en escritura teatral y en la elaboración de textos dramáticos. Asimismo, deberá contar con experiencia docente, de preferencia frente a grupo en contextos de formación teatral, y mostrar competencias para guiar procesos académicos vinculados con la composición dramática, el análisis estructural del texto teatral y la creación escénica. Se valorará que la persona docente sea metódica, responsable y comprometida con la formación integral del estudiantado, con capacidad para comunicar ideas de manera clara, promover el pensamiento crítico, fomentar la creatividad, trabajar colaborativamente y mantener una actitud ética, respetuosa y profesional en el desarrollo de sus funciones.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Teoría Dramática
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 04 Horas Taller: 00 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 04 Créditos: 08
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Daniel Serrano Moreno
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje busca que cada estudiante analice los modelos y paradigmas teóricos que fundamentan la estructura, la forma y la función del hecho dramático y teatral a lo largo de la historia. Las y los estudiantes desarrollan una perspectiva crítica y conceptual que les permitirá aplicar estas herramientas, la creación, actuación, dirección, dramaturgia, diseño plástico de la escena y la investigación escénica, que aportan a su formación profesional.

Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Integrar los modelos conceptuales del drama y del hecho escénico, a partir del estudio de las poéticas fundamentales y la dramatología, con la finalidad de fundamentar y contrastar el análisis, la crítica y los procesos creativos de la escena, demostrando rigor conceptual, apertura crítica y tolerancia.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elaborar una infografía en la que se presente una comparación de diversas poéticas y teorías del drama, fundamentando la aplicación de sus conceptos a distintas ramas de la creación escénica. La infografía deberá sustentarse en fuentes confiables, utilizar un programa de diseño web para la elaboración de infografías, y mostrar creatividad, originalidad, coherencia y pertinencia en el contenido. Asimismo, deberá cumplir con un formato de entrega adecuado, profesional, un apartado de referencias y entregar en tiempo y forma.

Realizar una exposición grupal o individual basada en el contenido de la infografía elaborada. En esta presentación, deberán compartir su visión sobre las poéticas y teorías analizadas, así como demostrar posturas sólidas respaldadas por el desarrollo de su ejercicio académico. La presentación deberá incluir un apartado en el que se describa la utilidad y la aplicación de los contenidos estudiados para el ejercicio escénico. La exposición debe ser profesional, objetiva, debe presentar un formato pertinente, organizado y coherente. Asimismo, deberá incorporar las referencias bibliográficas correspondientes, conforme a normas académicas vigentes,

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Poéticas clásicas

Competencia:

Comparar las poéticas de Aristóteles y Félix Lope de Vega a través de una revisión crítica y hermenéutica de sus preceptos teóricos, para identificar las constantes y variables entre los distintos principios dramáticos con ética profesional, responsabilidad intelectual y una actitud crítica y objetiva.

Contenido

- 1.1. Poética de Aristóteles
 - 1.1.1. La imitación y sus medios, objetos y modos
 - 1.1.2. Fábula
 - 1.1.3. Personaje
 - 1.1.4. Elocución y pensamiento
- 1.2. “Arte nuevo de hacer comedia en este tiempo”, de Félix Lope de Vega
 - 1.2.1. Análisis hermenéutico de la propuesta de Félix Lope de Vega
 - 1.2.2. Semejanzas y diferencias con la Poética de Aristóteles

Duración

21 horas

Unidad II. Arquitectura textual y red actancial

Competencia:

Analizar las teorías fundamentales de la arquitectura textual y la red actancial a partir revisión conceptual y el estudio sistemático de sus principios metodológicos, para comprender la estructura básica y los mecanismos de la acción dramática, con sentido crítico, responsabilidad académica y apertura intelectual.

Contenido

- 2.1. Arquitectura textual
 - 2.1.1. Elementos fundamentales del drama
 - 2.1.2. Escritura textual del drama
 - 2.1.3. La dicción dramática
 - 2.1.4. Formas del diálogo
- 2.2. Red actancial
 - 2.2.1. Tipología actancial
 - 2.2.2. Deseos, motivos y razones
 - 2.2.3. Obstáculos y estrategias

Duración

14 horas

Unidad III. Dramatología***Competencia:***

Analizar la configuración de la estructura dramática y la relación texto–puesta en escena mediante el estudio del método dramatológico y de sus categorías fundamentales que comprenden tiempo, espacio y personaje, para determinar de manera fundamentada los principios estéticos y las bases teóricas de la poética teatral con disciplina intelectual, sensibilidad artística y respeto por la creación escénica.

Contenido

- 3.1. Tiempo
 - 3.1.1. Planos y grados de representación
 - 3.1.2. Estructura, orden y frecuencia
 - 3.1.3. Duración y distancia
- 3.2. Espacio
 - 3.2.1. Planos y grados de representación
 - 3.2.2. Estructura
 - 3.2.3. Signos y distancia
- 3.3. Personaje
 - 3.3.1. Planos y grados de representación
 - 3.3.2. Estructura y caracterización
 - 3.3.3. Funciones

Duración

17 horas

Unidad IV. Dramaturgialidad***Competencia:***

Emplear el concepto de dramaturgialidad y sus rasgos distintivos como una metodología de análisis integral, mediante el estudio de sus principios funcionales, para aplicarlo a un texto dramático y/o a una puesta en escena, con sentido crítico, apertura interpretativa y responsabilidad en la construcción del juicio artístico.

Contenido

- 4.1. Literaturidad como antecedente de la dramaturgialidad
 - 4.1.1. Rasgos de literaturidad

- 4.1.2. Niveles de integración
- 4.2. La dramaturgialidad como método de análisis
 - 4.2.1. Rasgos de dramaturgialidad
 - 4.2.2. Aplicación para la crítica y la elección de obra

Duración

12 horas

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje colaborativo
- Discusión guiada
- Estudio de caso

Estrategias de aprendizaje

- Aprendizaje autorregulado
- Elaboración de organizadores gráficos (infografías, mapas mentales, mapas conceptuales)
- Investigación acción participativa
- Investigación documental
- Toma de apuntes estratégicos

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	25%
– Infografía	30%
– Exposición final	30%
– Ejercicios y reportes	15%
<i>Total</i>	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Aristóteles. (2014). *Poética*. Alianza. [clásica]

Culler, J. (2000). *Breve introducción a la teoría literaria*. Crítica. [clásica]

García Barrientos, J.L. (2012). *Cómo se comenta una obra de teatro*. Paso de Gato. [clásica]

Lope de Vega, F. (s.f.). *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*.
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/89363.pdf>

Serrano Moreno, D.I, Bejarle Pano E., y García Villa, C. (2025). La dramaturgialidad como un modelo analítico a través de tres obras de Vicente Leñero. *Investigación Teatral: Revista de artes escénicas y performatividad*, vol. 16, núm. 28, pp. 107-129.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Culler, J. (2017). Theory of the Lyric. *Nordisk poesi*, 2(2), 119-133

García Barrientos, J. L. [Silfo Violeta Colectivo Artístico] (11 de octubre de 2021) *Qué es la dramaturgia y para qué estudiarla*. [Archivo de video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=L-GvcHQ0wJg>

García. Barrientos, J. L. (2007). *Análisis de la dramaturgia: nueve obras y un método* (Vol. 163). Editorial Fundamentos.

Serrano, D., Bejarle, E., & García, C (2004). Dramaturgialidad a partir de la obra *Cartas al pie de un árbol* de Ángel Norzagaray. *Dialéctica Escénica 1* (1), 8-25.

Ubersfeld, A., & Monreal, F. T. (1989). *Semiótica teatral*. Cátedra

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura, preferentemente con posgrado en Literatura, Artes Escénicas o áreas afines, así como experiencia en el análisis e interpretación de literatura dramática y participación en procesos de creación o producción escénica. Se requiere capacidad para analizar y contextualizar poéticas y teorías del drama; diseñar experiencias formativas inclusivas que favorezcan el pensamiento crítico, la reflexión estética y el desarrollo de habilidades teóricas y creativas; e integrar metodologías contemporáneas para el estudio del texto dramático y su vínculo con la práctica escénica. Asimismo, debe fomentar un ambiente respetuoso y colaborativo, y ejercer su labor con compromiso ético, responsabilidad, habilidades de comunicación, manejo de herramientas digitales y disposición para la actualización continua.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Práctica Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Cuerpo Escénico
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Ramón Verdugo López
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La Práctica Escénica constituye un eje fundamental en la formación integral del estudiantado de teatro, ya que representa el espacio donde los conocimientos teóricos, técnicos y expresivos se articulan mediante la experiencia directa en el escenario. A través de la práctica, el estudiantado desarrolla habilidades interpretativas, corporales, vocales y emocionales, indispensables para la construcción del personaje, la comunicación artística y la puesta en escena consciente y profesional.

Esta unidad de aprendizaje permite al estudiantado enfrentar situaciones reales del quehacer teatral, fomentando la reflexión crítica, la disciplina, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones creativas en contextos escénicos diversos. Asimismo, fortalece la comprensión del teatro como un fenómeno artístico, social y cultural, al reconocer su capacidad de generar diálogo, identidad y transformación social.

Se pondrán en práctica las herramientas adquiridas referentes al trabajo del cuerpo y la voz en función de ejercicios escénicos, para aplicar estos conocimientos con fundamentos en el lenguaje escénico. Es fundamental generar ejercicios escénicos que prueben las herramientas adquiridas tanto de creación como de técnica actoral para integrar este conocimiento al desarrollo actoral de manera práctica. Esta unidad de aprendizaje se imparte en etapa básica, es de carácter obligatoria, pertenece al área de conocimiento de Creación y tiene como requisito haber aprobado la unidad de aprendizaje de Cuerpo Escénico.

La Práctica Escénica es esencial para consolidar la identidad profesional del futuro creador y creadora teatral, al promover el compromiso ético, la responsabilidad artística y el respeto por los procesos colectivos de producción escénica. En el contexto de la Universidad Autónoma de Baja California, esta asignatura contribuye a la formación de profesionales capaces de incidir en el ámbito cultural regional y nacional, con propuestas escénicas pertinentes, sensibles a su entorno y fundamentadas en una sólida experiencia práctica.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar y ejecutar ejercicios escénicos con consciencia de los signos que los conforman y de los significantes emotivos del actor y la actriz, mediante la aplicación fundamentada de la terminología teatral y los elementos esenciales del lenguaje escénico, para transformar ideas, emociones y conceptos en acciones y discursos escénicos coherentes, construyendo una metodología personal y colectiva de trabajo en escena, con responsabilidad ética, compromiso artístico y conciencia social.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Diseñar y presentar ante público un ejercicio escénico individual de, al menos, 5 minutos de duración. Este debe reflejar un análisis profundo y consciente de los elementos significantes que componen la escena (cuerpo, voz, espacio, tiempo, ritmo y acción), integrando de manera intencional las herramientas técnicas adquiridas para la expresión psicofísica.

El ejercicio deberá estar sustentado por un análisis crítico previo, en el que se explique la construcción del ejercicio, las decisiones escénicas tomadas, los signos utilizados y su relación con los significantes emotivos del actor o la actriz, evidenciando coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se comunica en escena, así como responsabilidad artística y conciencia social.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Signo teatral

Competencia

Analizar los elementos escénicos como constructores de significado con conciencia del lenguaje teatral y la reflexión para crear ejercicios escénicos, con actitud de respeto a la profesión.

Contenido

- 1.1. Signo teatral
- 1.2. Comunicación
- 1.3. Ideología del actor

Duración

08 horas

Unidad II. El proceso creativo

Competencia

Desarrollar el proceso creativo a partir del análisis de los elementos que lo constituyen a fin de aplicar metodologías que permitan abordar el trabajo escénico, con originalidad y honestidad

Contenido

- 2.1. Ética y disciplina
- 2.2. Stanislavsky: Imaginación

2.3. Otros lenguajes artísticos

Duración

08 horas

Unidad III. El juego escénico

Competencia

Desarrollar habilidades de disposición para el trabajo en escena a partir de ejercicios lúdicos para generar herramientas que faciliten el trabajo actoral, con un estricto sentido de cuidado y atención al grupo.

Contenido

- 3.1. Actuación: El gran juego
- 3.2. Preparación física
- 3.3. Disponibilidad

Duración

08 horas

Unidad IV. Improvisación como metodología de creación

Competencia

Desarrollar herramientas para la improvisación escénica a través de juegos y técnicas de improvisación, para crear con ellos ejercicios escénicos susceptibles a la repetición, con una actitud de apertura, colaboración y apoyo a los compañeros.

Contenido

- 4.1. Reglas del juego
- 4.2. Estímulo ficticio
- 4.3. Hallazgos
- 4.4. El accidente en escena

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Signo teatral

Práctica 1: Signo teatral

Duración:

01 hora

Procedimiento

1. Observa los objetos que se encuentran en el centro del salón (pañuelo, cepillo, vaso, cuerda, cuaderno).
2. Elige uno y lo presenta al grupo otorgándole un significado escénico distinto al habitual (por ejemplo, un pañuelo que representa frontera, viento, trabajo, etc).
3. Construye un segundo significado sólo a partir del cuerpo, sin palabras.
4. En plenaria, responde las siguientes preguntas reflexivas: ¿Qué elementos físicos del cuerpo (postura, gesto, ritmo, energía) y del objeto (forma, textura, peso, uso) fueron claves para generar el Signo Teatral en ambas presentaciones? ¿Cómo percibió el alumno-espectador el Signo en cada caso? ¿Fue el Signo Verbalizado más fácil de entender que el Signo Corporal Silente? ¿Qué elementos del cuerpo y del objeto generaron significado?
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo
- Elementos varios: pañuelo, cepillo, vaso, cuerda, cuaderno, etcétera

Práctica 2: Signo teatral

Duración:

01 hora

Procedimiento

1. Se integra en equipos de 3–4 personas.
2. Crean una microescena de 1 minuto utilizando solo tres signos escénicos:
 - a. Un objeto: Un elemento material elegido por el grupo.
 - b. Una acción física: Un movimiento o gesto codificado que se repite o transforma.
 - c. Un sonido: Un elemento acústico (que no sean palabras) emitido por el cuerpo o el objeto.

3. Decide un conflicto dramático claro (ej. lucha de poder, desesperación por el tiempo, incomunicación, etc.).
4. Presenta la microescena. La comunicación del conflicto debe ser estrictamente no verbal (no se utilizan palabras o diálogos).
5. Interpreta la historia, el conflicto y las relaciones que percibieron en la microescena.
6. Revela su intención original (el conflicto que buscaban comunicar)
7. En plenaria se comparan las intenciones de los creadores con la percepción del alumno-espectador.
8. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo
- Elementos varios: pañuelo, cepillo, vaso, cuerda, cuaderno, etcétera

Práctica 3: Comunicación

Duración:

01 hora

Procedimiento

1. Se desplaza por el espacio explorando ritmos de movimiento: lento, neutro y rápido
2. Combina los ritmos de movimiento con 3 niveles corporales: alto, medio y bajo.
3. Pone atención en no realizar movimientos simétricos y en que cada combinación tenga un principio, desarrollo y final claro.
4. Evita los movimientos personales y repetitivos.
5. Identifica el cambio de significado en las acciones a partir de la exploración con ritmos y niveles.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo:

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 4: Comunicación

Duración

01 hora

Procedimiento:

1. Se desplaza por el espacio explorando ritmos de movimiento: lento, neutro y rápido combinados con 3 niveles: alto, medio y bajo.
2. Pone atención en no realizar movimientos simétricos, que cada combinación tenga un principio, desarrollo y final claro.
3. Evita los movimientos personales y repetitivos.
4. Identifica cómo los ritmos y niveles cambian el significado de sus acciones.
5. Al escuchar un sonido determinado (la voz del docente, un aplauso, un sonido, etc) congela el movimiento y responde (de acuerdo a la escultura corporal del momento) las siguientes preguntas:
¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?
6. Responde las preguntas y de manera individual, desarrolla al personaje, el lugar y la acción.
7. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 5: Comunicación conmigo, con otro, con todos**Duración**

01 hora

Procedimiento:

1. Se desplaza por el espacio explorando ritmos de movimiento: lento, neutro y rápido combinados con 3 niveles: alto, medio y bajo.
2. Pone atención en no realizar movimientos simétricos y en que cada combinación tenga un principio, desarrollo y final claro.
3. Evita los movimientos personales y repetitivos.
4. Identifica cómo los ritmos y niveles cambian el significado de las acciones.
5. Al escuchar un sonido determinado (la voz del docente, un aplauso, un sonido, etc) congela el movimiento y responde (de acuerdo a la escultura corporal del momento) las siguientes preguntas:
¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?
6. Responde las preguntas y de manera individual, desarrolla al personaje, el lugar y la acción.
7. Observa a los personajes que lo rodean
8. Elige a un personaje
9. Interactúan
10. En la elección toma en cuenta la relación con su personaje (por similitudes o por contraste: animales, personas, oficios, status, género, etc)
11. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 6: Ideología del actor

Duración

01 hora

Procedimiento

1. Se coloca en círculo.
2. Realiza una acción física simple.
3. El siguiente estudiante toma la acción, la transforma ligeramente y la envía.
4. La acción avanza por todo el círculo hasta que la acción se transforma completamente.
5. En plenaria reflexiona sobre la comunicación y atención grupal y la creación colectiva de significado.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 7: Ideología del actor

Duración

01 hora

Procedimiento

1. Escribe una frase que represente su concepción ética del trabajo actoral.
2. Interpreta corporalmente esa frase en una breve imagen escénica estática.
3. El alumno-espectador observa
4. Expresa su percepción sobre lo observado.
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 8: Ideología del actor

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se integra en equipos de 2 o 3 estudiantes
2. Recibe una tarjeta con dilemas escénicos, por ejemplo:
 - a. Un director pide realizar una acción que incomoda al actor.
 - b. El grupo trabaja con estereotipos culturales problemáticos.
 - c. Un compañero no respeta la confidencialidad en el proceso.
3. Improvisa la situación proponiendo soluciones.
4. En plenaria reflexiona sobre la responsabilidad profesional y humana del actor.
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo
- Tarjetas, lápices, plumones

Unidad III.

Práctica 9: Actuación: El gran juego

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se coloca en círculo
2. Entra al centro del círculo y propone un movimiento sencillo.
3. Otro estudiante entra al círculo y transforma ese movimiento y mantiene la energía del primero
4. En plenaria se reflexiona sobre cómo la comunicación efectiva fomenta la creatividad y sobre la importancia de reconocer el impulso, aceptar propuestas y el juego colectivo.
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 10: Actuación: El gran juego

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Se desplaza por mundos imaginarios propuestos por el docente (por ejemplo: agua profunda, arena, viento fuerte, hielo, selva).
2. Reacciona orgánicamente a la imagen y la acción propuesta por la imagen.
3. Interactúa con el resto del grupo identificando cómo la energía e imágenes corporales del grupo modifican la suya.
4. Reflexiona en plenaria sobre el desarrollo de la presencia escénica, la corporalidad y la construcción de ficciones compartidas.
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 11: Preparación física

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Diseña una secuencia de preparación física: articulaciones, centro, columna, eje, etcétera.
2. Respira de manera diafragmática y total.
3. Pone atención en el tono muscular cuidando no generar tensión excesiva ni laxitud.
4. Prepara el cuerpo como instrumento expresivo.
5. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 12: Preparación física

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas o tríos y se dispone en el espacio escénico, asegurando condiciones adecuadas para la interacción corporal.
2. Inicia una acción física clara y definida (por ejemplo: empujar, tirar, cortar, sostener), ejecutándola con intención, precisión y continuidad.
3. Otro estudiante responde a la acción propuesta desde la escucha kinestésica, reaccionando con coherencia física y escénica, sin modificar, anticipar ni transformar la acción inicial, evitando la improvisación gratuita.
4. Mantiene la acción y la relación corporal cuidando la coordinación, la claridad del gesto y la veracidad del intercambio físico, permite que el sentido escénico emerja de la acción misma.
5. En plenaria reflexiona sobre la importancia de la precisión, la coordinación y la escucha corporal en la construcción de una acción escénica clara.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 13: Preparación física

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Utiliza la totalidad del salón como espacio escénico, desplazándose libremente y manteniendo conciencia del propio cuerpo, del espacio y de las demás personas.
2. Explora el movimiento corporal a partir de distintas cualidades expresivas, tales como:
 - Pesado / ligero
 - Fluido / cortado
 - Expansivo / contraído
3. Transita intencionalmente entre las distintas cualidades, identificando cambios en el peso, el ritmo, la tensión y la energía del movimiento.
4. Observa y reconoce su rango expresivo corporal, identifica tendencias, límites y resistencias, así como posibilidades de ampliación consciente del movimiento.

5. Reflexiona en plenaria cómo la variación de cualidades fortalece la disponibilidad corporal, el control expresivo y la capacidad de comunicar sentido escénico a través del cuerpo.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 14: Disponibilidad

Duración

03 horas

Procedimiento

1. En silencio, se coloca en un punto del espacio escénico, adoptando una postura disponible y estable.
2. Dirige su atención a la respiración, observando los microcambios corporales, el tono muscular, el peso y los impulsos internos, sin forzarlos ni juzgarlos.
3. Una persona del grupo inicia el movimiento y asume temporalmente el rol de “líder del flujo”, generando desplazamientos, ritmos y calidades de movimiento continuas.
4. Responde de manera progresiva al movimiento del líder, dejando que el impulso externo influya y transforme su propio movimiento, manteniendo una escucha corporal sensible y atenta.
5. Reflexiona brevemente sobre la experiencia de disponibilidad, escucha y adaptación al movimiento del otro, reconociendo la importancia de la presencia y la sensibilidad corporal en la práctica escénica.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 15: Disponibilidad

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas y ocupa el espacio escénico disponible.
2. Improvisa una situación cotidiana y simple (por ejemplo: esperar el autobús, buscar un objeto o hacer fila en el banco), sin establecer un desarrollo previo.

3. Acepta y sostiene el impulso del compañero o compañera, respondiendo desde la acción, la escucha y la presencia, sin negar, bloquear o imponer propuestas ajenas.
4. Construye en equipo la acción escénica de manera colaborativa lo hace a partir de la aceptación del impulso y permitiendo que la relación y el diálogo escénico se desarrollen de forma orgánica.
5. Reflexiona en plenaria sobre cómo la aceptación del otro favorece la confianza, la apertura, la disposición al diálogo escénico y la sostenibilidad de la improvisación.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Unidad IV. Improvisación como metodología de creación

Práctica 16: Reglas del juego

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas y se dispone en el espacio escénico.
2. Recibe, por parte del docente, una condición inicial clara que establece el marco de la improvisación (lugar, relación entre los personajes y un objetivo escénico simple)
3. Inicia la improvisación reconociendo de manera explícita —verbalmente o a través de la acción— un acuerdo mínimo que permita situar la escena: quiénes son, dónde se encuentran y qué están haciendo.
4. Desarrollan la escena sosteniendo la escucha, la claridad de las acciones y la coherencia entre la relación, el espacio y el objetivo planteado.
5. En plenaria reflexiona sobre: ¿Qué elementos facilitaron el inicio de la improvisación? ¿Cómo influyeron las reglas simples en la claridad y continuidad de la escena?
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 17: Reglas del juego

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en grupos de tres y se dispone en el espacio escénico.
2. Plantea una acción o situación escénica inicial clara, a partir de la cual se activa la improvisación.
3. Se incorporan nuevos participantes que amplían y complejizan la premisa inicial, procurando que cada propuesta mantenga coherencia con la ficción y el sentido escénico construido.
4. El actor acepta, sostiene y desarrolla lo establecido en la escena, sigue la regla de no negar, bloquear o anular la propuesta del compañero o compañera.
5. Reflexiona en plenaria, sobre cómo las reglas del juego favorecen la escucha, la continuidad de la acción y la construcción colectiva del sentido escénico.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 18: Reglas del juego

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas y se dispone en el espacio escénico.
2. Inicia la improvisación a partir de una situación sencilla y claramente reconocible, estableciendo quiénes son los personajes, dónde se encuentran y qué están haciendo.
3. Acepta la propuesta del compañero o compañera y añade nuevos elementos que amplíen la situación, manteniendo coherencia con la ficción escénica.
4. Acepta verbal y corporalmente las propuestas de sus compañeros o compañeras, en caso contrario la improvisación se detendrá, con el fin de visibilizar el momento en que se rompe la continuidad de la acción.
5. Reflexiona en plenaria, sobre los patrones de bloqueo que surgieron durante la improvisación y analiza las estrategias corporales, verbales y actitudinales para evitarlos y sostener el diálogo escénico.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 19: Estímulo ficticio

Duración

04 horas

Procedimiento

1. *Recibe un estímulo* irreal claro por parte del docente, que modifica las condiciones del espacio y la percepción sensorial, por ejemplo:
“Como si el piso quemara los pies”.
“Como si un viento fuerte entrara por la puerta”.
“Como si una alarma sonara afuera”.
2. Realiza una tarea cotidiana específica (ordenar objetos, escribir, cambiar de lugar, entre otras), manteniendo el objetivo práctico de la acción.
3. Incorpora la condición ficticia a través de una respuesta sensorial orgánica, traducida en acciones físicas claras y coherentes, sin ilustrar ni sobreactuar el estímulo.
4. Cuida la relación entre sensación, acción física y continuidad de la tarea, permitiendo que el estímulo ficticio transforme la conducta sin romper la veracidad escénica.
5. Reflexiona en plenaria sobre cómo la integración del estímulo imaginado fortalece la credibilidad, la organicidad y la claridad de la acción escénica.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 20: Hacer verdadero un estímulo ficticio

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas y se ubica en el espacio escénico.
2. Realiza la repetición continua de una frase breve y neutra (por ejemplo: “Estás tensa / Estoy tensa”, “Te duele / Me duele”), sostiene la escucha y la atención en el compañero o compañera.

3. Recibe, por parte del docente y de manera inesperada, distintos estímulos ficticios (ruido, noticia, peligro, sorpresa), que alteran las condiciones emocionales y situacionales de la escena.
4. Responde de forma inmediata y orgánica al estímulo incorporado, permite que éste transforme la intención, el tono, el ritmo y la carga emocional de la repetición, sin abandonar la relación ni la acción escénica.
5. Reflexiona en plenaria sobre la impulsividad, la verdad emocional y la atención en el otro, identificando cómo la escucha y la presencia sostienen la veracidad escénica frente a estímulos inesperados.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 21: Estímulo ficticio

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Diseña y ejecuta una escena improvisada a partir de una situación inicial clara, considerando el espacio escénico como un elemento activo y dinámico.
2. Desarrolla la escena, se incorporan de manera progresiva estímulos ficticios que modifican las condiciones del espacio, tales como:
 - Cambios climáticos imaginarios (frío, calor, viento, lluvia).
 - Variaciones sonoras ficticias que influyen en la acción y la relación.
 - Aparición de una situación inesperada que exige adaptación inmediata.
 - Incorporación de un objeto imaginario con peso, textura y función definidos.
3. Responde a cada estímulo desde la acción corporal, la voz y la emoción, procurando conductas escénicas orgánicas, coherentes y sostenidas dentro de la ficción.
4. El resto del grupo observa la escena y analiza el grado de organicidad de las conductas escénicas, la claridad de los estímulos, la coherencia del espacio imaginado y la credibilidad de las acciones.
5. En plenaria reflexiona sobre la manera en que se integraron las habilidades entrenadas (cuerpo, voz, escucha, imaginación, relación y adaptación) para sostener una situación escénica compleja y en transformación constante.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 22: Registrar los hallazgos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en parejas y selecciona un fragmento de una improvisación realizada previamente, identificando los elementos esenciales que la estructuran.
2. Analiza el fragmento elegido y reconoce su estructura básica, considerando la relación entre los personajes, las acciones físicas predominantes y los objetivos escénicos, sin reproducir de manera literal los estímulos o resultados expresivos.
3. Repiten la escena a partir de la estructura identificada, permitiendo que la acción, la emoción y las respuestas corporales y vocales emerjan nuevamente de forma orgánica, sin fijar movimientos, textos ni intenciones previamente ensayadas.
4. Se enfoca en sostener la escucha, la presencia y la coherencia interna de la escena, evalúa cómo la misma estructura puede generar variaciones expresivas manteniendo su sentido escénico.
5. En plenaria, reflexiona sobre las diferencias y coincidencias entre la improvisación original y su repetición estructural, analiza qué elementos sostienen la organicidad escénica y cómo se preserva la organicidad de la acción en la escena.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 23: El accidente en escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en tríos y acuerda una situación escénica simple para improvisar, define únicamente el punto de partida de la acción.
2. Desarrolla la escena a partir de la acción física, la relación entre los cuerpos y el uso del espacio, sin planear un desenlace previo.
3. Realiza la improvisación, el docente introduce de manera inesperada uno o varios accidentes escénicos, tales como:
 - Cambio repentino de luz.
 - Aparición de un sonido inesperado.
 - Caída o incorporación imprevista de un objeto en el espacio.

4. Integra el accidente dentro de la lógica de la ficción escénica, transformándolo en acción dramática significativa, sin detener la escena ni salir del estado actoral.
5. En plenaria, reflexiona sobre cómo el accidente modificó la acción, qué decisiones corporales y emocionales tomó para sostener la ficción y cómo el alumno-espectador puede percibir coherencia y sentido en lo inesperado.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

Práctica 24: El accidente en escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Se organiza en grupos de 5 personas
2. Realiza, junto con su grupo, una improvisación
3. Se integra una persona externa al grupo cuyo papel es introducir un elemento sorpresivo.
4. Se adaptan sin perder coherencia ni relación.
5. En plenaria, se reflexiona sobre cómo el accidente enriquece y complejiza la narrativa escénica.
6. Registra la reflexión en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Zapatos de trabajo

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategias correspondientes al proceso de enseñanza-aprendizaje

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Organizadores gráficos
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas	40%
– Tareas	20%
– Ejercicio escénico individual	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Ceballos, E. (2020). *El arte del Actor: (principios técnicos para su formación)*. Escenología Ediciones. <https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/lc/uabc/titulos/157493>

Eines, J. (2005). *Hacer actuar: Stanislavski contra Strasberg* (4 ed.). Editorial Gedisa.
<https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/lc/uabc/titulos/61071> [Clásica]

Oida, Y., & Marshall, L. (2010). *El actor invisible* (E. Vilallonga, Trad.). Alba editorial. [Clásica]

Sierra, M. S. (2014). Las Acciones Corporales Dinámicas. Interpretación Del Trabajo Corporal Del Intérprete Escénico en El Teatro Moderno a Partir Del Principio De Alteración Del Equilibrio. *Revista Colombiana de Las Artes Escénicas*, 8, 144–159. [Clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

De Wert, M. (2022). Consideraciones críticas sobre la cognición corporizada y la investigación en teatro y performance. *Theatre Research International* , 47 (2), 182-194.

Fons Sastre, M. B. (2019). Investigar la Dramaturgia del Actor: la antropología teatral y sus aplicaciones científicas. *Revista Brasileira De Estudos Da Presença*, 9 (3). [Clásica]

Stanislavski, K. (1994). *Ética y disciplina: método de acciones físicas (propedéutica del actor)* (E. Ceballos, Selec. y notas). Grupo Editorial Gaceta (Escenología Ediciones). [Clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro y preferentemente posgrado en Literatura, Teatro o Lingüística. Además, de preferencia con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser responsable y demostrar creatividad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Entrenamiento Vocal
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Joel Vences Fernández José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar las herramientas fonológicas que el actor posee para transmitir el carácter de un personaje en un proyecto escénico. Provee al estudiantado las herramientas concretas para hacer uso de su voz en aplicaciones para la escena, utilizando sus recursos físicos. Además de construir técnicas propias para la emisión de su voz acorde con necesidades específicas para la interpretación. Esta unidad de aprendizaje es de carácter obligatorio, se imparte en la etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Creación. Se recomienda cursar las asignaturas de Cuerpo Escénico y Lenguaje Musical.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Entrenar el aparato fonológico, y utilizar las técnicas de respiración, sus características y mecanismos de funcionamiento, mediante el tono, la intensidad, el ritmo, la energía y los matices adecuados, para crear personajes verosímiles en palabra, intención y discurso con respeto, creatividad y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Interpretar por equipos una escena donde se muestra el trabajo de creación de personaje desde la voz.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE.

Excelencia; Interculturalidad.

VI. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. El espacio escénico y la voz

Competencia.

Proyectar la voz en el espacio escénico, mediante las técnicas de colocación y manejo de voz para cuidar el aparato fonador a lo largo del tiempo, mejorar la calidad interpretativa y tener claridad en las expresiones emitidas con actitud flexible y creativa.

Contenido

- 1.1. Colocación de voz y espacio físico
- 1.2. Respiración
- 1.3. Aparato fonador y respiratorio
 - 1.3.1. Cuidados para la voz
- 1.4. Manejo tonal y proyección de voz en espacios diversos
- 1.5. Ejercicios de dicción,
- 1.6. Ejercicios de trabalenguas serie I y II

Duración

08 horas

Unidad II. 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 mantener el volumen, la claridad, la fuerza y la proyección de la voz de manera potente, resistente y constante, con eficacia, creatividad y cautela.

Contenido

- 2.1. Respiración, eficiencia física y proyección de voz
- 2.2. Movimientos corporales con proyección de voz con temas diversos
- 2.3. Ejercicio de trabalenguas serie II en posturas diferentes
- 2.4. Textos específicos en movimiento
- 2.5. Adaptación de textos dramáticos a espacios externos y abiertos
- 2.6. Presentación de discurso en público específico
- 2.7. Presentación de canción frente a un público específico

Duración

08 horas

Unidad III. Locución dramática

Competencia

Interpretar textos e improvisaciones teatrales, mediante el adecuado uso de la modulación de la voz, ritmo, intención, sentido y articulación, para su representación escénica, con solidaridad, inclusión y respeto.

Contenido

- 3.1. Improvisación teatral.
- 3.2. Manejo de inflexiones a partir del tipo de diálogos
- 3.3. Manejo de inflexiones a partir de la estructura dramática
- 3.4. Manejo del tono dramático de la escena
- 3.5. Interpretación dramática y caracterización vocal
- 3.6. Locución para medios audiovisuales

Duración

08 horas

Unidad IV. Caracterización de un personaje dramático

Competencia.

Caracterizar un personaje dramático considerando sus rasgos físicos y psicológicos, mediante técnicas adecuadas de colocación, proyección y caracterización vocal, con el fin de establecer una construcción armoniosa del mismo con disciplina, responsabilidad, originalidad y autocrítica.

Contenido

- 4.1. interpretación de personaje desde la voz mostrando su perfil psicológico
- 4.2. Experimentación y desarrollo vocal de la caracterización
- 4.3. Integración de la expresión vocal y corporal del personaje
- 4.4. Caracterización de la voz aplicada en sus textos y situaciones específicas
- 4.5. Improvisación vocal
- 4.6. Presentación de fragmentos monologados o por equipo del personaje con un público específico

Duración

08 horas

VII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. El espacio escénico y la voz

Práctica 1: Conociendo la voz

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Identifica las fases de la respiración y los componentes del sistema fonador.
3. Realiza prácticas y ejercicios básicos de respiración.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Computadora
- Proyector

Práctica 2: Cuidados de la voz

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Se muestran videos de un aparato fonador sano contrastado con uno enfermo.
3. Identifica los riesgos de una técnica vocal deficiente y hábitos peligrosos para la voz.
4. Realiza prácticas y ejercicios básicos de respiración.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Computadora
- Proyector

Práctica 3: Proyección de la voz

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Conoce diferentes resonadores en su cuerpo y experimenta su uso.

3. Practica diferentes colores de voz y colocación de la misma desde el tono grave gutural hasta el falsete.
4. Realiza prácticas y ejercicios básicos de proyección vocal.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Ejercicios de trabalenguas

Práctica 4: Trabalenguas y dicción.

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Practica diferentes trabalenguas.
3. Domina trabalenguas en aumento, dificultad progresiva series I y II.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Ejercicios de trabalenguas

Unidad II. El movimiento escénico y la voz

Práctica 5: Proyección vocal.

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Practica respiración diafragmática.
3. Practica proyección vocal.
4. Realiza proyección vocal en diferentes espacios abiertos y cerrados.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva

Práctica 6: Voz y movimiento.

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Practica proyección, respiración y voz.
3. Realiza práctica vocal.
4. Realiza ejercicios de movimiento.
5. Realiza exploración e integración de voz y movimiento
6. Interpreta trabalenguas serie II con movimiento corporal.
7. Recibe retroalimentación docente.
8. Presenta el resultado frente a grupo de voz o público definido.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva

Práctica 7: Interpretación voz con cuerpo.

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza práctica de proyección, respiración y voz.
3. Selecciona un texto.
4. Realiza montaje y exploración de texto con cuerpo y voz.
5. Presenta el resultado frente a grupo de voz o público definido.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Texto dramático

Unidad III. Locución dramática

Práctica 8: Modulación y ritmo.

Duración

03 horas

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Práctica y exploración vocal.

3. Práctica y exploración vocal en relación a un texto.
4. Ejercicios de movimiento y voz.
5. Exploración e integración de voz y movimiento
6. Creación de tono y ambiente escénico con la voz.
7. manejo de inflexiones.
8. Integración de exploración a texto hablado.
9. Presentación del resultado frente a grupo de voz o público definido.
10. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Texto escrito

Práctica 9: Locución y presentador.

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Identifica características de la locución.
3. Realiza práctica y exploración de locución en relación a un texto.
4. Realiza experimentación de interpretación de textos.
5. Realiza integración de exploración a texto.
6. Presenta el resultado frente a grupo de voz.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva

Unidad IV. Caracterización de un personaje dramático

Práctica 10: La psicología de la voz

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Identifica rasgos psicológicos del personaje.
3. Identifica color de voz respecto al carácter del personaje.
4. Realiza experimentación de interpretación de personajes de textos clásicos de teatro.
5. Presenta el resultado frente a grupo de voz.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva
- Textos dramáticos

Práctica 11: Presentación final

Duración

05 horas

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza práctica y exploración voz y cuerpo en relación a un texto.
3. Realiza experimentación de interpretación de textos.
4. Realiza integración de trazo escénico exploración a texto.
5. Presenta el resultado a público abierto.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa deportiva

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Entrenamiento físico guiado
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Presentación frente a grupo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	25%
– Prácticas taller	25%
– Tareas	10%
– Actividades	10%
– Interpretación de una escena por equipos	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Arias Castaño, A. (2018). *Clear and present danger test. La libertad de expresión en los límites de la democracia*. Marcial Pons. [clásica]

Comino-Crespo, F. (2022). Tratados de higiene vocal: Canales de difusión científica en el siglo XIX. *Música, ciencia y voz artística. Visual Review*, 11(1), 1–8.

D’Introno, F., Del Teso, E. y Weston, R. (2010). *Fonética y fonología: Actual del español* (2.ª ed.). Anaya. [clásica]

Puchol, L. y Puchol Plaza, L. (2020). *Hablar en público* (6.ª ed.). Ediciones Díaz de Santos.
<https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/ereader/uabc/269965?page=1>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Caballero, C. (1985). *Manual para educar la voz hablada y cantada*. Edamex. [clásica]

Carranza, R. y Alessandroni Betancor, N. J. (2013). Dicción, fonética y técnica vocal: el entrenamiento vocal en clave interdisciplinaria. In *IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina* (La Plata, 2013). [clásica]

Obarrio, J. A. y Masferrer, A. (2013). *Expresión oral y proceso de aprendizaje: la importancia de la oratoria en el ámbito universitario*. eBook Collection (EBSCOhost). [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Actuación, experiencia en voz, preferentemente experiencia en locución comercial. Contar preferentemente con posgrado en Teatro o áreas afines. Debe tener experiencia comprobable como intérprete escénico. Además, de preferencia contar con experiencia docente de al menos dos años, ser responsable y metódico.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Lenguaje y Partitura Corporal
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Cuerpo Escénico
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa Frida Cueva Castañeda
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje tiene como finalidad que el alumnado conozca, utilice, comprenda, asimile y manipule la mecánica de su cuerpo, en relación consigo mismo, su entorno y otros cuerpos desarrollando así, la habilidad de hacer con su cuerpo lo que desee -y no sólo lo que puede-, al momento de interpretar o ejecutar una actividad escénica propia o ajena. Se imparte en la etapa básica, es de carácter obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación. Para cursar esta unidad de aprendizaje, es obligatorio que el alumnado tenga cursada y aprobada la asignatura de Cuerpo Escénico.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Estructurar y ejecutar partituras corporales, por medio del análisis teórico, la práctica de ejercicios y el uso de procesos creativos, para desarrollar una presencia escénica asertiva, dinámica y eficaz, con disposición, compromiso y eficiencia.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentar al finalizar el semestre un ejercicio escénico con duración de 30 a 50 minutos, creado desde la exploración, selección y montaje de partituras corporales en equipo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Equidad social y de género; Inclusión; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. El movimiento y sus cualidades

Competencia

Distinguir los principios de análisis del movimiento, mediante el reconocimiento y comprensión de los conceptos de Rudolf Laban, para ampliar su lenguaje y capacidad de movimiento en escena, con responsabilidad, actitud colaborativa y respeto.

Contenido

1.1. Principios del análisis de movimiento de Laban

1.1.1. Cuerpo

- 1.1.2. Espacio
- 1.1.3. Tiempo
- 1.2. Cualidades de movimiento
 - 1.2.1. Peso
 - 1.1.2. Tiempo
 - 1.2.3. Dirección
 - 1.2.4. Flujo

Duración

08 horas

Unidad II. La presencia escénica del intérprete

Competencia

Analizar los principios de la pre expresividad escénica, mediante el reconocimiento y comprensión de los conceptos de la Antropología Teatral, para ampliar su lenguaje y capacidad de movimiento en escena, con responsabilidad, actitud colaborativa y respeto.

Contenido

- 2.1. La Antropología teatral
- 2.2. Capacidad pre expresiva del intérprete
 - 2.2.1. Equilibrio precario
 - 2.2.2. Asimetría
 - 2.2.3. Oposición
 - 2.2.4. Riesgo y sorpresa
 - 2.2.5. Precisión

Duración

08 horas

Unidad III. Partitura corporal y escénica

Competencia

Crear una partitura escénica mediante la aplicación de un método de exploración, selección y estructuración de movimientos corporales para presentarla a un público con compromiso y actitud colaborativa.

Contenido

- 3.1. Proceso de exploración
 - 3.1.1. Premisa
 - 3.1.2. Uso de principios de análisis de movimiento y de antropología teatral para generar variantes
 - 3.1.3. El cuerpo en el espacio
- 3.2. Proceso de selección y estructuración
 - 3.2.1. Repetir y fijar

3.2.2. Lenguaje y comunicación gestual

3.2.3. Ensayo

3.2.4. Presentación final

Duración

16 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. El movimiento y sus cualidades

Práctica 1: Cuerpo, Espacio y Tiempo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora los conceptos explicados por el docente.
3. Realiza una exposición sobre sus exploraciones frente al grupo.
4. Recibe retroalimentación docente y grupal.
5. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 2: Cualidades de movimiento

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora las cualidades de movimiento explicadas por el docente.
3. Realiza sus exploraciones frente al grupo.
4. Recibe retroalimentación docente y grupal.
5. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Unidad II. La presencia escénica del intérprete

Práctica 3: Equilibrio precario y asimetría

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora distintas posturas sujetando ambos extremos de la piola para que esta no pierda tensión.
3. Explora distintas posturas aplicando el equilibrio precario y la asimetría de manera individual y por parejas.
4. Realiza una exposición de exponga sus resultados frente al grupo.
5. Recibe retroalimentación docente y grupal.
6. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Piola de algodón

Práctica 4: Oposición, riesgo y sorpresa

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora con una pareja posiciones y movimientos de oposición que generan la sensación de riesgo y sorpresa.
3. Elabora una exposición donde se demuestren sus resultados frente al grupo.
4. Recibe retroalimentación docente y grupal.
5. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 5: Precisión

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.

2. Explora de manera individual distintas posturas y movimientos donde se apliquen los conceptos vistos en clase, integrando un bastón corto.
3. Transfiere el bastón para ser sujetado de diversas maneras sin que el elemento caiga al suelo.
4. Realiza la exploración, pero ahora en parejas.
5. Realiza una exposición donde presente sus resultados frente al grupo.
6. Recibe retroalimentación docente y grupal.
7. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Bastón de madera de 30 cm

Unidad III: Partitura corporal y escénica

Práctica 6: Partitura corporal individual

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza una pregunta que pueda responderse con el cuerpo en el espacio.
3. Explora diversas posibilidades para dar respuesta a la pregunta, empleando las cualidades de movimiento y los principios de pre expresividad como guía.
4. Selecciona la respuesta que considere más interesante.
5. Repite su posición de inicio y el movimiento seleccionado hasta que pueda realizarlo con precisión.
6. Partiendo ahora de su nueva posición, realiza una nueva pregunta.
7. Repite los pasos hasta llegar a una partitura de 10 movimientos.
8. Realiza una exposición donde exponga sus partituras frente al grupo.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 7: Partitura corporal por pareja

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.

2. Realiza con una pareja una pregunta que pueda responderse con su cuerpo en el espacio.
3. Explora diversas posibilidades para dar respuesta a la pregunta, empleando las cualidades de movimiento y los principios de pre expresividad como guía.
4. Selecciona la respuesta que consideren más interesante.
5. Repite la posición de inicio y el movimiento seleccionado hasta que se pueda realizar con precisión.
6. Partiendo ahora de la nueva posición, realiza una nueva pregunta.
7. Repite los pasos hasta llegar a una partitura de 10 movimientos.
8. Realiza una exposición donde exponga sus partituras frente al grupo.
9. Recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 8: Lenguaje y comunicación gestual

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Selecciona un cuento o leyenda.
3. Explora posiciones y movimientos que te permitan contar la historia.
4. Construye una partitura corporal precisa con los resultados de tu exploración
5. Presenta la historia frente al grupo.
6. Recibe retroalimentación docente y grupal.
7. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Recursos bibliográficos

Práctica 9: Creación de ejercicio final

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Colabora con el grupo en la selección de un tema para la creación del ejercicio final.
3. Explora posiciones y movimientos que aporten a la construcción del ejercicio final.
4. Ensaya la partitura corporal para precisarla.
5. Presenta la historia frente a un público.
6. Recibe retroalimentación docente y grupal.
7. Registra en bitácora el proceso y los hallazgos.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo.
- Elementos escenotécnicos de apoyo.
- Bocina.

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Rutina de calentamiento corporal guiada
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Documentación del proceso

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Bitácora de análisis y exploración	20%
- Prácticas taller	40%
- Presentación escénica	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Barba, E. (1990). *El arte secreto del actor*. Pórtico [clásica]
- Cardona, P. (2022). *Del bios escénico a la poética del bailarín-actor*. INBA
- Eines, J. (2007). *Alegato a favor del actor: la imaginación es el cuerpo*. Gedisa [clásica]
- Müller, C. (2007). *El training del actor*. UNAM, INBA [clásica]
- Newlove, L. (2004). *Laban for all*. Nick Hern Books [clásica]
- Robles Moreno, L. [co-editor]. (2024). *Kaylla: Revista del Departamento de Artes Escénicas. No. 3 [edited journal issue]*. 3. Muhlenberg College Digital Repository. Muhlenberg College Special Collections & Archives. <https://jstor.org/stable/community.39519691>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Alberts, S. A., & Alberts, D. (1997). *The expressive body: Physical characterization for the actor*. Heinemann Drama. [clásica]
- Lecoq, J. (2000). *The moving body: Teaching creative theatre* (D. Bradby, Trad.). Methuen Drama. (Obra original publicada como *Le Corps Poétique*). [clásica]
- Hallensleben, M. (Ed.). (2010). *Performative body spaces: corporeal topographies in literature, theatre, dance, and the visual arts*. Rodopi. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Danza, Teatro o áreas afines. Contar preferentemente con posgrado de Artes Escénicas o áreas afines. Debe contar con experiencia profesional en interpretación escénica. Ser responsable, empático, organizado y con un carácter incluyente a la diversidad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Herramientas Digitales para la Escena
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Frida Cueva Castañeda José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Herramientas Digitales para la Escena es una unidad de aprendizaje donde se introduce al estudiantado en el uso de software especializado para el ámbito escénico, con el propósito de familiarizarlo con las tecnologías actuales y fortalecer sus habilidades técnicas y creativas en la construcción de la escena. Se imparte en la etapa básica, es de carácter obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación. Se recomienda que el estudiantado curse la asignatura de English Level 1.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Emplear las herramientas digitales especializadas en la escena a través de la integración de nuevas tecnologías y medios digitales para ampliar las posibilidades de creación y diseño plástico escénico, con responsabilidad y creatividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Crear y mostrar un ejercicio escénico en el que se integren de manera innovadora nuevas tecnologías y medios digitales como parte del proceso creativo y de la puesta en escena.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Vanguardia; Innovación social.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Introducción a las Tecnologías Escénicas / Introduction to Scenic Technologies

Competencia

Reconocer y utilizar de manera inicial diversas tecnologías y medios digitales aplicados a la escena, por medio de la identificación de su potencial innovador y su vínculo con la vanguardia escénica, para incorporarlos en procesos creativos básicos con responsabilidad

Recognizes and begins to use diverse technologies and digital media applied to performance, identifying their innovative potential and their relationship to avant-garde scenic practices, in order to incorporate them into basic creative processes with responsibility.

Contenido

- 1.1. Panorama general de las tecnologías aplicadas a las artes escénicas
- 1.2. Conceptos básicos
 - 1.2.1. Digitalización
 - 1.2.2. Interfaz
 - 1.2.3. Render
 - 1.2.4. Señal
 - 1.2.5 Simulación
- 1.3. Introducción al uso escénico de software digital
 - 1.3.1. Capture (iluminación)
 - 1.3.2. SketchUp (escenografía)
 - 1.3.3. SketchBook (vestuario)
 - 1.3.4. BandLab (audio)

Duración:

02 horas

Unidad II. Diseño digital: Espacio, Luz, Cuerpo y Sonido / Digital Design: Space, Light, Body, and Sound

Competencia

Aplicar diseños digitales preliminares de escenografía, iluminación, audio y vestuario utilizando software especializado en modelado bidimensional y tridimensional, principios estéticos y técnicos propios de la vanguardia escénica para ampliar sus posibilidades de creación visual y sonora, con resiliencia y pensamiento crítico.

Develops preliminary digital designs for scenography, lighting, sound, and costume using specialized software for 2d and 3d models, applying aesthetic and technical principles aligned with avant-garde scenic creation to expand visual and sound possibilities with resilience and critical thinking

Contenido:

- 2.1. SketchUp — Escenografía
 - 2.1.1. Interfaz básica y herramientas esenciales
 - 2.1.2. Construcción del espacio escénico en 3D
 - 2.1.3. Importación de objetos y escalas
 - 2.1.4. Modelado de escenografía simple para un dispositivo escénico
- 2.2. Capture — Iluminación
 - 2.2.1. Introducción a la interfaz y navegación en Capture
 - 2.2.2. Manejo de fixtures, posiciones, temperaturas y simulación básica
 - 2.2.3. Construcción de una escena lumínica dentro del modelo escénico
 - 2.2.4. Conceptos fundamentales: patch, direcciones, intensidades, escenas
- 2.3. SketchBook — Vestuario
 - 2.3.1. Herramientas digitales para bocetaje
 - 2.3.2. Construcción de siluetas base
 - 2.3.3. Texturas, color y anotaciones técnicas
 - 2.3.4. Diseño de vestuario para un personaje del dispositivo escénico
- 2.4. BandLab — Audio
 - 2.4.1. Interfaz y pistas: MIDI y audio
 - 2.4.2. Edición básica: recorte, volumen, loops, filtros simples
 - 2.4.3. Diseño de un ambiente o paisaje sonoro para la propuesta escénica

Duración:

18 horas

Unidad III. Integración técnica y producción digital / Technical Integration and Digital Production**Competencia**

Integrar de manera coherente elementos digitales y tecnológicos sobre el espacio, la luz, el sonido y el vestuario, en una propuesta escénica preliminar, por medio de herramientas digitales (QLab) para comprender flujos técnicos contemporáneos de manera crítica, experimental y vanguardista.

To coherently integrate digital and technological elements on space, light, sound and costumes, in a preliminary stage proposal, using digital tools (QLab) to understand contemporary technical flows in a critical, experimental and avant-garde way.

Contenido:

- 3.1. Integración de los elementos generados en cada software
- 3.2. Análisis de documentos técnicos
 - 3.2.1. Plot / Plantilla
 - 3.2.2. Plano 3D
 - 3.2.3. Notas sonoras
 - 3.2.4. Boceto de vestuario
- 3.3. Coherencia técnica entre espacio, luz y sonido
- 3.4. Reconocimiento del software QLab
 - 3.4.1. Combinación de outputs de SketchUp + Capture + BandLab
 - 3.4.2. Workplace
 - 3.4.3. Show
- 3.5. Revisión de referentes vanguardistas que integran múltiples medios

Duración:

03 horas

Unidad IV. Proyecto escénico tecnológico / Technological Scenic Project**Competencia**

Integrar las herramientas tecnológicas en la simulación de un proyecto escénico a través de la combinación de múltiples tecnologías como el mapping, la iluminación dinámica o la realidad virtual en prototipos escénicos de alta fidelidad para practicar con software 3D y de visualización, con una actitud de curiosidad constante, crítica responsable y una firme disposición abierta al ensayo y error como parte de su proceso de aprendizaje y creación.

Integrate technological tools into the simulation of a stage project through the combination of multiple technologies such as mapping, dynamic lighting or virtual reality in high-fidelity stage prototypes to practice with 3D and visualization software, with an attitude of constant curiosity, responsible criticism and a firm open disposition to trial and error as part of their learning and creation process.

Contenido:

- 4.1. Conceptualización del proyecto escénico que integra tecnologías
- 4.2. Desarrollo del modelo escénico en SketchUp
- 4.3. Construcción de la propuesta lumínica en Capture
- 4.4. Diseño sonoro en BandLab
- 4.5. Diseño digital de vestuario en SketchBook
- 4.6. Integración de archivos y coherencia estética/técnica

Duración:

09 horas

III. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Introducción a las tecnologías escénicas

Práctica 1: Reconocimiento Básico de Software Escénico

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza observación de los cuatro softwares del curso.
3. Explora de forma guiada las diversas interfases.
4. Identifica las herramientas más básicas y su posible uso escénico

Recursos de apoyo:

- Computadora con Capture SketchUp, SketchBook y BandLab instalados

Práctica 2: SketchUp: Modelado básico del espacio escénico

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Abre SketchUp y crea un archivo nuevo.
3. Modela un volumen simple del espacio (caja, proscenio o caja negra).
4. Inserta elementos básicos: mesas, sillas, plataformas.
5. Guarda y exporta vista general.
6. Entrega ejercicio.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Computadora, SketchUp, mouse, archivo de referencia del espacio

Práctica 3: Construcción de elementos escenográficos

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.

2. Crea 3 elementos escenográficos (cubo, panel, estructura irregular). Aplicar texturas básicas.
3. Genera una composición dentro del espacio modelado.
4. Captura de pantallas para registro.
5. Entrega captura de pantalla.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- SketchUp
- Biblioteca de materiales
- Laptop
- Referencias visuales

Unidad II. Diseño Digital: Espacio, Luz, Cuerpo y Sonido

Práctica 4: Capture: Introducción al programa de iluminación

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica
2. Crea nuevo proyecto en Capture.
3. Importa o inserta un escenario simple.
4. Agrega 3 luminarias básicas (par, elipsoidal, wash).
5. Manipula intensidad y color.
6. Entrega ejercicio.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Software Capture
- Archivo base
- Librería de luminarias

Práctica 5: Capture: Creación de una escena lumínica compleja

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Crea una mini-escena apoyándose en el modelado previo de SketchUp.
3. Añade 5–8 luminarias y ajusta posiciones.
4. Genera dos ambientes contrastantes (dramático / suave).
5. Exporta captura.

6. Entrega ejercicio
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Capture
- Laptop
- Material de referencia
- Archivo 3D simple

Práctica 6: SketchBook: Bocetaje de vestuario

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende las orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Crea un lienzo nuevo y dibujarla silueta base del personaje.
3. Traza 2 propuestas de vestuario relacionadas con la estética lumínica del proyecto.
Aplica color y textura básica.
4. Entrega ejercicio
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Tablet o celular
- Sketchbook
- Lápiz digital

Práctica 7: SketchBook: Diseño final de vestuario con capas y detalle

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Añade detalles: pliegues, telas translúcidas, zonas reflectantes.
3. Trabaja en capas para separar línea, color y luz.
4. Exporta archivo en JPG y PSD.
5. Entrega ejercicio.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Tablet o laptop con SketchBook
- Lápiz digital

Unidad III: Integración Técnica y Producción Digital

Práctica 8: BandLab: Introducción al diseño sonoro

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Crea un nuevo proyecto en BandLab.
3. Graba sonidos ambientales o usa la biblioteca interna.
4. Construye un paisaje sonoro básico de 30–40 segundos.
5. Ajusta niveles y panoramización.
6. Entrega ejercicio.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Tablet o laptop con SketchBook.
- Lápiz digital.

Práctica 9: BandLab: Diseño sonoro final y mezcla

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Agrega capas sonoras: fondo, detalle, ritmos, atmósferas.
3. Aplica efectos básicos (reverb, EQ ligera).
4. Mezcla final y exporta en WAV/MP3.
5. Entrega ejercicio
6. Recibe retroalimentación docente

Recursos de apoyo:

- BandLab
- Audífonos
- Micrófono del celular

Práctica 10: Simulación básica de escena con medios integrados

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Revisa los de documentos técnicos generados en la unidad anterior:
 - Plot de iluminación sencillo hecho en Capture.
 - Plano 3D básico de SketchUp.
 - Notas o storyboard sonoro de BandLab.
 - Boceto de vestuario de SketchBook.
3. Identifica la función técnica de cada archivo.
4. Comparte y discute de forma grupal sobre las coherencias e incoherencias entre: espacio–luz, luz–vestuario y sonido–ambiente visual.
5. Recibe retroalimentación grupal.

Recursos de apoyo:

- BandLab
- Audífonos
- SketchUp
- Capture
- Qlab

Práctica 11: Ejercicio de propuesta escénica digital

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica
2. Selecciona los elementos previos.
3. Organiza y elabora una pequeña presentación (3–4 diapositivas).
4. Define una microescena a partir de las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo se vería el espacio?
 - ¿Qué luz lo habita?
 - ¿Qué vestuario lo relaciona?
 - ¿Qué atmósfera sonora lo acompaña?
5. Entrega ejercicio.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Computadora
- Archivos generados en cada software
- Proyector o monitor
- QLab

Unidad IV: Proyecto Escénico Tecnológico

Práctica 12: Concepto general del proyecto escénico

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Define el concepto rector del proyecto: atmósfera, tema, gesto escénico o problema poético.
3. Selecciona qué elementos tecnológicos serán centrales: luz, espacio digital, vestuario, sonido o combinación.
4. Busca imágenes de referencia
5. Entrega ejercicio
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Canva/Miro/Notebook para mapas conceptuales
- Carpeta de referentes visuales y sonoros

Práctica 13: Desarrollo técnico preliminar del proyecto

Duración:

02 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Crea los primeros elementos digitales del proyecto.
3. Modelo base del espacio en SketchUp.
4. Escena lumínica inicial en Capture.
5. Boceto de vestuario en SketchBook
6. Atmósfera sonora en BandLab.
7. Uso de QLab para correr simulación.

Recursos de apoyo:

- Computadoras
- SketchUp
- Capture
- BandLab
- SketchBook
- Audífonos

Práctica 14: Integración avanzada: mini montaje digital

Duración:

03 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Refina los outputs de cada software.
3. Integra los materiales en un montaje digital:
 - Imágenes de SketchUp
 - Escenas lumínicas renderizadas en Capture
 - Bocetos de vestuario
 - Clip sonoro mezclado.
4. Entrega ejercicio.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Programas previos
- Plataforma de edición básica (Canva, PowerPoint, iMovie, Premiere Rush opcional)

Práctica 15: Presentación final del proyecto tecnológico

Duración:

03 horas

Procedimiento:

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica
2. Utiliza el concepto creativo
 - SketchUp: espacio final
 - Capture: escena lumínica definitiva
 - SketchBook: vestuario
 - BandLab: diseño sonoro
3. Genera una justificación estética.
4. Entrega ejercicio.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo:

- Proyector.
- Bocinas.
- Presentación digital.
- Archivos finales.

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	15%
– Prácticas taller	15%
– Tareas	10%
– Ejercicio escénico	60%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Cheek, A. (2010). *Art and Technology of Entertainment Computing and Communication*. Springer London [clásica]

James, D. (2010). *Crafting Digital Media*. Apress [clásica]

Magenat-Thalmann, N. (2010). *Modeling and Simulating Bodies and Garments*. Springer London [clásica]

Singh, S. (2010). *Beginning Google SketchUp for 3D Printing*. Apress [clásica]

Wang, R. (2010). *Arts and technology*. Springer Berlin Heidelberg [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Ab, C. V. (s. f.). *Capture 2025 Reference Manual*. <https://www.capture.se/Manual/en-UK/2025/introduction.html>

Documentation. (s. f.). <https://www.capture.se/Support/Documentation>

Documentation. (s. f.). <https://help.sketchup.com/en/release-notes/sketchup-desktop-20250>

BandLab Blog. (s. f.). *Tutorials Archives - BandLab blog*.
<https://blog.bandlab.com/category/tutorials/>

Capture Visualisation. (2025). *Introduction* [Manual en línea]. Capture.
<https://www.capture.se/Manual/en-UK/2025/introduction.html>

Hopgood, J. (2013). *QLab 3 Show Control: Projects for Live Performances & Installations*. Focal Press. <https://www.oreilly.com/library/view/qlab-3-show/9780415857574/>
[clásica]

Welcome to the Sketchbook Help Center | Sketchbook Help. (s. f.).
<https://help.sketchbook.com/docs>

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o en áreas afines, preferentemente con especialidad en Diseño Escénico, Diseño Plástico o disciplinas relacionadas. Se solicita una experiencia profesional y/o docente mínima de dos años, así como dominio comprobable en el uso, manejo y ejecución de software especializado para la creación escénica. Debe demostrar capacidad para integrar herramientas digitales en procesos formativos y creativos, mantener un enfoque ético en el uso de tecnologías, y mostrar disposición para el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva y la consolidación de ambientes de aprendizaje de calidad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 03 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 03 Créditos:08
Etapas de formación:	Básica
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Erick Isaac Sainz Castillo
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Poéticas Escénicas de la Edad Media y el Renacimiento tiene como propósito que el estudiantado conozca e identifique las particularidades de la escena de este periodo, así como el contexto ideológico, social y cultural que influyó en su desarrollo. Este acercamiento permitirá comprender de manera crítica la evolución de las poéticas escénicas, tanto en sus fundamentos teóricos como en sus prácticas creativas, fortaleciendo su capacidad de análisis, interpretación y producción escénica en distintos ámbitos artísticos.

Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las poéticas escénicas y la literatura dramática de la edad media y el renacimiento, mediante la revisión bibliográfica especializada, la reflexión guiada en debates académicos y la investigación del contexto geográfico, histórico, filosófico y religioso, para comprender y dimensionar dichas poéticas escénicas en relación con la teoría y los hechos que influyeron en el desarrollo del teatro con curiosidad intelectual, apertura al diálogo y a la argumentación fundamentada, así como respeto por la diversidad cultural.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Portafolio Integrado de Poéticas Escénicas de la Edad Media y Renacimiento, integrado por tres productos:

- El primero será una escenificación grupal, presentada como síntesis o fragmento del texto dramático estudiado, que demuestre comprensión de los personajes, situaciones, circunstancias principales y el tono de la obra.
- El segundo será una exposición estructurada con índice, introducción, desarrollo, conclusiones y preguntas finales en la que se muestre dominio del texto seleccionado y su análisis mediante uno a tres conceptos revisados en clase. Se evaluará la capacidad de síntesis, la comprensión conceptual, la identificación de personajes, acción, espacio y tiempo, así como la claridad, formalidad, profesionalismo y solidez argumentativa.
- El tercer producto será un proyecto final consistente en un ensayo de 4 a 5 cuartillas sobre un tema libre articulado con tres conceptos, temas o textos del curso, acompañado de una exposición de 10 a 15 minutos. Ambos deberán evidenciar un uso pertinente, analítico y creativo de los contenidos estudiados.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad

social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. La cristianización

Competencia

Identificar los hechos históricos, geográficos y culturales que dieron forma a la cristianización del mundo occidental, mediante la realización de investigación, revisión bibliográfica y documental, para conocer y dimensionar los fundamentos paradigmáticos de la cristianización con pensamiento crítico, apertura al diálogo y responsabilidad con la verdad histórica.

Contenido

- 1.1. Del bajo Imperio a la alta Edad Media
- 1.2. Patrística: San Agustín y San Anselmo
- 1.3. Escolástica: Santo Tomás y Duns Escoto
- 1.4. La formación del sistema feudal
- 1.5. El imperio bizantino

Duración

10 horas

Unidad II. Poéticas medievales

Competencia

Analizar las principales poéticas escénicas del medioevo, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos, sociológicos y filosóficos para lograr reconstruir un panorama del mundo medieval a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética y argumentación fundamentada.

Contenido

- 2.1. Los actores en la cristiandad
- 2.2. Cantares de gesta, Mester de clerecía Y Poesía goliarda
- 2.3. Arte sacro
- 2.4. Autos sacramentales
- 2.5. Teatro culto: iglesias y universidades
- 2.6. Mester de juglaría
- 2.7. Cómicos, bufones y cómicos de la legua
- 2.8. Commedia dell'Arte

Duración

10 horas

Unidad III. El orden del renacimiento***Competencia***

Analizar los hechos históricos y culturales que dieron forma al renacimiento, mediante la realización de investigación, revisión bibliográfica y documental, para conocer y dimensionar los fundamentos paradigmáticos de dicho periodo con apertura al diálogo, responsabilidad con la verdad histórica y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 3.1. La formación de reinos y ciudades
- 3.2. El regreso a la antigüedad clásica
- 3.3. El humanismo: Ficino, Cusano y Mirandolla
- 3.4. De la filosofía a la literatura: Erasmo y Montaigne
- 3.5. La revolución copernicana
- 3.6. La revolución de Guttemberg

Duración

10 horas

Unidad IV. Teatro renacentista***Competencia***

Analizar las principales poéticas escénicas del renacimiento, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos, sociológicos y filosóficos para lograr reconstruir un panorama del mundo renacentista a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética, argumentación fundamentada y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 4.1. Arte y ciencia: Leonardo Da Vinci
- 4.2. Poesía bucólica, novela pastoril y poesía barroca: Góngora y Quevedo
- 4.3. Siglo de Oro Español: Lope de Rueda, Lope de Vega y Calderón de la Barca
- 4.4. Drama Isabelino: Shakespeare

Duración

18 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad II. Poéticas medievales

Práctica 1: Escenificaciones de la edad media y la comedia del arte italiana

Duración

08 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde su docente designará por equipo un texto dramático de la edad media o crear una escaleta, situación o historia con base en las características de la Comedia del Arte Italiano.
2. Se integra en equipo de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que le fue designado y compartido por su docente.
4. Revisa y analiza el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar o, en caso de Comedia del Arte Italiana, crea la escaleta, situación o historia con base en los personajes arquetípicos.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático o la escaleta, situación o historia propuesta, con base en los temas vistos en la unidad.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora.

- Internet

Unidad III. El orden del renacimiento

Práctica 2: Escenificaciones del siglo de oro español

Duración

08 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos del Siglo de Oro Español.
2. Se integra en equipo de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora.
- Internet

Unidad IV. El teatro renacentista

Práctica 3: Escenificaciones del teatro isabelino

Duración

16 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos del Teatro Isabelino.
2. Se integra en equipo de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora.
- Internet

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Discusión guiada
- Instrucción directa o guiada

Estrategia de aprendizaje

- Aprendizaje autorregulado
- Elaboración de organizadores gráficos (infografías, mapas conceptuales y mapas mentales)
- Investigación documental
- Práctica reflexiva
- Resolución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	40 %
– Portafolio integrador	40 %
– Tareas y participación	20 %
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Geymonat, L. (1998). *Historia de la filosofía y la ciencia*. Crítica. [Clásica]
- Molina, T. (2001). *El burlador de Sevilla*. Mestas [Clásica]
- Rueda, L. (1985). *Teatro completo*. Porrúa. [Clásica]
- Shakespeare, W. (1999). *Comedias*. CONACULTA: Océano. [Clásica]
- Vega, L. (1981). *Arte nuevo de hacer comedias; la discreta enamorada*. espasa-calpe. [Clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barrow, R.H. (1992). *Los romanos*. Fondo de Cultura Económica. [Clásica]
- Berthold, M. (1974). *Historia social del teatro vol. 1*. Guadarrama, 1974. [Clásica]
- Brockett, O. G., y Franklin J. H. (2006). *History of the theatre*. Allyn And Bacon. [Clásica]
- Ceballos, E. (1999). *Las técnicas de actuación en México*. México: Escenología. [Clásica]
- Colihue. (2009). *Historia del actor II*. Buenos Aires. [Clásica]
- Colihue. (2008). *Historia del actor*. Buenos Aires. [Clásica]
- Dampier-Whetham, W. C. (2012). *A history of science and its relations with philosophy and religion*. Whitefish, MT, Literary Licensing. [Clásica]
- Dubatti, J. (2013). *El actor. Arte e historia*. Libros de Godot. [Clásica]
- Durán, J. M. (2009). *Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases: sobre las relaciones entre economía, cultura e ideología*. Fundación Arte y Derecho. [Clásica]
- Honour, H., y Fleming, J. (2005). *A world history of art*. Laurence King Publishing. [Clásica]
- Hull, L.W.H. (2011). *Historia y filosofía de la ciencia*. Crítica [Clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura y, preferentemente, posgrado en Teatro, Dramaturgia, Literatura Dramática, Artes Escénicas, Filosofía o áreas afines. Se considera deseable que posea experiencia sólida como creadora o creador escénico, dramaturga o dramaturgo, así como habilidades demostradas en escritura teatral y en la elaboración de textos dramáticos. Asimismo, deberá contar con experiencia docente, de preferencia frente a grupo en contextos de formación teatral, y mostrar competencias para guiar procesos académicos vinculados con la composición dramática, el análisis estructural del texto teatral y la creación escénica. Se valorará que la persona docente sea metódica, responsable y comprometida con la formación integral del estudiantado, con capacidad para comunicar ideas de manera clara, promover el pensamiento crítico, fomentar la creatividad, trabajar colaborativamente y mantener una actitud ética, respetuosa y profesional en el desarrollo de sus funciones.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Teoría Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 04 Horas Taller: 00 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 04 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Denisse Zúñiga Gómez
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito que el estudiantado identifique las principales metodologías de la dirección de escena y comprenda sus fundamentos conceptuales y operativos. Su estudio permitirá ampliar la visión sobre los distintos enfoques teatrales y fortalecer los saberes teóricos y metodológicos relacionados con la dirección y la actuación. La finalidad es que el estudiantado construya criterios propios para analizar propuestas escénicas, sustentar decisiones creativas y desarrollar una práctica artística informada y reflexiva. Se ubica en la etapa básica, es de carácter de obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las metodologías de la dirección escénica, mediante la revisión de los fundamentos de la dirección escénica y la comparación de los referentes teóricos para fundamentar sus decisiones artísticas y escénicas con actitud crítica e investigadora, respeto y apertura.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Cuadro comparativo de directores y sus postulados: Debe contener una postura crítica ante sus metodologías, organice la información de modo claro y difunda el conocimiento adquirido a través de infografías, videos, o algún otro soporte digital o audiovisual.

Ensayo crítico escrito de una puesta en escena: Debe integrar los conceptos teóricos escénicos y relacionar las metodologías vistas en clase con una argumentación clara y una reflexión personal.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Elementos de la dirección escénica

Competencia

Analizar los elementos fundamentales de la dirección escénica mediante la lectura crítica de referentes teóricos y discusión de ejemplos escénicos con el fin de desarrollar propuestas escénicas coherentes y creativas, con tolerancia y pertinencia.

Contenido

- 1.1. Conceptualización
 - 1.1.1. Análisis del texto dramático o fuente de creación escénica
 - 1.1.2. Conflicto, estructura dramática, análisis de personaje, género y estilo, temas y subtemas
 - 1.1.3. Investigación contextual: Contexto histórico, social y cultural
 - 1.1.4. Influencias artísticas y corrientes estéticas
 - 1.1.5. Revisión de antecedentes de montajes relevantes
 - 1.1.6. Investigación del autor y su intención
- 1.2. Composición espacial
 - 1.2.1. Concepción preliminar del espacio escénico
 - 1.2.2. Relación del actor con el espacio
 - 1.2.3. Imaginación de composiciones y dinámicas visuales
 - 1.2.4. Estilo visual (minimalista, cargado, abstracto, realista, expresionista, etc.)
- 1.3 Trabajo y formación actoral
 - 1.3.1. Indicaciones preliminares sobre actuación y estilo interpretativo
 - 1.3.2. El rol del actor dentro de la metáfora escénica
 - 1.3.3. Foco, energía y cualidades del movimiento
- 1.4. Construcción rítmica
 - 1.4.1. Ritmo interno y externo de la puesta
 - 1.4.2. Dinámicas de tensión y distensión
 - 1.4.3. Progresión rítmica de escenas y cuadros
- 1.5. Diseño plástico de la escena
 - 1.5.1. Identificación de metáforas centrales
 - 1.5.2. Construcción de símbolos visuales, sonoros y corporales
 - 1.5.3. Lineamientos iniciales para escenografía
 - 1.5.4. Concepto de iluminación y su uso simbólico
 - 1.5.5. Estética del vestuario y caracterización
 - 1.5.6. Lineamientos sonoros y musicales
- 1.6. Composición estética
 - 1.6.1. Concepción preliminar del espacio escénico
 - 1.6.2. Relación del actor con el espacio
 - 1.6.3. Imaginación de composiciones y dinámicas visuales
 - 1.6.4. Estilo visual (minimalista, cargado, abstracto, realista, expresionista, etc.)

Duración

24 horas

Unidad II. Metodologías de la dirección escénica del siglo XX**Competencia**

Integrar los elementos fundamentales de la dirección escénica a partir del análisis, comparación, argumentación, comprensión y reflexión de las distintas metodologías de los directores teatrales con la finalidad de fortalecer su capacidad para sustentar decisiones creativas y construir propuestas escénicas fundamentadas con coherencia y actitud investigativa.

Contenido

- 2.1. Constantin Stanislavski
 - 2.1.1. Método vivencial
 - 2.1.2. Método de acciones físicas
- 2.2. Vsévolod Meyerhold
 - 2.2.1. Metodología del teatro físico
 - 2.2.2. Biomecánica, la ciencia del teatro
- 2.3. Jerzy Grotowski
 - 2.3.1. Lo sagrado
- 2.4. Antonin Artaud
 - 2.4.1. Arte total
- 2.5. Bertolt Brecht
 - 2.5.1. Distanciamiento
- 2.6. Peter Brook
 - 2.6.1. Espacio vacío
 - 2.6.2. Teatro de imágenes
- 2.7. Bob Wilson
 - 2.7.1. El arte de iluminar
- 2.8. Seki Sano
 - 2.8.1. Teatro realista en México
- 2.9. Ludwik Margules
 - 2.9.1. Teatro íntimo

Duración

24 horas

Unidad III. Metodologías de la dirección escénica en México**Competencia**

Aplicar los principios de la dirección escénica mediante la elaboración de escritos críticos de una puesta en escena presencial o texto dramático seleccionado para resolver problemáticas de carácter escénico con apertura al diálogo, actitud ética y responsable.

Contenido

- 3.1. Directores Teatrales Relevantes en México
 - 3.1.1. Directores Clásicos y Fundacionales
 - 3.1.2. Directores Contemporáneos Reconocidos
 - 3.1.3. Directores Emergentes o de Nuevas Tendencias
 - 3.1.4. Directores enfocados en teatro físico, experimental o performance
 - 3.1.5. Directores vinculados con compañías relevantes
- 3.2. Análisis de los elementos de la dirección escénica
 - 3.2.1. Elección de puesta en escena o texto dramático
 - 3.2.2. Análisis comparativo de las metodologías y estilos

Duración

16 horas

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Análisis comparativo

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Cuadros comparativos
- Infografías
- Material audiovisual

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Tareas	10%
– Exposiciones	20%
– Cuadro comparativo de directores	40%
– Ensayo crítico	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Cañas Murillo, J. (2022). Reseña de *El actor borbónico (1700-1831)*, de J. Á. Barrientos. *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 70(2). En *Catálogo Cimarrón*.

Ceballos, E. (1992). *Principios de dirección escénica* (Selección y notas). En *Catálogo Cimarrón*.

García-Pascual, R. (2018). *Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia*, Óscar Cornago Bernal. *Anales de la literatura española contemporánea*, 43(2), 517–521. En *Catálogo Cimarrón*.

Jiménez, S., & Ceballos, E. (1988). *Técnicas y teorías de la dirección escénica* (2ª ed.). Grupo Editorial Gaceta, S.A. En *Catálogo Cimarrón*.

Meyerhold, V. E. (2010). *Lecciones de dirección escénica (1918–1919)* (J. Saura & B. Khakimzianova, Trads.; J. A. Hormigón, Present.). En *Catálogo Cimarrón*.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Brook, P. (2007). *La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el teatro*. Alba editorial. [clásica]

Grotowski, J. (1998). *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. <http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones11/11garre.pdf>[clásica]

Meyerhold, V.E. (2009). *Lecciones de dirección escénica*. Asociación de directores de escena de España. [clásica]

- Meyerhold, V. E. (2009). *Meyerhold: textos teóricos*. Asociación de directores de escena de España. [clásica]
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós. [clásica]
- Pavis, P. (2016). *El análisis de los espectáculos: Teatro, mimo, danza, cine*. Paidós. [clásica]
- Stanislavski K. S. (2009). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Editorial Alba, [clásica]
- Stanislavski K. S. (2012). *El proceso de dirección escénica* (apuntes de ensayos). Escenología. [clásica]
- Stanislavski K. S. (1953). *Un actor se prepara*. Diana. [clásica]
- Ubersfeld, A. (1996). *Leer el teatro I: Del texto a la puesta en escena*. Cátedra. [clásica]
- Ubersfeld, A. (1997). *Leer el teatro II: La puesta en escena*. Cátedra. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

La persona docente debe contar con formación en Teatro, Artes Escénicas o áreas afines, preferentemente con posgrado. Se requiere experiencia en análisis de propuestas escénicas, conocimiento de metodologías de dirección y manejo de referentes teóricos del teatro. Debe mostrar habilidades docentes, capacidad para guiar procesos de reflexión crítica, claridad expositiva, responsabilidad profesional y apertura al diálogo académico. También debe fomentar un ambiente de trabajo respetuoso, creativo e incluyente, que promueva el análisis riguroso y la construcción de criterios propios en el estudiantado.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Texto y acción
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 06 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:10
Eta de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Práctica Escénica
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Ramón Verdugo López
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito principal es iniciar a cada estudiante en las herramientas y principios de la construcción de situaciones y escenas dramáticas. Se centra en el estudio profundo de la acción dramática, la circunstanciación escénica y la naturaleza del conflicto dramático.

Durante la unidad de aprendizaje cada estudiante comprenderá la acción dramática, la circunstanciación escénica y el conflicto dramático. Se busca iniciar al estudiantado en el terreno de la construcción de situaciones y escenas dramáticas, lo cual será material de trabajo en todas las unidades del área creativa. Esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa disciplinaria con carácter de obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Construir una situación ficticia, a partir de la circunstanciación mediata e inmediata, para el desarrollo de una escena dramática, con apertura y compromiso.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presenta una escena de entre diez y doce minutos que permita al actor estar en situación con su personaje.

Construye colaborativamente un ejercicio escénico que integre las escenas de todo el grupo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Acción

Competencia

Distinguir los tipos de acciones escénicas, por medio de la observación de las diferentes reacciones que producen en los actores dependiendo de la carga de objetivo que estas llevan, para aplicarlos en escena, con apertura y conciencia escénica.

Contenido

- 1.1. Objetivo
- 1.2. Acción-Reacción
- 1.3. Tarea escénica
- 1.4. Súper Objetivo

Duración

10 horas

Unidad II. Situación**Competencia**

Analizar las acciones físicas y emotivas que intervienen en un hecho escénico, mediante el reconocimiento del conjunto de elementos indispensables, para colocarse en una situación dramática, con responsabilidad y actitud reflexiva.

Contenido

- 2.1. Antecedentes
- 2.2. Circunstancias
- 2.3. Motivación

Duración

10 horas

Unidad III. Conflicto**Competencia**

Visualizar las dimensiones del conflicto dramático, a través de ejercicios de dramatización en clase para aplicarlos en la construcción de una escena determinada con apertura y respeto.

Contenido

- 3.1. Conflicto Externo
- 3.2. Conflicto Interno
- 3.3. Desarrollo, clímax y desenlace

Duración

12 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Acción

Práctica 1: Objetivo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Recibe una situación determinada que incluye objetivos de los personajes involucrados.
3. Improvisa la escena incluyendo objetivos débiles, escenas sin objetivos, o con el mismo objetivo pero en diferentes situaciones.
4. Diseña una situación partiendo de la construcción de los objetivos de los personajes.
5. Reflexiona en plenaria sobre el tipo de objetivos y su aplicación en la escena
6. Recibe retroalimentación docente.
7. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 2: Acción-reacción

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Presenta una improvisación partiendo de los objetivos de los personajes.
3. Recibe premisas diversas que integra en la improvisación.
4. Modifica su objetivo, su corporalidad, su relación con el otro y con el espacio en respuesta a las premisas recibidas.
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 3: Tarea escénica

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Improvisa una escena partiendo de los objetivos de los personajes.
2. Recibe una tarea escénica que no podrán descuidar en el transcurso de la escena.
3. Recibe retroalimentación docente.
4. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 4: Superobjetivo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Se organiza en equipos.
2. Diseña tres escenas en equipo.
3. Cada escena tiene una diferencia temporal.
4. Define el superobjetivo de la historia que se debe cumplir en cada una de las tres escenas.
5. Busca cumplir los pequeños objetivos que tiene en cada escena y lograr el superobjetivo.
6. Recibe retroalimentación docente.
7. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Unidad II. Situación

Práctica 5: Antecedentes

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Planea una improvisación que incluya un conflicto.
2. Identifica los antecedentes de un personaje.

3. Estudia las circunstancias explícitas.
4. Estudia las circunstancias implícitas.
5. Elabora una partitura de procesos mentales que lo lleven a la apropiación de los antecedentes.
6. Desarrolla la improvisación escénica una vez comprendido el proceso.
7. Recibe retroalimentación docente.
8. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 6: Circunstancias

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Planea una improvisación con antecedentes claros.
2. Recibe diversas premisas que se integran al desarrollo de la improvisación.
3. Analiza la aportación de coherencia y claridad respecto a las circunstancias inmediatas y mediatas.
4. Recibe retroalimentación docente.
5. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 7: Motivación

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Elige una historia de la nota roja del periódico.
2. Deduce las motivaciones que llevaron a las protagonistas de la historia a realizar la acción que se relata ahí.
3. Realiza un ejercicio de entre tres y cinco minutos donde comunica a los espectadores el estado anímico por el que atraviesa el protagonista justo después de la realización de dicha acción.
4. Recibe retroalimentación docente.
5. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Unidad III. Conflicto

Práctica 8: Conflicto Externo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Realiza diferentes improvisaciones donde cada uno tiene un objetivo y para lograrlo tiene que convencer al compañero o compañera, explorando diferentes posibilidades para cumplir con el objetivo a partir de la realización de acciones.
 - a. A vive solo.
 - b. B vive con A
 - c. B entra al departamento o casa que comparte con A.
 - d. A se encuentra en su casa o departamento, donde vive solo, realizando una acción cotidiana.
 - e. A se sorprende al ver que entra una persona a su casa, parece conocerlo y al departamento, el actor debe justificar, con lógica, coherencia y sentido de verdad, la presencia de esa persona en su casa y accionar en consecuencia.
 - f. B llega a su casa o departamento y se encuentra con la persona con la que vive que actúa de manera extraña, como si no lo conociera.
 - g. Justifica, con lógica, coherencia y sentido de verdad, la actitud de esa persona y accionar en consecuencia.
2. Recibe retroalimentación docente.
3. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 9: Conflicto Externo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Se coloca en una fila, separado dos metros de distancia de su compañero o compañera.
3. Identifica la meta al final de la fila (un árbol, una silla, una bandera, etc).
4. Inicia el ejercicio al principio de la fila y busca llegar a la meta.

5. Se enfrenta a obstáculos (que cada uno de sus compañeros y compañeras representa y que tienen como objetivo impedirle el paso para resguardar la meta).
6. Alcanza la meta.
7. Se integra a la fila ocupando el último lugar.
8. Recibe retroalimentación docente.
9. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada.
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 10: Conflicto Externo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Diseña una improvisación que consta de tres escenas que suceden en días diferentes y tienen un objetivo particular.
3. Realiza la improvisación y cumple con los objetivos, uno a uno, para al final llegar o cumplir una meta máxima.
4. Recibe retroalimentación docente.
5. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 11: Conflicto Interno

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Construye la partitura de acción de una escena improvisada.
3. Realiza un análisis del personaje.
4. Construye la partitura de acción interna a partir de responder a preguntas como ¿qué le pasa? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué alternativas de reacción tiene? ¿Cómo llegó hasta allí?
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 12: Conflicto Interno

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Construye una partitura de acción interna y externa a partir de la selección de una escena de una obra dramática.
3. Analiza al personaje.
4. Construye partituras de acción externa e interna respondiendo a preguntas como ¿qué le pasa? ¿Qué lo provoca? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué alternativas de reacción tiene? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Quién o qué lo puso en esa situación? ¿Cuál es su estado físico? ¿Qué tanto le afecta el entorno (espacio, tiempo, temperatura etc.)?
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 13 : Conflicto Interno

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes
2. Selecciona un texto dramático
3. Lee en clase el texto seleccionado
4. Analiza el texto
5. Pone atención en su estructura y en la construcción de los personajes.
6. Relaciona el análisis con los conceptos revisados en clase.
7. Recibe retroalimentación docente.
8. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 14 : Conflicto Interno

Duración

12 horas

Procedimientos

1. Recibe instrucciones docentes.
2. Regresa al texto seleccionado y elige una escena con al menos 2 personajes.
3. Diseña y ejecuta la escena.
4. Busca organicidad, coherencia, asertividad, emoción verdadera y línea ininterrumpida de acción interna y externa.
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Registra los avances en la bitácora de la práctica.

Recursos de apoyo

- Música grabada
- Elementos escenográficos básicos

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	20%
– Bitácora de prácticas de taller	10%
– Escena individual	20%
– Ejercicio escénico colectivo	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Eines, J. (2005). *Hacer actuar: Stanislavski contra Strasberg* (4 ed.). Editorial Gedisa. <https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/lc/uabc/titulos/61071> [Clásica]

Müller, C. (Coord.). (2007). *El training del actor*. (M. D. Ponce G., Trad.). Universidad Nacional Autónoma de México Instituto Nacional de Bellas Artes. [Clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Barba, E. (2022). *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. Interzona Editora.

Carez-Lorca, S. (Ed.). (2019). *La intuición en la actuación: Ensayos reflexivos sobre la intuición en el trabajo actoral a propósito del proceso creativo de la obra Cortesía*. Grupo de Investigación Escénica, Departamento de Teatro, Universidad de Chile. <https://www.scribd.com/document/501425013/La-Intuicion-en-La-Actuacion>

Sánchez, J. A. (2025). *Ética y representación*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/496705722/Sanchez-Etica-Representacion>

Stanislavski, C. (2009). *Ética y disciplina: Método de acciones físicas*. <http://biblioteca.universia.net> [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro y preferentemente con posgrado en Literatura, Teatro o Lingüística. Además, de preferencia con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser responsable y creativo.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Maquillaje y Vestuario
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Herramientas Digitales para la Escena
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Joel Vences Fernández Frida Cueva Castañeda
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa disciplinaria con carácter de obligatoria, tiene como requisito haber aprobado la unidad de aprendizaje de Herramientas Digitales para la Escena y pertenece al área de conocimiento de Creación, tiene la finalidad de conocer el rol desempeñado por quien diseñe un vestuario y maquillaje dentro del ejercicio teatral, así como relacionarse con diversos procesos creativos que le brinden herramientas para crear sus propios diseños, los cuales respondan a las necesidades del carácter de un personaje y puedan ser empleados en sus montajes escénicos; así mismo, le permitirá hacer una correcta selección y uso responsable de materiales.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear diseños de vestuario y maquillaje para personajes, a través de un análisis de texto, mediante la elaboración de bocetos, cotizar y realizar lista de producción de materiales entregables a un departamento de producción o contable para generar una identidad estética de una puesta en escena con originalidad, profesionalismo y comunicación eficiente con profesionales de la gestión.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Realización de bocetos según la calidad que exige la rúbrica para maquillaje y vestuario elaborados a lo largo del curso, con lista cotizable de materiales y ensayo sobre el proceso creativo, desde la selección de texto hasta su realización.

Materialización de vestuario y ejecución de maquillaje aplicados a la construcción de un personaje.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE.

Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Vestuario Teatral: el rol del diseñador

Competencia.

Experimentar las tareas que cumple quien diseñe un vestuario en la práctica escénica y su relación con el resto del equipo creativo, a partir de documentación histórica del vestuario teatral y la revisión de procesos creativos, para identificar elementos visuales y comprender la terminología que se emplea en el desarrollo de un diseño, con previsión y compromiso.

Contenido

1.1. Vestuario teatral.

1.1.1. Breve historia del vestuario teatral.

1.1.1.1 Semiótica del color y forma vestuario.

1.1.2. Su función simbólica y aplicación diegética en la acción dramática.

1.1.3. Relación de diseño de vestuario con el resto de la producción escénica.

1.2. Procesos creativos en el diseño de vestuario escénico.

1.2.1. Administración y almacenaje de vestuario.

Duración

04 horas

Unidad II. Diseño de vestuario escénico

Competencia.

Realizar diseños de vestuario orientados a personajes teatrales, a partir de documentación bibliográfica, análisis de texto, para su integración a las acciones de una puesta en escena, con disciplina y organización.

Contenido

2.1. Principios del diseño plástico.

2.2. Historia de la moda, usos y funcionalidad

2.2. Análisis de texto y hermenéutica del texto dramático aplicado a la puesta en escena

2.2.1. Carácter del personaje.

2.3. Propuesta de diseño.

2.3.1. Investigación y documentación teórico histórica.

2.3.2. Imágenes de referencia.

2.3.3. Bocetos a color y propuesta de materiales.

2.3.4. Tipo de materiales para la realización de maquillaje y vestuario.

2.3.5. Planeación presupuestal para procesos administrativos y gestión.

2.4. Patronaje y confección.

2.4.1. Realización de vestuario a escala.

Duración

05 horas

Unidad III. Maquillaje escénico

Competencia.

Desarrollar las áreas de competencia del cuerpo de maquillistas y vestuaristas en la práctica escénica y su relación con el concepto general de la propuesta escénica, a partir de la revisión de procesos creativos, en el presente y en distintas épocas históricas para identificar elementos visuales y comprender la terminología que se emplea en el desarrollo de un diseño, con previsión y compromiso.

Contenido

3.1. Especificidades y características del maquillaje escénico.

3.1.1. Caracterización de personajes.

3.1.2. Medidas de higiene, seguridad y salud en el taller de maquillaje.

3.1.3. Uso de herramientas para costura.

3.1.3. Maquillaje bidimensional y tridimensional.

3.1.4. Técnicas de maquillaje.

3.2. Procesos creativos en el diseño de maquillaje

3.3. Documentación fotográfica y audiovisual de diversas caracterizaciones de maquillaje bidimensional y tridimensional.

3.4. Aplicación y uso de látex y prostéticos en la caracterización de personajes.

Duración

05 horas

Unidad IV. Diseño de maquillaje bidimensional**Competencia.**

Realizar diseños de maquillaje bidimensional orientados a la caracterización de personajes tipo y estilo, a partir de documentación bibliográfica, análisis de texto e Historia del Arte, para su integración a las acciones de una puesta en escena, con disciplina y organización.

Contenido

- 4.1. Análisis de texto enfocado al diseño escénico de personaje en la puesta escénica
 - 4.1.1. Carácter del personaje
- 4.2. Propuesta de diseño
 - 4.2.1. Documentación e investigación y la importancia del uso de imágenes de referencia.
 - 4.2.2. Realización de bocetos a color y selección de materiales adecuados a las tareas escénicas del personaje y discurso artístico.
- 4.3. Realización
 - 4.3.1. Práctica de maquillaje: Mimo y clown
 - 4.3.2. Práctica de maquillaje: Cambio de sexo
 - 4.3.3. Práctica de maquillaje: Señas de enfermedad o condiciones médicas específicas.
 - 4.3.4. Práctica de maquillaje: Uso de latex en cicatrices, prostéticos y efectos especiales.
 - 4.3.5. Observación de los resultados obtenidos en corporización de personajes.

Duración

09 horas

Unidad V. Maquillaje y vestuario dentro de la puesta escénica.**Competencia.**

Producir metodológicamente un diseño de vestuario y maquillaje aplicados a la creación de personajes, a través del análisis de texto, elaboración de bocetos y selección de materiales pertinentes para una caracterización de calidad, con disciplina y compromiso.

Contenido

- 5.1. Análisis de texto: Necesidades de la puesta en escena
 - 5.1.1. Carácter del personaje según el análisis de texto.
- 5.2. Propuesta de diseño de maquillaje y vestuario para el personaje

5.2.1. Investigación y documentación teórica: imágenes de referencia

5.2.2. Bocetos a color. Selección de materiales

5.3. Realización

5.3.1. Pruebas de maquillaje

5.3.2. Confección y patronaje de vestuario

5.3.3. Ensayos con maquillaje y vestuario

5.3.4. Presentación de los resultados obtenidos en un ejercicio a público.

Duración

09 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Vestuario Teatral: el rol del diseñador

Práctica 1: Historia del Vestuario.

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Investiga el desarrollo del vestuario cotidiano en diferentes épocas históricas, sus materiales y uso utilitario.
3. Realiza un álbum de compilación (individual o por equipo) digital o físico donde muestre de manera gráfica la historia del vestuario.
4. Expone los diferentes álbumes frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Conexión a Internet
- Adminículos electrónicos

Práctica 2: Colores; Combinación y colorimetría.

Duración

03 horas

Procedimiento.

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Experimenta el uso y combinación de colores a partir de los tres colores básicos, blanco y negro, utilizando el círculo cromático.

3. Realiza ejercicios de modo individual donde muestre de manera gráfica la combinación de colores primarios y complementarios
4. Muestra los resultados frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo

Práctica 3: Estrellas del Vestuario.

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Investiga a los principales creadores del vestuario en su comunidad.
3. Desarrolla preguntas para entrevista con registro de audio y/o video.
4. Realiza una entrevista a un creador local
5. Presenta las diferentes entrevistas frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo.

- Teléfono celular o medios para grabar audiovisual.
- Computadora para edición.
- Proyector.

Práctica 4: Vestuario y presupuesto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Presupuesta materiales para un hipotético vestuario (caso dado por su docente)
3. Realiza una tabla de presupuesto según las indicaciones de su docente.
4. Participa en la presentación ejecutiva del presupuesto frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Conexión a internet.
- Computadora para edición.
- Proyector.

Unidad II. Diseño de vestuario escénico

Práctica 5: Vestuario y manos a la obra

Duración

15 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Propone el desarrollo de un vestuario original para una puesta escénica, contemplando la viabilidad de materiales y su obtención.
3. Realiza un boceto físico donde muestre de manera gráfica su diseño vestuario y componentes.
4. Realiza un patronaje de vestuario o plan de confección para las prendas de vestuario.
5. Realiza una tabla de presupuesto para vestuario.
6. Realiza vestuario a escala.
7. Participa en exposición de los diferentes álbumes frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Material de costura
- Papel para patronaje
- Tela o material para la realización del vestuario

Unidad III: Maquillaje escénico

Práctica 6: Estrellas del maquillaje teatral

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Investiga a los principales creadores del maquillaje en su comunidad.
3. Desarrolla preguntas para entrevista con registro de audio y/o video.
4. Realiza una entrevista a un creador local
5. Presenta las diferentes entrevistas frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo.

- Teléfono celular o medios para grabar audiovisual.
- Computadora para edición.
- Proyector.

Práctica 7: Maquillaje y presupuesto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Presupuesta materiales para un hipotético maquillaje (caso dado por su docente)
3. Realiza una tabla de presupuesto según las indicaciones de su docente.
4. Participa en la presentación ejecutiva del presupuesto frente al grupo para su retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Conexión a internet.
- Computadora para edición.
- Proyector.

Práctica 8: Maquillaje y manos a la obra

Duración

15 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.
2. Propone el desarrollo de un maquillaje original para una puesta escénica, contemplando la viabilidad de materiales y su obtención.
3. Realiza un boceto físico donde muestre de manera gráfica su diseño, maquillaje y componentes.
4. Realiza una tabla de presupuesto para maquillaje.
5. Realización de maquillaje.

Recursos de apoyo

- Maquillaje teatral
- Elementos de asepsia

Práctica 09: Maquillaje y vestuario dentro de la puesta escénica.

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones de su docente.

2. Propone el desarrollo de una caracterización completa con maquillaje y vestuario original para una propuesta escénica, contemplando la viabilidad de materiales y su obtención.
3. Realiza mínimo tres bocetos físicos donde muestre de manera gráfica su diseño de maquillaje, vestuario y demás componentes de atrezzo.
4. Realiza una tabla de presupuesto general para la caracterización.
5. Corporeización del concepto.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Infografías
- Presentaciones ejecutivas

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	10%
– Prácticas taller	10%
– Tareas	15%
– Boceto de vestuario	10%
– Boceto de maquillaje	10%
– Boceto de personaje original	15%
– Ejecución de bocetos y presupuestos	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Campbell, J. (2025). *Makeup for the performing arts*. Salem Press Encyclopedia.
- Curtin, M., & Sanson, K. (Eds.). (2017). *Voices of Labor: Creativity, Craft, and Conflict in Global Hollywood*. University of California Press. [classic]
- Landis, D. N. (2014). *Diseño de vestuario* (R. Diéguez Diéguez, Trad.). Blume. [classic]
- McLean, A. L. (Ed.). (2016). *Costume, makeup, and hair*. Rutgers University Press. [classic]
- Meade, N. (2023). Dressing Malcolm X. *New Yorker*, 99(38), 11–12.
- Smith, A. (2021). *El gran libro de la costura* (4a ed.). DRAC; DK, Penguin Random House.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Amaden-Crawford, C. (2014). *Confección de moda: técnicas básicas* (B. Herrero, Trad.). Gustavo Gili. [clásica]
- Debreceni, T. (2013). *Special make-up effects for stage and screen: Making and applying prosthetics* (2.ª ed.). Focal Press. [classic]

Jowers, S. J. (2015). *Theatrical costume, masks, make-up and wigs: A bibliography and iconography*. Routledge. [classic]

Universitat Oberta de Catalunya. (s.f.). *Vestuario, maquillaje, caracterización y máscara*. Art Toolkit. <https://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/vestuario-maquillaje-caracterizacion-y-mascara>

XII. PERFIL DOCENTE

Profesional con Licenciatura en Teatro, Diseño de Vestuario, Diseño Escénico, Artes Visuales, Estilismo y Maquillaje Profesional, Caracterización o áreas afines, preferentemente con especialización en vestuario escénico, maquillaje artístico o caracterización para cine, teatro o televisión, con experiencia profesional y/o docente mínima de dos años en el diseño y creación de vestuario y maquillaje para la escena y medios audiovisuales. Debe contar con dominio comprobable de técnicas, procesos creativos y herramientas digitales para la conceptualización y realización de vestuario y maquillaje

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-1
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Poéticas Escénicas de la Modernidad
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 03 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 03 Créditos: 08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Erick Isaac Sainz Castillo
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Poéticas Escénicas de la Modernidad tiene como propósito que el estudiantado identifique y comprenda las particularidades de la escena moderna, así como el contexto ideológico, social y cultural que determinó su evolución. Este acercamiento permitirá analizar críticamente las transformaciones de las poéticas escénicas en sus fundamentos teóricos y en sus prácticas creativas. La finalidad es fortalecer la capacidad del estudiantado para interpretar, contextualizar y producir discursos escénicos fundamentados, aplicables a diversos ámbitos de la creación teatral contemporánea. Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Examinar las poéticas escénicas y la literatura dramática de la modernidad, mediante la revisión bibliográfica especializada, la reflexión guiada en debates académicos y la investigación del contexto geográfico, histórico, filosófico y científico, para comprender y dimensionar dichas poéticas escénicas en relación con la teoría y los hechos que influyeron en el desarrollo del teatro con curiosidad intelectual, apertura al diálogo y a la argumentación fundamentada, así como respeto por la diversidad cultural.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Portafolio Integrador de Poéticas Escénicas de la Modernidad, integrado por tres productos:

- El primero será una escenificación grupal, presentada como síntesis o fragmento del texto dramático estudiado, que demuestre comprensión de los personajes, situaciones, circunstancias principales y el tono de la obra.
- El segundo será una exposición estructurada con índice, introducción, desarrollo, conclusiones y preguntas finales en la que se muestre dominio del texto seleccionado y su análisis mediante uno a tres conceptos revisados en clase. Se evaluará la capacidad de síntesis, la comprensión conceptual, la identificación de personajes, acción, espacio y tiempo, así como la claridad, formalidad, profesionalismo y solidez argumentativa.
- El tercer producto será un proyecto final consistente en un ensayo de 4 a 5 cuartillas sobre un tema libre articulado con tres conceptos, temas o textos del curso, acompañado de una exposición de 10 a 15 minutos. Ambos deberán evidenciar un uso pertinente, analítico y creativo de los contenidos estudiados.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Las bases de la modernidad

Competencia

Distinguir los hechos históricos, geográficos y culturales que dieron forma al periodo de la modernidad, mediante la realización de investigación, revisión bibliográfica, documental y de textos dramáticos, para conocer y dimensionar los fundamentos paradigmáticos de este periodo con pensamiento crítico, apertura al diálogo y responsabilidad con la verdad histórica

Contenido

- 1.1. La Reforma Protestante
- 1.2. Descartes: Racionalidad y burguesía
- 1.3. Galileo vs. la Iglesia
- 1.4. La ciencia newtoniana
- 1.5. La dialéctica hegeliana
- 1.6. La revolución industrial

Duración

07 horas

Unidad II. Poéticas escénicas del clasicismo

Competencia

Distinguir las principales características estéticas del teatro y la poesía dramática del mundo moderno, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos y teóricos para lograr reconstruir un panorama amplio de la modernidad a partir de sus poéticas escénicas y el contexto artístico, histórico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética, argumentación fundamentada y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 2.1. El racionalismo y el clasicismo
- 2.2. El pensamiento científico de Marlow en “Fausto”
- 2.3. Racine y la tragedia racionalista
- 2.4. Molière y la crítica a la burguesía
- 2.5. Riccoboni “Lelio”: el actor moderno
- 2.6. Polémica entre el actor frío y el actor sensible
- 2.7. “La paradoja del comediante” de Diderot

Duración

10 horas

Unidad III. Pensamiento romántico, idealismo y realismo

Analizar los hechos históricos, filosóficos y artísticos que propiciaron la evolución y diversificación de las poéticas escénicas vistas en la unidad previa, mediante la realización de investigación, revisión bibliográfica y documental, para conocer y dimensionar los fundamentos paradigmáticos de dicho periodo con pensamiento crítico, apertura al diálogo y responsabilidad con la verdad histórica.

Contenido

- 3.1. El Sturm und Drang y la unificación del Estado Alemán
- 3.2. El pensamiento romántico: poesía y filosofía
- 3.3. La reivindicación de los saberes herméticos
- 3.4. La dialéctica hegeliana
- 3.5. Lessing

Duración

10 horas

Unidad IV. La irracionalidad en la modernidad

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas del auge de la corriente irracionalista en la modernidad, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos y filosóficos para lograr reconstruir un panorama de dicho periodo a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico, filosófico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 4.1. Schopenhauer: la voluntad
- 4.2. Nietzsche: la voluntad de poder y lo dionisiaco
- 4.3. El inconsciente antes de Freud
- 4.4. "Fausto" de Goethe
- 4.5. "Tristán e Isolda" de Wagner

Duración

07 horas

Unidad V. Positivismo y naturalismo

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas del auge de la corriente naturalista en la modernidad, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos y filosóficos para lograr reconstruir un panorama de dicho periodo a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico, filosófico y cultural con curiosidad intelectual, argumentación fundamentada y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 5.1. El positivismo de Comte
- 5.2. El naturalismo de Zola y Antoine
- 5.3. El naturalismo de Ibsen, Strindberg y Chéjov
- 5.4. El sistema Stanislavski como método científico

Duración

08 horas

Unidad VI. El nacimiento de las vanguardias

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas del nacimiento de las vanguardias teatrales, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos, sociológicos e históricos para lograr reconstruir un panorama de dicho periodo a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico, filosófico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 6.1. Meyerhold y el constructivismo ruso
- 6.2. La Patafísica de Jarry
- 6.3. E. G. Cgraig: ritmo y geometría
- 6.4. El expresionismo: Munch, Murnau y Reinhardt

Duración

06 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad II. Poéticas escénicas del clasicismo

Práctica 1: Escenificaciones del clasicismo

Duración

08 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la modernidad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón

- Computadora
- Internet
- Objetivos opcionales de utilería y vestuario

Unidad III. Pensamiento romántico, idealismo y realismo.

Práctica 2: Escenificaciones del Sturm und Drang y el romanticismo.

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la modernidad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada,

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet

Unidad v. Positivismo y naturalismo

Práctica 3: Escenificaciones del naturalismo

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la modernidad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada,

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet

Unidad VI. El nacimiento de las vanguardias

Práctica 4: Escenificaciones vanguardistas

Duración

08 horas

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático que haga referencia a sucesos históricos de la modernidad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	40 %
– Portafolio integrador	40%
– Tareas y participación	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Cline B. L. (2004). *Los creadores de la nueva física*. Fondo de Cultura Económica. [Clásica]
- Dilthey W. (1945). *De Leibniz a Goethe*. FCE. [Clásica]
- Lessing G. (2004). *Dramaturgia de Hamburgo de Ephraim Lessing*. Asociación de Directores de Escena de España. [Clásica]
- Schiller F. (1999). *Don Carlo; La conjuración de Fiesco; Intriga y amor; Federico Schiller*. Porrúa. [clásica]
- Wilde O. (2000). *La importancia de llamarse Ernesto; El abanico de Lady Windermere; Una mujer sin importancia; Un marido ideal*. Porrúa. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Berthold M. (1974). *Historia social del teatro vol. 2*. Guadarrama. [clásica]
- Braun E. (1986). *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Galerna. [clásica]
- Ceballos É. (1999). *Las técnicas de actuación en México*. Escenología. [clásica]
- Dubatti J (comp.). (2013). *El actor. Arte e historia*. Libros de Godot. [clásica]
- Dubatti J (comp.). (2013). *Historia del actor*. Colihue, 2008. [clásica]
- Dubatti J (comp.). (2013). *Historia del actor II*. Colihue, 2009. [clásica]
- Durán M. J. M. (2009). *Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases: sobre las relaciones entre economía, cultura e ideología*. Fundación Arte y Derecho. [clásica]
- Fazio M. y Gamarra D. (2001). *Historia de la filosofía III. Filosofía moderna*. Palabra. [clásica]
- Fazio M. y Fernández Labastida F. (2004). *Historia de la filosofía IV. Filosofía contemporánea*. Palabra. [clásica]
- Geymonat L. (1998). *Historia de la filosofía y la ciencia*. Crítica. [clásica]
- Hull L.W.H. (2011). *Historia y filosofía de la ciencia*. Crítica. [clásica]
- Suances M. y Villar Ezcurra A. (2004). *El irracionalismo I. De los orígenes del pensamiento hasta Schopenhauer*. Síntesis. [clásica]
- Suances M. y Villar Ezcurra A. (2004). *El irracionalismo II. De Nietzsche a los pensadores del absurdo*. Síntesis. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura y, preferentemente, posgrado en Teatro, Dramaturgia, Literatura Dramática, Artes Escénicas, Filosofía o áreas afines. Se considera deseable que posea experiencia sólida como creadora o creador escénico, dramaturga o dramaturgo, así como habilidades demostradas en escritura teatral y en la elaboración de textos dramáticos. Asimismo, deberá contar con experiencia docente, de preferencia frente a grupo en contextos de formación teatral, y mostrar competencias para guiar procesos académicos vinculados con la composición dramática, el análisis estructural del texto teatral y la creación escénica. Se valorará que la persona docente sea metódica, responsable y comprometida con la formación integral del estudiantado, con capacidad para comunicar ideas de manera clara, promover el pensamiento crítico, fomentar la

creatividad, trabajar colaborativamente y mantener una actitud ética, respetuosa y profesional en el desarrollo de sus funciones.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Dramaturgia
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:06
Etapas de formación:	Básica.
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Daniel Serrano Moreno
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta Unidad de Aprendizaje tiene como propósito desarrollar las habilidades de escritura creativa en el área de la dramaturgia, al mismo tiempo que le proporciona un conocimiento profundo de los procesos, elementos y estructuras fundamentales del drama desde una perspectiva analítica y literaria. Su importancia radica en la necesidad intrínseca de que todo creador escénico (actor, director, diseñador o dramaturgo) domine la arquitectura del lenguaje dramático y comprenda la manera en que dicha estructura incide y determina la naturaleza del hecho escénico completo. Se ubica en la etapa básica, es de carácter obligatorio, pertenece al área de conocimiento de Creación, requiere que el alumno haya cursado previamente las unidades de aprendizaje de Teoría del drama y Teoría Escénica.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Experimentar las técnicas de la escritura dramática a través de la revisión y el análisis de la teoría y la praxis de la composición teatral, para diseñar obras originales y estructuras dramáticas complejas susceptibles de escenificación con apertura estética, riesgo creativo, disciplina artística y compromiso con la calidad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

El estudiantado deberá elaborar un texto dramático original, con una extensión mínima de 5,000 palabras, en la que integre de manera coherente los principios teóricos y metodológicos revisados en clase.

La obra deberá mostrar dominio de la estructura dramática, claridad en la construcción de personajes, solidez en su conflicto, manejo pertinente del tiempo, espacio escénico, así como una propuesta creativa sustentada en criterios estéticos y dramatológicos con un alto nivel de profesionalismo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Unidad Social y de Género; Inclusión; Excelencia; Vanguardia; Innovación Social e Interculturalidad.

VI. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Principios dramáticos

Competencia

Identificar los principios y elementos que rigen la construcción dramática a través del estudio de la acción dramática, para establecer un marco conceptual fundamental para la escritura teatral, con claridad, apertura crítica y honestidad intelectual.

Contenido

- 1.1. Literatura en acción: diferencias entre la narrativa, la lírica y la dramática.
- 1.2. Elementos de construcción dramática: actantes y conflictos.
- 1.3. Estructuras dramáticas elementales.
- 1.4. Recta cronológica y recta dramática.
- 1.5. Rasgos de dramaturgialidad.

Duración

04 horas

Unidad II. Creación de personajes

Competencia:

Crear una red actancial mediante el diseño de personajes y situaciones dramáticas para construir una estructura articulada, sólida y coherente, con creatividad, respeto y compromiso estético.

Contenido

- 2.1. Deseos, motivos, razones, estrategias y obstáculos.
- 2.2. Objetivos de personaje a corto, mediano y largo plazo.
- 2.3. Generación de temas dramáticos específicos.

Duración

04 horas

Unidad III. Uso de la narración en el drama

Competencia:

Elaborar situaciones dramáticas a partir de la conversión de estructuras narrativas al lenguaje dialógico, para crear textos teatrales breves y eficaces, con originalidad, responsabilidad creativa, compromiso ético, con una actitud de apertura artística, disciplina en el proceso de escritura y disposición para la reflexión crítica.

Contenido:

- 3.1. La narración como elemento del drama.
- 3.2. Narrador extradiegético: Omnisciente.

3.3. Narrador intradieético: La narración del personaje.

Duración

04 horas

Unidad IV. Creación de la fábula

Competencia

Elaborar situaciones y anécdotas ficcionales mediante la revisión de los principios estructurales del código teatral, para producir textos viables y efectivos en su representación escénica con disciplina en el proceso de escritura, disposición para la reflexión crítica y compromiso ético y social.

Contenido

- 4.1. La acción mediante el diálogo.
- 4.2. Creación de situaciones dramáticas congruentes.
- 4.3. Desarrollo de la historia (Fábula)
- 4.4. Dramaturgialidad y sus rasgos.

Duración

04 horas

VII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Principios Dramatúrgicos

Práctica 1: Diccionario Personal

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica
2. Crea un Glosario Creativo Personal
3. Utiliza una fase guiada en clase donde
4. Selecciona diez (10) palabras de su entorno, infancia o tema de obra,
5. Asigna una definición no convencional y creativa bajo la supervisión docente.
6. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.
7. Repite de forma individual y continua a lo largo del periodo escolar hasta alcanzar un total de 180 palabras redefinidas,

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz

- Computadora y procesador de textos.

Práctica 2: Narración como base del drama

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe un cuento a partir de dos palabras del diccionario personal, tomando en cuenta su “definición”.
3. Realiza la lectura del cuento en voz alta y su docente lo guía para que encuentre su utilidad en el drama. Hay retroalimentación de cada ejercicio por parte de su docente y grupo.
4. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Unidad II. Creación de personajes

Práctica 3: Indagación de temas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Redacta lo que un personaje tiene previsto lograr al final del día, al final del año y al final de su vida.
3. Identifica los obstáculos específicos que podrían impedirle alcanzar cada uno de esos objetivos, exceptuando la muerte como impedimento. Los deseos y metas deberán ser concretos y claramente definidos, evitando formulaciones ambiguas.
4. Responde las preguntas formuladas por su docente de manera concisa y directa, y escribe solo la respuesta ya que se tiene un límite de tiempo para cada pregunta que es de 30 segundos a un minuto.
5. Discute en equipo de tres, cinco temas que resulten interesantes para trabajar en un texto dramático, el tiempo límite es de quince minutos.
6. Escoge de manera individual un tema para trabajar en el texto dramático.

7. Responde de manera concisa y directa las preguntas que haga su docente, y que incluyen aspectos del tema elegido.
8. Transforma al personaje principal, cambiando su edad, su sexo, su raza, su nacionalidad, etcétera.
9. Contesta 30 preguntas que construyen al personaje principal, de manera directa y concisa proporcionadas por su docente.
10. Escribe lo que el personaje principal tiene planeado hacer al final del día, al final del año y al final de la vida, y cuáles son los obstáculos para conseguirlo, sin contar como obstáculo la muerte. Los deseos deben ser concretos, no ambiguos.
11. Escribe lo que el personaje principal tiene planeado hacer al final del día, al final del año y al final de su vida, describiendo de manera concreta cada uno de sus deseos u objetivos.
12. Identifica los obstáculos específicos que le impiden alcanzarlos (sin considerar la muerte como obstáculo).
13. Evita planteamientos vagos o generales; los deseos y dificultades deben ser precisos y coherentes con la construcción del personaje.
14. Escribe un monólogo del personaje principal, con las determinantes que su docente dicte.
15. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos
- Cuestionario

Práctica 4: Red actancial del personaje

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Realiza una red actancial de un personaje.
3. Elabora por lo menos cinco obstáculos y cinco estrategias para que el personaje principal logre su objetivo.
4. Escribe un diálogo de máximo 20 parlamentos, con un número de didascalias libres, entre el personaje principal y el antagonista. El diálogo debe quedar abierto para otras escenas.
5. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 5: Tres monólogos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe tres monólogos a partir de los deseos de un personaje: al final del día, al final del año y al final de su vida, así como los obstáculos que tiene para lograrlo.
3. Mezcla los monólogos.
4. Presenta de manera individual los monólogos al grupo para discusión general.
5. Evalúa la pertinencia escénica del resultado final a partir de la discusión generada.
6. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 6: La llamada a solas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena en la que el personaje se comunica por teléfono. En el texto deberá aparecer únicamente lo que el personaje dice; a partir de sus líneas, el lector o espectador deberá deducir las respuestas del interlocutor. Asegúrate de que la situación sea comprensible únicamente con el diálogo del personaje y cuida la coherencia, la intención y el subtexto de cada intervención.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel y lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 7: La llamada de interlocutor fuera de escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena en la que un personaje sostiene una conversación telefónica con un interlocutor que no aparece en escena. Durante la llamada, otro personaje se encuentra presente y el protagonista intenta ocultarle información, lo cual debe reflejarse exclusivamente a través de las acciones, silencios y diálogos del personaje que habla por teléfono. La escena debe permitir deducir tanto lo que ocurre en la llamada como la tensión generada por la presencia del segundo personaje.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 8: Dos personajes, ocho preguntas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe el nombre y la edad de dos personajes.
3. Responde las siguientes preguntas: ¿Hace cuánto que se conocen? ¿En qué circunstancia se conocen? ¿Qué es lo que abiertamente les gusta del otro? ¿Qué es lo que secretamente les gusta del otro? ¿Qué es lo que abiertamente no les gusta del otro? ¿Qué es lo que secretamente no les gusta del otro? ¿Qué es lo que obtiene el uno del otro? ¿Qué es lo que quieren el uno del otro y no han conseguido todavía?
4. Escribe un diálogo entre estos dos personajes, que incluya conflicto dramático.
5. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel y lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 9: Improvisación dramática

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena, a partir de dos personajes (de los cuales sólo se sabe nombre y edad) y el lugar en el que están, a partir de las determinantes que el docente proporciona.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- computadora y procesador de textos
- Determinantes dramáticas.

Práctica 10: Información alterna

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena en la que un personaje comunica a otro una noticia muy buena, mientras oculta al mismo tiempo una noticia muy mala. La mala noticia no debe revelarse de manera explícita, sino quedar sugerida para la o el lector-espectador a través de acciones, silencios, actitudes o subtexto.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Unidad III: Uso de la narración en el drama.

Práctica 11: Rastreo narrativo

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Observa su entorno (personas y lugar)
3. Escribe una lista de lo que las personas destilan. (5 aromas, 5 colores, 5 texturas, 3 sabores, 5 frases que escuchamos)
4. Elige una persona para observar de manera discreta.
5. Escribe 51 cosas que el personaje recuerda de su vida.
6. Escribe 5 acciones del comportamiento físico entre dos personas.
7. Escribe 10 detalles arquitectónicos del lugar.
8. Escribe un cuento a partir de la actividad de observación.
9. Escribe una escena basada en el cuento escrito previamente.
10. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 12: Transposición Narrativo-Dramática

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Elige un fragmento narrativo no mayor a una cuartilla.
3. Clasifica la narrativa (diálogo directo, acción física, emoción-sensación, monólogo interno).
4. Escribe una escena a partir de los recursos narrativos obtenidos.
5. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- computadora y procesador de textos

Unidad IV: Creación de la fábula.

Práctica 13: Recta cronológica y recta dramática.

Duración:

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Realiza una recta cronológica.
3. Realiza una recta dramática disociándola de la recta cronológica
4. Escribe una escena que se sitúe al principio de la recta dramática.
5. Escribe una escena que se sitúe al centro de la recta dramática.
6. Escribe una escena que se sitúe al final de la recta dramática.
7. Realiza una recta dramática que no coincida con la recta cronológica
8. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 14: Diálogo epistolar.

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena donde los personajes dialogan a través de cartas.
3. Analiza la construcción de la estructura dramática.
4. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel.
- Lápiz.
- Computadora y procesador de textos.

Práctica 15: Ejercicio “No te vayas”

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe una escena con las siguientes características:
 - Dos personajes comparten casa habitación.
 - El personaje B ama al personaje A.
 - A puede o no amar a B.
 - B decide irse de la casa.
 - A intenta convencerlo de que no se vaya.
 - Debe darle importancia a la argumentación de ambos y crear una situación.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel
- Lápiz
- Computadora y procesador de textos

Práctica 16: Planteamiento de la fábula.

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para la realización de la práctica.
2. Escribe el planteamiento de un texto dramático sin necesidad de seguir una secuencia cronológica lineal incorporando los rasgos fundamentales de la dramaturgialidad. Asegúrate de construir una situación inicial significativa, definir la relación entre los personajes, establecer el conflicto o tensión principal y sugerir el universo dramático en el que se desarrolla la acción. El planteamiento debe ser claro, coherente y capaz de detonar el desarrollo posterior de la obra.
3. Entrega el resultado de la práctica y realiza retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Papel.
- Lápiz.
- Computadora y procesador de textos.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategias de enseñanza

- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Discusión guiada
- Instrucción directa o guiada
- Proyectos integradores o interdisciplinarios
- Simulación de casos reales
- Tutoría entre pares

Estrategias de aprendizaje

- Aprendizaje autorregulado
- Desarrollo de proyectos sociales o productivos
- Interacción con actores reales (clientes, comunidades, usuarios)
- Investigación acción participativa
- Investigación documental
- Investigación empírica
- Práctica reflexiva
- Resolución de problemas
- Toma de apuntes estratégicos
- Trabajo colaborativo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Prácticas taller	40%
– Portafolio de ejercicios	10%
– Texto dramático	50%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

García Barrientos, J. L. (2004). *Cómo se comenta una obra de teatro: Guía práctica*. Síntesis.

Lavandier, Y. (2005). *La dramaturgia: Los mecanismos del relato*. Alianza Editorial.

Lojo, M. (2011). *Estructura dramática*. Paso de Gato.

Mamet, D. (2002). *Tres usos del cuchillo*. Ediciones del Bronce.

Ubersfeld, A. (2004). *El diálogo teatral*. Galerna.

Williams, R. (2017). *Escribir para teatro*. Editorial Escénica.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Berenguer, Á. (2002). *Sobre el texto dramático y su representación escénica*.

Jessen, C. B., & Jordà, C. B. (2017). Pedagogías de la Fragmentación en Joseph Danan, Jean-Pierre Sarrazac y José Sanchis Sinisterra. (Google Académico)

Olguín, D. (2017, 14 de marzo). *Hablemos de dramaturgia, con David Olguín* Video. Centro Nacional de las Artes. https://www.youtube.com/watch?v=ZnaNcw_LthU

Sanchis Sinisterra, J. (2014, 31 de marzo). *Narraturgia y las nuevas fronteras de la dramaturgia contemporánea* Video. Cátedra Alfonso Reyes. <https://www.youtube.com/watch?v=EWikprD60g4>

Serrano, D. (2020) *La palabra en acción con Bertha Hiriart y Luis Mario Moncada*. Cultura BC.
<https://www.youtube.com/watch?v=V4DYB-BBnlk>

XII. PERFIL DOCENTE

La persona docente deberá contar con posgrado en Literatura Dramática, Dramaturgia, Artes Escénicas o áreas afines, así como experiencia sólida como creadora o creador escénico específicamente en la escritura de obras teatrales. Se requiere experiencia docente en asignaturas de teatro y habilidades avanzadas para el diseño, análisis y acompañamiento de procesos dramatúrgicos.

Deberá poseer competencias para guiar la creación de textos teatrales, analizar estructuras dramáticas y orientar el desarrollo de propuestas originales. Asimismo, se espera que fomente un ambiente formativo respetuoso y creativo, y que actúe con ética profesional, responsabilidad, claridad comunicativa y compromiso con la enseñanza y la actualización continua.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Proceso Escénico Dirigido
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 08 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:12
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Texto y Acción
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Yoall Morales Uribe José Constantino Hernández Espinosa Víctor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En esta unidad de aprendizaje las y los estudiantes participarán como intérpretes en una puesta en escena dirigida por el docente. En esta puesta en escena, las y los estudiantes deberán de disponer de los conocimientos y habilidades adquiridas en periodos escolares anteriores, determinando que técnicas y métodos le son más eficaces para crear un personaje, montar una escena e incluir elementos escenotécnicos que le apoyen en su representación. Se imparte en etapa disciplinaria, es de carácter obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación. Para cursarla, es necesario haber aprobado la unidad de aprendizaje de Texto y Acción.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear personajes originales y coherentes a partir de la aplicación práctica de teorías, métodos y técnicas de actuación, para su integración a una puesta en escena con actitud colaborativa y disciplina.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Entrega de bitácoras donde se recopile y se exponga de forma crítica la metodología de creación de personaje y el proceso de integración en la puesta en escena.
- Presentación y/o presentaciones escénicas donde se logre crear un personaje a partir del uso asertivo del gesto, la voz, la corporalidad, el uso del espacio y la emoción en la puesta en escena bajo la dirección escénica y actoral de un docente.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Interculturalidad, Excelencia, Equidad social y de Género e Inclusión.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Lectura y Análisis

Competencia

Analizar un texto dramático a partir de sus referencias contextuales con la finalidad de realizar la selección de un personaje y el análisis del mismo para definir la propuesta estética de la puesta en escena con una actitud de apertura y compromiso.

Contenido

- 1.1. Análisis dramático del texto
 - 1.1.1. Primera lectura
 - 1.1.2. Signos y puntos clave del texto dramático
- 1.2. Selección de personajes
 - 1.2.1. Casting
 - 1.2.2. Lectura desde el personaje

Duración

06 horas

Unidad II. Exploración

Competencia

Analizar los elementos del personaje a representar por medio de la exploración corporal, vocal e interpretación artística para crear personajes e integrarlos a las escenas finales con responsabilidad y apertura.

Contenido

- 2.1. Signos y puntos clave del personaje en el texto dramático
 - 2.1.1. Características
 - 2.1.2. Objetivos
 - 2.1.3. Contexto
- 2.2. Características físicas del personaje
 - 2.2.1. Corporalidad
 - 2.2.2. Carácter vocal
- 2.3. Improvisación de escenas
 - 2.3.1. Diseño de prácticas de improvisación
- 2.4. Montaje de escenas
 - 2.4.1. Estructura de libro de dirección

Duración

06 horas

Unidad III. Producción y presentación

Competencia

Crear una puesta en escena por medio de la integración de los personajes, la construcción de escenas y elementos escenotécnicos del montaje, para presentarla a un público con compromiso y actitud colaborativa.

Contenido

- 3.1. Ruta crítica de la puesta en escena
 - 3.1.1. Integración de elementos plásticos de apoyo
 - 3.1.2. Ensayos técnicos
 - 3.1.3. Ensayo general
 - 3.1.4. Presentación final

Duración

20 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Lectura y análisis

Práctica 1: Presentación de obra a trabajar

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica
2. Analiza la obra expuesta por el docente para trabajar durante el semestre.
3. Realiza una exposición de la obra a modo de lectura dramatizada con el grupo.
4. Dialoga con el resto del grupo y el docente las primeras impresiones del texto.
5. Presenta sus conclusiones del texto frente al grupo.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Computadora
- Proyector

Práctica 2: Análisis de la estructura del texto dramático

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Examina la estructura dramática del texto.
3. Identifica su género y estilo.
4. Investiga el tono y las características propias de los montajes correspondientes a este.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Computadora
- Proyector

Práctica 3: Selección de elenco

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Construye una primera propuesta del personaje para la selección de elenco.
3. Presenta su propuesta de personaje.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Ropa de trabajo
- Elementos escénicos análogos de exploración

Práctica 4: Análisis de personaje

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Enumera los elementos del personaje explícitos en el texto.
3. Analiza las acciones dramáticas y su trayectoria fabular.
4. Desarrolla una personalidad del personaje en base al análisis realizado.
5. Realiza una exposición sobre tus conclusiones al grupo.
6. Compara tu reflexión y análisis con la de tus compañeros.
7. Integra las conclusiones del resto del elenco para un análisis dramático más exhaustivo.
8. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos

Unidad II. Exploración

Práctica 5: Crear las características de un personaje

Duración

24 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Crea las características del personaje al explorar con tus herramientas físico verbales
3. Expón sus exploraciones frente al docente.
4. Crea ideas propuestas de montaje y marcaje con el personaje.
5. Integra las propuestas con el resto de los compañeros del elenco.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo

Práctica 6: Improvisaciones: deseos y conflictos del personaje dramático

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Desarrolla la relación de los personajes, creando improvisaciones basadas en el texto dramático, para tener un primer acercamiento entre los personajes creados y el texto dramático.
3. Selecciona las diferentes escenas de la obra a trabajar, y se analizarán los objetivos y conflictos de los personajes dentro de esta.

4. Desarrollar improvisaciones donde lleve a cabo la escena, integrando su personaje creado.
5. Crea una improvisación que cumpla las características dramáticas de la escena de la que se parte.
6. Entrega improvisación.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos escenográficos básicos

Práctica 7: Diseño de escenas

Duración

48 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Diseña escenas, integrando la creación de personaje y las relaciones que existen entre ellos, para tener un trazo escénico del montaje con actitud responsable y disciplina.
3. Diseña tus escenas.
4. Presenta tus escenas al grupo.
5. Recibe retroalimentación docente sobre los elementos que no estén logrados a nivel actoral.
6. Atiende las retroalimentaciones emitidas por su docente (en caso de no tener elementos acertados, se deberá rediseñar la escena, se debe explicar el camino a seguir, y se deben declarar las pautas para la construcción).

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos escenográficos básicos
- Bocina para música de apoyo

Unidad III: Producción y presentación

Práctica 8: Elementos plásticos de la escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.

2. Identifica los elementos plásticos de la escena que pueden ser integrados al diseño, enlistando los elementos que el trazo y los personajes requieren, para enriquecer el espacio de ficción con actitud responsable y disciplina.
3. Analiza el texto, la construcción de personajes y el trazo escénico.
4. A partir del análisis realizado, elabora un listado de la ropa, los objetos, los muebles, el audio y la iluminación que requiere el montaje.
5. Se reúne en equipos.
6. Se realiza una planeación y organización de fechas.
7. Se designa un responsable para conseguir todos los elementos necesarios.
8. Se declara el acuerdo establecido en el grupo.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos escenográficos básicos
- Bocina para música de apoyo

Práctica 9: Integración de la producción escénica

Duración

16 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Se realiza la integración de elementos plásticos de la escena.
3. Se ensaya con los elementos para el montaje con el propósito de hacer lógico y ágil el trabajo que tiene con estos el actor con actitud responsable y disciplina.
4. Se realiza el ensayo, integrando los elementos adquiridos, permitiendo que el diseño escénico y de personajes se modifique respecto a estos.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos escenográficos básicos
- Bocina para música de apoyo

Práctica 10: Ensayo generales con ojos externos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Presenta un ensayo al público, integrando todos los elementos trabajados en clase, para probar la estructura total de la puesta en escena.
3. Revisa todos los elementos actorales y plásticos asimilados. Asimismo, considerando el desarrollo de los ensayos sin interrupciones. Realiza un último ensayo, con público seleccionado previamente, que al final de la función pueda compartir sus puntos de vista con los actores y el director.
4. Realiza los últimos ajustes previos a la presentación final.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos de producción escénica finalizados
- Bocina para música de apoyo

Práctica 11: Temporada de funciones al público.

Duración

11 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Muestra el trabajo del grupo, representando el montaje de la clase, para integrar el trabajo frente al público a la experiencia del actor con actitud responsable y disciplina.
3. Comparte la experiencia personal con el grupo.
4. Reflexiona sobre los elementos logrados y los que hace falta desarrollar, y trabajarlos para las próximas funciones.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos de producción escénica finalizados
- Música de apoyo
- Consola de luces
- Audio
- Foro de prácticas

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Documentación de proceso

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Bitácora de análisis y exploración	20%
– Prácticas de taller en el proceso de montaje	40%
– Tareas	10%
– Presentación y/o presentaciones escénicas	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Stanislavski, K. (1938): *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Alba. [clásica]

Stanislavsky, C. (2005). *Un actor se prepara*. Diana. [clásica]

Adler, S. (2000). *The art of acting*. New York, United States of America: Applause [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

BBC. (2003, [enero] [15]). *Discovering John Cazale* 2009[Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=w7MaK79qEjY>

Benedetti, J. (2022) *Stanislavski: An introduction*. Bloomsbury Publishing

Giordano, E. (1982). *La teatralización de la obra dramática de Florencio Sánchez a Roberto Arlt*. Premia. [clásica]

Pruneda, C. (2005). *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco- CONACULTA. [clásica]

Serrano, R. (1994). *Dialéctica del trabajo del actor*. ASBE. [clásica]

Szondi, M. (1998). *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Institut del teatre.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o áreas afines. Contar preferentemente posgrado de Teatro o áreas afines. Debe contar con experiencia profesional de dirección escénica. Ser responsable, empático, organizado y con un carácter incluyente a la diversidad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Gestión de Proyectos y Políticas Culturales
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Ramón Verdugo López José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A través de esta unidad de aprendizaje el alumnado comprende el funcionamiento del ecosistema cultural, gobernanza, políticas y derechos culturales, adquiere las herramientas básicas para diseñar y formular proyectos y herramientas de participación ciudadana para la formulación de políticas culturales pertinentes, articulando diagnóstico, objetivos, estrategias y un presupuesto inicial, en coherencia con las políticas culturales y necesidades de su contexto. La unidad de aprendizaje es de carácter obligatorio, se ubica en la etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Gestión.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar un proyecto cultural viable que incluya fundamentos de políticas culturales, elementos de planeación estratégica, así como instrumentos de financiamiento y evaluación, a través del análisis del entorno cultural, la identificación de problemáticas y/o necesidades específicas, para coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad por el acceso a la cultura como derecho humano, con servicio, liderazgo, responsabilidad y justicia.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora una carpeta de proyecto cultural que integre antecedentes, justificación, objetivos, metas, plan de trabajo, presupuesto, estrategias de financiamiento y evaluación.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Compromiso con la responsabilidad social; Equidad social y de género; Inclusión; e Innovación Social.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Ecosistema cultural y políticas públicas

Competencia

Analizar el ecosistema cultural, marco jurídico y políticas públicas vigentes a través de la consulta de fuentes públicas de información e indicadores económicos y demográficos para identificar necesidades, agentes clave, oportunidades del contexto, conocer métodos de gobernanza, participación ciudadana, y definir el rol del gestor cultural dentro de este marco, con diligencia, disciplina y atención al entorno.

Contenido

- 1.1. Conceptos básicos: cultura, desarrollo cultural y derechos culturales
- 1.2. Niveles de competencia de gobernanza y orden jurídico
- 1.3. Políticas culturales, locales, estatales, federales y tratados internacionales
- 1.4. Mapeo del ecosistema cultural regional
- 1.5. Perfil del gestor(a) cultural y campos de acción
- 1.6. Prácticas y ética de la gestión cultural

Duración

08 horas

Unidad II. Diseño y formulación del proyecto

Competencia:

Formular un proyecto cultural que integra diagnóstico, objetivos, metas, actividades y cronograma mediante herramientas de planeación estratégica que le permitan construir una propuesta pertinente y coherente con el contexto, de manera responsable, creativa y proactiva.

Contenido

- 2.1. El proyecto cultural y sus fases
- 2.2. Diagnóstico y análisis de problemáticas
- 2.3. Árbol de problemas y objetivos
- 2.4. Objetivos y metas
- 2.5. Antecedentes y fundamentación
- 2.6. Actividades y cronograma de trabajo

Duración

10 horas

Unidad III. Evaluación del proyecto

Competencia

Diseñar un sistema básico de evaluación para un proyecto cultural mediante la selección de criterios, técnicas e indicadores que permitan valorar el logro de objetivos y la calidad de los resultados, con asertividad, eficacia, responsabilidad y honestidad.

Contenido

- 3.1. Tipos de evaluación
- 3.2. Criterios de evaluación
- 3.3. Instrumentos, técnicas y herramientas
- 3.4. Construcción de indicadores

Duración

06 horas

Unidad IV. Financiamiento y posibles fuentes

Competencia

Elaborar un presupuesto inicial y estrategias de financiamiento para el diseño de un proyecto cultural, a través de la identificación de recursos y fuentes institucionales o privadas que asegure su viabilidad con honestidad, versatilidad, integridad y conciencia.

Contenido

- 4.1. Identificación de recursos necesarios
- 4.2. Elaboración de un presupuesto inicial
- 4.3. Fuentes institucionales, convocatorias y apoyos públicos
- 4.4. Fuentes privadas, patrocinio y alianzas
- 4.5. Consideraciones para la viabilidad del proyecto

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Ecosistema cultural y políticas públicas

Práctica 1: Elementos del ecosistema creativo

Duración

04 horas

Procedimiento

- 1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
- 2. Se reúne en equipos, revisa leyes, tratados internacionales y reglamentos culturales.
- 3. Elabora una presentación en power point o canva.

4. Expone frente al grupo la información.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Legislación
- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Práctica 2: Marco jurídico y niveles de gobierno

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones y exposición para la realización de la práctica.
2. Realiza estudio de caso de proyectos culturales exitosos dentro o fuera de México
3. Identifica y enumera las fuentes de financiamiento identificando prácticas éticas.
4. Expone frente al grupo la información.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Unidad II. Diseño y formulación del proyecto

Práctica 3: Identificación de problema o necesidad

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Socializa con el grupo un análisis de su entorno para definir la problemática o necesidad que quiere resolver.
3. Realiza un árbol de problemas y un árbol de objetivos.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

Práctica 4: Redacción de proyecto

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Realiza la redacción de antecedentes, justificación, objetivos, metas y cronograma de su proyecto.
3. Elabora un documento que entrega de manera formal.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.

Unidad III. Evaluación del proyecto

Práctica 5: Diseño de evaluación

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Selecciona qué instrumentos, técnicas y herramientas utilizará en su proyecto, y construye al menos 5 indicadores que le permitan evaluarlo.
3. Entrega un documento con su diseño de evaluación completo.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

Unidad IV. Financiamiento y posibles fuentes

Práctica 6: Investigación de recursos y elaboración de presupuesto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Realiza un listado de todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto
3. Elabora un presupuesto detallado para conocer el valor total.
4. Socializa su presupuesto con el grupo.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a Internet

Práctica 7: Selección de financiamiento.

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Identifica fuentes de financiamiento privadas, públicas y autogestivas, selecciona las más adecuadas de acuerdo a la naturaleza de su proyecto.
3. Realiza un diagrama de flujo para obtención de financiamiento, este muestra cronograma, y recursos que requiere.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos

- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Presentaciones ejecutivas

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Asistencia	05%
– Evaluaciones actividades de Unidad I	20%
– Carpeta de proyecto:	75%
Formulación del proyecto	
Diseño de plan de evaluación	
Plan de financiamiento	
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Díaz-Morilla, P., & Castro-Martínez, A. (2022). Cultura visual y comunicación híbrida. Nuevas formas de publicidad aplicadas al teatro. *Revista FAMECOS - Mídia, Cultura e Tecnologia*, 29(1), e43365. <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2022.1.43365>

Herrera, J. I. (2025). Defensa cultural y patrimonial ante megaproyectos energéticos: el caso de comunidades mayas en México. *Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas*, 31(63).

Hu, M., Jin, Y., & Keppo, J. (2025). The Crowdfunding Effects on Venture Capital Investment. *Management Science*, 71(9), 7333–7346. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.00994>

López Garrido, P., & Carrillo Márquez, L. (Coords.). (2022). Investigación, conservación y manejo del patrimonio cultural sumergido en México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Maheshkar, C., & Sharma, V. (Eds.). (2023). Cross-cultural Business and Management: Perspectives and Practices. Vernon Press.

Saint-Pierre, D., & Gattinger, M. (2021). *Cultural Policy: Origins, Evolution, and Implementation in Canada's Provinces and Territories*. University of Toronto Press.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Bayardo, R. (2018). Repensando la gestión cultural en Latinoamérica. *Praxis de la gestión cultural*, 17-31. [clásica]

Bernárdez López, J. (2003). *La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos*. Observatorio Iberoamericano de Cultura. [clásica]

Roselló i Cerezuela. (2004). *Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales*. Ariel Patrimonio. [clásica]

Tempel, E. R., Seiler, T. L., Aldrich, E. E., & Rosso, H. A. (2011). *Achieving excellence in fundraising* (3rd ed.). Jossey-Bass. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Gestión, Comunicación o alguna de las Artes Escénicas con especialidad y/o experiencia en la gestión o producción, preferentemente con experiencia en diseño de proyectos culturales. Experiencia docente mínima de dos años. Ser una persona proactiva, responsable y que fomente el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones creativas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Escenografía y Utilería
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Maquillaje y vestuario
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Frida Cueva Castañeda José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Escenografía y Utilería es una asignatura que prepara al alumnado para el diseño y la creación de espacios y elementos escénicos, utilizando tanto técnicas tradicionales como herramientas digitales aplicadas a la escena. El objetivo es que las y los estudiantes desarrollen una comprensión integral de la escenografía y la utilería, abordando aspectos funcionales, estéticos y simbólicos, y aprendan a integrar nuevas tecnologías en el proceso creativo. Esta materia fomenta la capacidad de los futuros profesionales para diseñar propuestas escénicas coherentes e innovadoras, que respondan a las necesidades narrativas y expresivas de las producciones teatrales, audiovisuales y otros lenguajes escénicos. La asignatura se imparte en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Creación. Para cursarla, es necesario haber aprobado previamente la unidad de aprendizaje de Maquillaje y Vestuario.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar propuestas escenográficas originales y pertinentes aplicando los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías y medios digitales, enfoques interdisciplinarios e innovación, con constancia y creatividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentar un diseño de escenografía y utilería, mediante la exposición de una maqueta digital con sus respectivos cambios espaciales, anexando bocetos a color y planos de construcción de cada elemento.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Vanguardia; Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Arquitectura teatral y Escenografía

Competencia

Analizar la terminología fundamental del ámbito teatral, incluyendo la maquinaria escénica y los elementos escenográficos con sus funciones aplicadas, a partir de la consulta de materiales teóricos, audiovisuales y ejemplos prácticos, para comprender el lenguaje técnico del diseño escénico y su uso dentro de los procesos de producción, con precisión y responsabilidad.

Contenido

1.1. Terminología teatral

1.1.1. Maquinaria escénica.

1.1.2. Elementos escenográficos. Funciones aplicadas.

Duración

06 horas

Unidad II. El rol del Escenógrafo

Competencia

Analizar las tareas que cumple el diseñador de escenografía en la práctica escénica y su relación con el resto del equipo creativo, a partir de la consulta de materiales bibliográficos y audiovisuales referentes al diseño escénico y sus procesos creativos, para identificar elementos visuales y comprender la terminología que se emplea en el desarrollo de un diseño, con previsión y compromiso.

Contenido

2.1. Rol del escenógrafo.

2.1.1. Relación acción-espacio.

2.1.2. Relación del escenógrafo con el resto del equipo creativo: iluminador, vestuarista, maquillista, personal técnico.

2.2. Del texto a la imagen: procesos creativos en el diseño de escenografía.

2.2.1. Adolfo Appia.

2.2.2. Gordon Craig.

2.2.3. Escenógrafos contemporáneos.

Duración

08 horas

Unidad III. Diseño de escenografía

Competencia

Realizar diseños de escenografía orientados a un texto dramático, a partir de su análisis y documentación bibliográfica, para su integración a las acciones de una puesta en escena, con eficacia y disposición.

Contenido

3.1. Análisis de texto: Necesidades de la puesta en escena.

3.1.1. Estudio de las circunstancias, posibilidades del espacio y cambios en la escena.

3.2. Propuesta de diseño.

3.2.1. Investigación y documentación teórica.

3.2.2. Imágenes de referencia.

3.2.3. Interpretación plástica del espacio: Bocetos digitales.

3.2.4. Propuesta de materiales.

3.3. Principios de realización.

3.3.1. Técnicas de construcción.

3.3.2. Materiales.

3.3.3. Mecanismos de movimiento.

3.3.4. Pintura escénica y acabados

3.4. Realización

3.4.1. Plantas y cortes longitudinales. Dimensiones.

3.4.2. Constructivos. Medidas de los elementos diseñados e inmobiliario.

3.4.3. Cotización de materiales.

Duración

18 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Arquitectura teatral y Escenografía

Práctica 1: Reconocimiento de terminología teatral básica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Lee y analiza la terminología teatral proporcionada.
3. Identifica partes y zonas del escenario en imágenes o planos.
4. Elabora un glosario ilustrado por equipos con los términos asignados.
5. Expone brevemente los términos ante el grupo.
6. Registra observaciones y dudas.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Pizarrón
- Fichas o hojas de trabajo
- Imágenes de escenarios
- Proyector o pantalla

Práctica 2: Identificación de maquinaria escénica

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones sobre seguridad básica.
2. Observa los elementos de maquinaria escénica en el escenario o maquetas.
3. Identifica varas, telones, bambalinas, parrilla y mecanismos principales.
4. Registra en un plano la ubicación de cada elemento.
5. Recorre el área técnica o revisa fotografías de apoyo.
6. Formula preguntas sobre funcionamiento y uso.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Planos del escenario
- Fotografías de maquinaria escénica o acceso al escenario
- Equipo básico de seguridad.

Práctica 3: Análisis de elementos escenográficos y sus funciones

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el análisis de la escena.
2. Observa una imagen o video de un montaje teatral.
3. Identifica los elementos escenográficos presentes (telones, practicables, muebles, objetos).

4. Analiza la función de cada elemento dentro de la escena.
5. Elabora un cuadro comparativo: “Elemento -Función -Material probable”.
6. Comparte conclusiones con el grupo.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Fotografías o videos de montajes
- Hojas para cuadro comparativo
- Proyector o pantalla.

Práctica 4: Reconocimiento del rol del escenógrafo

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Revisa materiales digitales sobre el rol del escenógrafo.
3. Identifica las tareas y responsabilidades principales del diseñador escénico.
4. Abre un documento digital (Docs, Word o Canva) y organiza la información en un esquema visual.
5. Incluye imágenes de referencia obtenidas mediante búsqueda en línea.
6. Comparte su archivo con el grupo y comenta los hallazgos.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora,
- Imágenes de referencia,
- Proyector.

Práctica 5: Relación acción–espacio mediante análisis digital y croquis en SketchUp

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la relación entre acción dramática y espacio escénico.
2. Observa un fragmento de escena en video o fotografía digital.
3. Identifica cómo la acción determina la organización espacial.
4. Abre SketchUp y crea un archivo nuevo.
5. Dibuja un croquis simple en 3D del espacio donde se desarrolla la acción (caja escénica básica).
6. Coloca referencias espaciales mínimas (zonas de desplazamiento, niveles, entradas/salidas).
7. Exporta una vista general y la presenta al grupo.

8. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- SketchUp
- Mouse
- Video o fotografías digitales de escenas
- archivo base del escenario.

Práctica 6: Relación del escenógrafo con el equipo creativo mediante análisis audiovisual

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes sobre la colaboración entre escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y técnica.
2. Observa material audiovisual donde interactúen estas áreas.
3. Identifica momentos donde los lenguajes visuales se integran o dependen unos de otros.
4. Abre una herramienta digital (Miro, Canva o Docs) y elabora un mapa de relaciones del equipo creativo.
5. Inserta capturas de pantalla o imágenes de referencia que ilustren las conexiones identificadas.
6. Expone brevemente el mapa ante el grupo.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Videos de procesos creativos

Práctica 7: Del texto a la imagen: referentes de Appia, Craig y escenógrafos contemporáneos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para el análisis de referentes escenográficos.
2. Busca imágenes y videos de Adolphe Appia, Gordon Craig y diseñadores contemporáneos.
3. Organiza los referentes en una presentación digital (Canva, PowerPoint o Slides).
4. Identifica las características principales de cada propuesta visual.

5. Abre SketchUp y modela un volumen simple que represente la estética de uno de los referentes.
6. Exporta una imagen del modelo y la integra a la presentación.
7. Expone al grupo sus conclusiones.
8. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- SketchUp
- Bibliografía digital
- Proyector

Unidad III: Diseño de escenografía

Práctica 8: Análisis del texto y necesidades escénicas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones para realizar el análisis técnico del texto dramático.
2. Identifica lugares, temporalidades, atmósferas y acciones que requieren espacialización.
3. Enlista necesidades escénicas y de utilería según la lectura.
4. Clasifica las necesidades según prioridad y función en escena.
5. Comparte tus hallazgos con el grupo para generar una síntesis común.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Guía de análisis
- Proyector

Práctica 9: Estudio del espacio escénico y mapa de posibilidades

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Observa las características del espacio escénico real o del escenario base digital.
2. Identifica accesos, dimensiones, alturas, zonas de riesgo y posibilidades de montaje.
3. Abre SketchBook y genera un croquis inicial del espacio.
4. Marca posibles zonas de acción, desplazamientos y puntos de tensión.
5. Presenta el croquis al docente para su revisión.

Recursos de apoyo

- SketchBook
- Fotografías del espacio escénico
- Computadora o tableta

Práctica 10: Moodboard e imágenes de referencia para la propuesta de diseño

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones para seleccionar referencias visuales pertinentes.
2. Busca imágenes relacionadas con atmósferas, materiales, épocas, colores y texturas.
3. Organiza el material en un moodboard digital.
4. Analiza cómo cada imagen aporta a la construcción del espacio escénico.
5. Presenta el moodboard al grupo para retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Bancos de imágenes
- SketchBook o Canva
- Computadora

Práctica 11: Bocetos digitales de la escenografía en SketchBook

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones para traducir el análisis del texto a forma espacial.
2. Abre SketchBook y crea varios bocetos digitales explorando volumen y composición.
3. Prueba diferentes configuraciones de niveles, fondos y elementos escénicos.
4. Selecciona un boceto principal y afina líneas, proporciones y detalles.
5. Presenta el boceto final para revisión.

Recursos de apoyo

- SketchBook
- Computadora o tableta
- Referencias visuales

Práctica 12: Modelado inicial en SketchUp – Caja escénica y elementos principales

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Abre SketchUp y carga el archivo base del escenario.
2. Construye la caja escénica respetando medidas reales.
3. Modela los elementos principales propuestos en el boceto.
4. Ajusta proporciones y revisa la interacción con el espacio disponible.
5. Genera vistas generales y guarda el archivo para continuar en la siguiente práctica.

Recursos de apoyo

- SketchUp
- Computadora
- Mouse
- Archivo base del escenario

Práctica 13: Modelado de utilería y mobiliario en SketchUp

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Identifica la utilería esencial según el análisis del texto.
2. Abre SketchUp y modela piezas de mobiliario u objetos funcionales.
3. Aplica medidas reales y considera ergonomía y uso en escena.
4. Acomoda los objetos dentro del modelo para evaluar su pertinencia.
5. Exporta capturas del avance y las presenta al docente.

Recursos de apoyo

- SketchUp
- Computadora
- Mouse
- Referencias de objetos

Práctica 14: Plantas, cortes y lectura técnica del modelo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Genera la planta general del diseño desde SketchUp.
2. Produce cortes longitudinales y transversales con medidas claras.
3. Ajusta acotaciones según estándares básicos de lectura técnica.
4. Verifica coherencia entre modelo 3D y planos.
5. Presenta el conjunto de planos al grupo para retroalimentación.

Recursos de apoyo

- SketchUp
- Computadora

Práctica 15: Constructivos y listado de materiales

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Identifica cada elemento escenográfico que necesita construcción.
2. Genera un despiece con medidas, materiales y un orden básico de ensamblaje.
3. Realiza una lista de materiales considerando cantidad, tipo y función.
4. Cotiza los materiales utilizando catálogos digitales.
5. Presenta la cotización final al docente para observaciones.

Recursos de apoyo

- SketchUp
- SketchBook (para anotaciones)
- Catálogos digitales
- Computadora

MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva

- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	05%
– Prácticas taller	15%
– Tareas	10%
– Actividades	10%
– Diseño de escenografía y utilería en maqueta digital	60%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Gaspar, J. (2014) *SketchUp Pro 8 : paso a paso en español*. GetPro Books [clásica]
- Howard, P. (2017). *¿Qué es la escenografía?* Alba. [clásica]
- Klingelhofer, R. (2017) *The craft and art of scenic design : strategies, concepts, and resources*. Routledge [clásica]
- Nava Astudillo, A. (2018) *Fundamentos del diseño escenográfico*. Paso de Gato [clásica]
- Wang, R. (2010) *Arts and technology*. Springer Berlin Heidelberg [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Baugh, C. (2005) *Theatre, performance and technology : the development and transformation of scenography*. Palgrave Macmillan

Collins, J. (2010) *Theatre and performance design : a reader in scenography*. Routledge

Documentation. (s. f.). <https://help.sketchup.com/en/release-notes/sketchup-desktop-20250>

Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro : dramaturgia, estética, semiología*. Paidós

Cash, J. (2024). *40 valuable set design resources for students*:
https://thedramateacher.com/set-design/?utm_source=chatgpt.com

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Diseño Escénico, o áreas afines, preferentemente con especialización en diseño escenográfico o medios digitales aplicados a la escena. Se requiere una experiencia profesional y/o docente mínima de dos años en el ámbito del diseño escenográfico, así como dominio comprobable del uso y aplicación de software especializado en construcción de espacio escénico 3D, particularmente *SketchUp* u otras plataformas equivalentes. Que sea empático, comprometido y responsable.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-1
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Poéticas Escénicas de la Contemporaneidad
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 03 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 03 Créditos: 08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Erick Isaac Sainz Castillo
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Poéticas Escénicas de la Contemporaneidad tiene como propósito que el estudiantado identifique y comprenda las particularidades de la escena contemporánea, así como el contexto ideológico, social y cultural que determinó su evolución. Este acercamiento permitirá analizar críticamente las transformaciones de las poéticas escénicas en sus fundamentos teóricos y en sus prácticas creativas. La finalidad es fortalecer la capacidad del estudiantado para interpretar, contextualizar y producir discursos escénicos fundamentados, aplicables a diversos ámbitos de la creación teatral contemporánea.

Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar algunos de los movimientos teatrales y de literatura dramática más importantes del siglo XX y principio del XXI, a través del estudio de su contexto histórico, filosófico y científico, para así deducir el desarrollo de las ideas que influenciaron al teatro, con actitud crítica y tolerancia.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Portafolio Integrador de Poéticas Escénicas de la Modernidad, integrado por tres productos:

- El primero será una escenificación grupal, presentada como síntesis o fragmento del texto dramático estudiado, que demuestre comprensión de los personajes, situaciones, circunstancias principales y el tono de la obra.
- El segundo será una exposición estructurada con índice, introducción, desarrollo, conclusiones y preguntas finales en la que se muestre dominio del texto seleccionado y su análisis mediante uno a tres conceptos revisados en clase. Se evaluará la capacidad de síntesis, la comprensión conceptual, la identificación de personajes, acción, espacio y tiempo, así como la claridad, formalidad, profesionalismo y solidez argumentativa.
- El tercer producto será un proyecto final consistente en un ensayo de 4 a 5 cuartillas sobre un tema libre articulado con tres conceptos, temas o textos del curso, acompañado de una exposición de 10 a 15 minutos. Ambos deberán evidenciar un uso pertinente, analítico y creativo de los contenidos estudiados.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Poéticas escénicas durante las dos guerras mundiales

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas del mundo contemporáneo en el contexto de la primera y segunda guerras mundiales, mediante la revisión y exploración de textos académicos, históricos, dramáticos y teóricos para lograr reconstruir un panorama amplio de dicho periodo a partir de los fundamentos estéticos, filosóficos, artísticos y culturales con curiosidad intelectual, apreciación estética y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 1.1 Tres bloques: comunismo, capitalismo y nazismo
- 1.2 El teatro propagandístico de Piscator
- 1.3 El teatro épico de Brecht
- 1.4 La “crueldad” de Artaud: entre Nietzsche y Freud
- 1.5 El puente entre el existencialismo y el absurdo: Camus y Musil
- 1.6 El absurdo de Ionesco y Beckett

Duración

08 horas

Unidad II. Poéticas escénicas durante la posguerra

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas y el rol cultural estadounidense en el periodo de la posguerra, mediante la revisión y exploración de textos académicos, históricos, dramáticos y teóricos para lograr reconstruir un panorama amplio de dicho periodo a partir de los fundamentos estéticos, filosóficos, artísticos y culturales con curiosidad intelectual, apreciación estética y argumentación fundamentada.

Contenido

- 2.1 El boom de la clase media en América
- 2.2 El malestar de la cultura según Freud
- 2.3 Stanislavski en América: Stella Adler y Lee Strasberg
- 2.4 El realismo social de Tennessee Williams y Arthur Miller
- 2.5 Pinter: la síntesis entre el absurdo y el realismo

Duración

08 horas

Unidad III. Filosofía de la ciencia y experimentación teatral

Competencia:

Distinguir las principales corrientes filosóficas y científicas de mediados del siglo XX, mediante la revisión, análisis y reflexión de textos académicos, teóricos e históricos, para la comprensión de su relación con las emergentes poéticas escénicas con apertura al diálogo, pensamiento crítico y valoración de las culturas.

Contenido

- 3.1 El Círculo de Viena
- 3.2 El falsacionismo de Popper
- 3.3 Kuhn: Paradigma y revolución científica
- 3.4 El laboratorio teatral de Grotowski
- 3.5 Antropología teatral: Barba y Schechner
- 3.6 Las teorías de Jacques Lecoq

Duración

08 horas

Unidad IV. La entrada a la posmodernidad

Competencia

Distinguir los principales aspectos científicos, filosóficos, sociológicos y culturales que asientan las bases de la posmodernidad, mediante la revisión de textos académicos y documentales, así como su posterior análisis y reflexión, para la comprensión de los fundamentos que dan origen a las poéticas escénicas de dicho periodo; esto con apertura al diálogo, pensamiento reflexivo y valoración de las culturas.

Contenido

- 4.1 El átomo y el vacío
- 4.2 La relatividad de Einstein
- 4.3 La realidad fragmentaria de Foucault
- 4.4 La teoría crítica de Habermas
- 4.5 La caída de los grandes relatos: Lyotard

Duración

08 horas

Unidad V. Teatro y posmodernidad

Competencia

Distinguir las principales poéticas escénicas de la posmodernidad, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos, sociológicos e históricos para lograr reconstruir un panorama de dicho periodo a partir de estas, así como el contexto artístico, histórico, filosófico y cultural con apreciación estética, argumentación fundamentada y valoración de las diferentes culturas.

Contenido

- 5.1 Müller y la ruptura con la tradición
- 5.2 “El espacio vacío” de Peter Brook
- 5.3 Koltés: el regreso a la palabra
- 5.4 Tom Stoppard: el teatro dentro del teatro
- 5.5 Narraturgia y conciencias arrojadas al escenario: Schimmelpfennig y Daniel Danis
- 5.6 El nuevo teatro político de Enzo Cormann
- 5.7 La reinterpretación de la tragedia y el melodrama: Wajdi Mouawad
- 5.8 Luc Tartar: realidad fragmentaria y personajes diluidos

Duración

08 horas

Unidad VI. Panorama del teatro latinoamericano

Competencia

Distinguir algunas de las principales poéticas escénicas de latinoamérica, mediante la revisión y exploración de textos dramáticos, sociológicos e históricos para lograr reconstruir un panorama general del rol que ha jugado latinoamérica en el desarrollo del teatro posmoderno, considerando el contexto artístico, histórico, filosófico y cultural con curiosidad intelectual, apreciación estética y argumentación fundamentada.

Contenido

- 6.1 Boal y el teatro del oprimido.
- 6.2 El teatro en la dictadura argentina.
- 6.3 El “Nuevo teatro” colombiano.
- 6.4 El teatro de la Cuba posrevolucionaria

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad II. Poéticas escénicas durante la posguerra

Práctica 1: Escenificaciones de la guerra y posguerra

Duración

08 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático representativo de los tiempos de la guerra y posguerra.
2. Se integra en equipos de trabajo.

3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate.
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet
- Objetivos opcionales de utilería y vestuario

Unidad V. Teatro y posmodernidad

Práctica 2: Escenificaciones de la posmodernidad

Duración

12 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático representativo del nacimiento de la posmodernidad.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate.
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet
- Objetivos opcionales de utilería y vestuario

Unidad III. Panorama del teatro latinoamericano

Práctica 3: Escenificaciones latinoamericanas

Duración

12 horas

Procedimiento

Primera parte

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la primera y segunda etapa de la práctica, donde se deben seleccionar por equipo un texto dramático representativos de latinoamérica.
2. Se integra en equipos de trabajo.
3. Localiza el texto dramático que comparte su docente.
4. Revisar y analizar el texto designado.
5. Elige el fragmento del texto que va a representar.
6. Justifica la elección del fragmento elegido del texto dramático.
7. Prepara una exposición formal en equipo, donde se argumente la decisión de ese fragmento y se analice de acuerdo con los temas vistos en clase. Debe tener una duración de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, que los integrantes del equipo tengan una participación equilibrada, deberán mostrar un dominio amplio y claro de la información (no leer), coherencia, tener una postura firme para fundamentar y argumentar su fragmento de texto dramático. La presentación debe respetar la siguiente estructura: índice, introducción, desarrollo y conclusión y finalizar la actividad formulando preguntas para propiciar el debate en el grupo.
8. Decide qué estilo o formato utilizará para la representación del texto dramático.
9. Ensaya la representación del texto asignado con su equipo de trabajo.
10. Realiza la representación del fragmento elegido en equipo.
11. Recibe retroalimentación grupal y docente de la representación realizada.

Segunda parte

12. Prepara el equipo para la exposición (cañón, computadora y diapositivas).
13. Realiza la exposición en equipo.
14. Plantea las preguntas para la actividad del debate
15. Recibe retroalimentación final por parte de su docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Cañón
- Computadora
- Internet
- Objetivos opcionales de utilería y vestuario

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Discusión guiada
- Instrucción directa o guiada

Estrategia de aprendizaje

- Aprendizaje autorregulado
- Elaboración de organizadores gráficos (infografías, mapas conceptuales y mapas mentales)
- Investigación documental
- Práctica reflexiva
- Resolución de problemas
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	40%
– Portafolio integrador	40%

– Tareas y participación	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Berthold, M. (1974). *Historia social del teatro vol. 2*. Guadarrama. [clásica]
- Braun, E. (1986). *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Galerna. [clásica]
- Brockett, O. G., and Franklin, J. H. (2006). *History of the theatre*. Allyn And Bacon. [clásica]
- Ceballos, É. (1999). *Las técnicas de actuación en México*. Escenología. [clásica]
- C, B. L. (2004). *Los creadores de la nueva física*. Fondo de Cultura Económica. [clásica]
- Dampier-Whetham, y William, C. (2012). *A history of science and its relations with philosophy and religion*. Whitefish, MT. Literary Licensing.
- Dubatti, J. (comp.). (2013). El actor. Arte e historia. Libros de Godot. en *Historia del actor*. 2008. Colihue.
- Dumolié, C. (1996). *Nietzsche y Artaud: por una ética de la crueldad*. Siglos XXI. [clásica]
- Durán, M. J. M. (2009). *Iconoclasia, historia del arte y lucha de clases: sobre las relaciones entre economía, cultura e ideología*. Fundación Arte y Derech. [clásica]
- Fazio, M., y Fernández L. F. (2004). *Historia de la filosofía IV. Filosofía contemporánea*. Palabra. [clásica]
- Geymonat, L. (1998). *Historia de la filosofía y la ciencia*. Crítica. [clásica]
- Honour, H. and Fleming, J. (2005). *A wolrd history of art*. Laurence King Publishing. [clásica]
- Hull, L.W.H. (2011). *Historia y filosofía de la ciencia*. Crítica, Suances, M.
- M. y Villar, E. A. (2004). *El irracionalismo II. De Nietzsche a los pensadores del absurdo*. Síntesis. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Bases de datos de UABC (2018). Jstor. www.jstor.org
- Universidad Complutense de Madrid. (2018). Revistas Científicas Complutenses. revistas.ucm.es
- Telón de fondo revista de teoría y crítica teatral .(03 de mayo de 2018). www.telondelfondo.org
- Trastoy B. (2018, abril, 25). Telón de fondo. <http://www.telondelfondo.org>

XII. PERFIL DOCENTE

La persona docente deberá contar con licenciatura y, preferentemente, posgrado en Teatro, Dramaturgia, Literatura Dramática, Artes Escénicas, Filosofía o áreas afines. Se considera deseable que posea experiencia sólida como creadora o creador escénico, dramaturga o dramaturgo, así como habilidades demostradas en escritura teatral y en la elaboración de textos dramáticos.

Asimismo, deberá contar con experiencia docente, de preferencia frente a grupo en contextos de formación teatral, y mostrar competencias para guiar procesos académicos vinculados con la composición dramática, el análisis estructural del texto teatral y la creación escénica.

Se valorará que la persona docente sea metódica, responsable y comprometida con la formación integral del estudiantado, con capacidad para comunicar ideas de manera clara, promover el pensamiento crítico, fomentar la creatividad, trabajar colaborativamente y mantener una actitud ética, respetuosa y profesional en el desarrollo de sus funciones.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Dirección actoral
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Ramón Verdugo López
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En la unidad de aprendizaje se busca fortalecer en el estudiantado las capacidades analíticas, expresivas y de liderazgo artístico necesarias para colaborar con actrices y actores en procesos de creación escénica. A través de experiencias prácticas, se impulsa el desarrollo de sensibilidad estética, pensamiento crítico y una presencia capaz de fomentar entornos de trabajo colaborativos, seguros y creativos.

Al mismo tiempo, se proporcionan herramientas teóricas, técnicas y metodológicas que permiten comprender el objetivo dramático, la acción escénica y la construcción del comportamiento del personaje. También se favorece la habilidad para interactuar con distintos lenguajes teatrales contemporáneos, analizar materiales dramatúrgicos, planificar ensayos y comunicar indicaciones claras que contribuyan a una puesta en escena coherente, orgánica y estéticamente articulada.

La unidad de aprendizaje se encuentra en la etapa disciplinaria, con carácter obligatorio y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, conducir y evaluar procesos de dirección actoral, mediante la aplicación de metodologías contemporáneas de entrenamiento, análisis de acción, construcción de personaje e interacción escénica, para orientar al elenco hacia interpretaciones coherentes, precisas y creativamente sustentadas, manteniendo una actitud de liderazgo colaborativo, comunicación respetuosa y cuidado integral del proceso artístico.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presenta una escena de un texto dramático seleccionado, a partir de las propuestas teórico-prácticas de Constantin Stanislavski, Peter Brook y Jerzy Grotowski.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos de la dirección actuaral

Competencia

Analizar los principios esenciales de la dirección actuaral a través de identificar la construcción del objetivo, la acción y la dinámica escénica, para comprender el rol del director o directora en los procesos actorales, con disposición reflexiva, analítica y respetuosa hacia el trabajo colaborativo en escena.

Contenido

- 1.1. El rol de la dirección y la ética del trabajo con intérpretes
- 1.2. El objetivo: motor de la acción escénica
- 1.3. Acción y reacción: comportamiento escénico y escucha activa
- 1.4. La tarea escénica y la precisión del comportamiento
- 1.5. El súper objetivo y el sentido en la estructura

Duración

04 horas

Unidad II. Metodologías y Herramientas para la Dirección Actoral

Competencia

Dirigir procesos de creación escénica a través de la integración de metodologías contemporáneas, análisis dramático y composición espacial, para materializar una propuesta artística coherente que potencie la interpretación del elenco y comunique eficazmente la visión de la obra, con liderazgo colaborativo y sensibilidad estética.

Contenido

- 2.1. Modelos de dirección actuaral (Stanislavski, Grotowski, Brook).
- 2.2. La comunicación entre la dirección y el ejecutante: indicaciones, retroalimentación y construcción del lenguaje común.
- 2.3. Construcción del análisis previo: circunstancias, conflictos, ritmo y atmósferas.
- 2.4. Herramientas para guiar procesos creativos: improvisación y partitura de acciones.
- 2.5. Seguridad creativa y contención emocional en el trabajo escénico

Duración

05 horas

Unidad III. Dirección Actoral

Competencia

Diseñar y conducir procesos de dirección actoral en ejercicios o escenas completas, por medio de la articulación coherentemente de los recursos técnicos, expresivos y metodológicos, para generar puestas en escena consistentes, repetibles y estéticamente fundamentadas con actitud crítica y reflexiva.

Contenido

- 3.1. Selección del material escénico y planteamiento de visión de dirección.
- 3.2. Diseño del proceso de ensayo: objetivos, etapas y estrategias de acompañamiento
- 3.3. Construcción de escenas: acciones, ritmo interno, desplazamientos y partituras
- 3.4. Definición: precisión, cohesión y limpieza escénica
- 3.5. Presentación final y evaluación del proceso de dirección

Duración

07 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos de la dirección actoral

Práctica 1: El rol de la dirección y la ética del trabajo con intérpretes

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Elabora un esquema visual donde define principios éticos del trabajo de la dirección.
3. Integra conceptos como comunicación, límites, seguridad, escucha.
4. En plenaria, reflexiona sobre el impacto de buenas y malas prácticas en el ensayo.
5. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 2: El objetivo: motor de la acción escénica

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Selecciona un monólogo breve
3. Identifica el objetivo general y los objetivos del personaje.
4. Dirige a un compañero o compañera durante cinco minutos para verificar si el objetivo es claro y accionable.
5. En plenaria reflexiona sobre el resultado obtenido.
6. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Laptop
- Espacio de trabajo

Práctica 3: Acción y reacción: comportamiento escénico y escucha activa

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en parejas de trabajo.
3. Propone una situación simple (por ejemplo: pedir ayuda, conseguir un objeto, persuadir).
4. Guía al actor o actriz para definir acciones psicofísicas.
5. Ejecuta la secuencia tres veces, variando la reacción del compañero o compañera para observar cambios en la conducta escénica.
6. En plenaria reflexiona sobre el resultado obtenido.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 4: La tarea escénica y la precisión del comportamiento

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.

2. Propone una tarea detallada (ordenar una mesa, preparar una bolsa, clasificar materiales).
3. Indica microacciones precisas
4. Verifica que sean orgánicas
5. Revisa la claridad, la precisión y la coherencia de la tarea.
6. En plenaria reflexiona sobre el resultado obtenido.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 5: El súper objetivo y el sentido en la estructura

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores
3. Selecciona una escena corta
4. Define el súper objetivo del personaje.
5. Estructura un arco de acciones que conecte dicho súper objetivo con las acciones definidas en el texto.
6. Presenta el resultado ante el resto del grupo
7. En plenaria, reflexiona sobre el resultado obtenido.
8. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Laptop
- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Unidad II. Metodologías y Herramientas para la Dirección Actoral

Práctica 6: Modelos de dirección actoral (Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski, Peter Brook)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores

3. Selecciona un mismo texto y realiza una dirección de 5 minutos basada en cada uno de los tres modelos: Stanislavski, Grotowski, Brook.
4. Compara los resultados.
5. En plenaria, discuten las diferencias metodológicas.
6. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Textos dramáticos
- Laptop
- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 7: Comunicación entre la dirección y el ejecutante: indicaciones y retroalimentación sobre modelo Constantin Stanislavski

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores
3. Trabaja con la escena basada en el modelo de Constantin Stanislavski
4. Presenta la escena e interviene corrigiendo solo con verbos activos.
5. Da instrucciones claras, breves y realizables a partir de acciones.
6. En plenaria, reflexiona sobre el impacto de la actividad.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 8: Comunicación entre la dirección y el ejecutante: indicaciones y retroalimentación sobre modelo Jerzy Grotowski

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores
3. Trabaja con la escena basada en el modelo de Jerzy Grotowski
4. Presenta la escena e interviene corrigiendo solo con verbos activos.
5. Da instrucciones claras, breves y realizables a partir de acciones.
6. En plenaria, reflexiona sobre el impacto de la actividad.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 9: Comunicación entre la dirección y el ejecutante–actor: indicaciones y retroalimentación sobre modelo Peter Brook

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores
3. Trabaja con la escena basada en el modelo de Peter Brook
4. Presenta la escena e interviene corrigiendo solo con verbos activos.
5. Da instrucciones claras, breves y realizables a partir de acciones.
6. En plenaria reflexiona sobre el impacto de la actividad.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 10: Construcción del análisis previo: circunstancias, conflicto, ritmo, atmósferas

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Selecciona uno de los modelos de dirección actoral trabajados previamente (Stanislavski, Grotowski, Brook)
3. Elabora una ficha con circunstancias dadas, conflicto central, ritmos y atmósfera.
4. Dirige la escena a partir del análisis previo.
5. En plenaria presenta su análisis al grupo justificando las decisiones.
6. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 11: Herramientas para guiar procesos: improvisación y partitura de acciones,

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Trabaja en la escena seleccionada en la práctica 10
3. Elabora una partitura de acciones.
4. Estructura acciones físicas, ritmos y pausas.
5. Ejecuta la partitura tres veces para observar su repetibilidad.
6. En plenaria, reflexiona sobre el impacto de la indicación.
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 10: Seguridad creativa y contención emocional

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Diseña un protocolo de ensayo con preparación psicofísica, límites físicos, consentimiento, pausas de relajación y comunicación respetuosa.
3. Dirige un ensayo siguiendo este protocolo
4. En plenaria evalúa su eficacia.
5. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Unidad III: Dirección Actoral

Práctica 11: Selección del material y visión de dirección

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.

2. Selecciona uno de los modelos de dirección actoral trabajados previamente (Stanislavski, Grotowski, Brook)
3. Elige una escena diferente de un autor distinto
4. Define su visión (tema, tono, atmósfera, conflicto, estética).
5. Dirige un primer boceto de dos minutos para mostrar la visión general de su propuesta.
6. En plenaria reflexiona sobre el resultado
7. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 12: Diseño del proceso de ensayo: etapas y estrategias

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Elabora un plan detallado del proceso de ensayo de la escena y el autor seleccionado
3. Integra duración, objetivos por sesión, herramientas a usar y tiempos de retroalimentación.
4. Dirige un ensayo conforme al plan.
5. En plenaria, reflexiona sobre el resultado
6. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Ropa de trabajo
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 13: Construcción de escenas: acciones, ritmo, desplazamientos, partituras de acción

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Diseña la escena de acuerdo a la escena y el autor seleccionado
3. Dirige la escena aplicando ritmos, desplazamientos y acciones.
4. Realizar ajustes precisos en vivo para mejorar fluidez, claridad de objetivos y coherencia espacial.
5. En plenaria reflexiona sobre el resultado
6. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- *Ropa de trabajo*
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 14: Definición: precisión, cohesión y limpieza escénica

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Realiza un pase completo de la escena.
3. Identifica elementos que requieren corrección de precisión: tiempos, energía, pausas, volumen, marcaje de acciones y claridad relacional.
4. En plenaria, reflexiona sobre el resultado
5. Registra los avances en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- *Ropa de trabajo*
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

Práctica 15: Presentación final

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Presenta una escena dirigida (5–10 minutos)
3. Entrega un breve informe reflexivo sobre su proceso, decisiones, dificultades, hallazgos y aspectos a mejorar en su práctica de dirección actoral.
4. En plenaria reflexiona sobre el resultado
5. Registra el resultado en el libro de dirección actoral.

Recursos de apoyo

- *Ropa de trabajo*
- Elementos requeridos para la escena (Vestuario, utilería, mobiliario, etc)

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales y/o conceptuales
- Práctica

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Tareas	20%
– Prácticas de taller	30%
– Presentación final	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Brook, P. (2010). *Más allá del espacio vacío: Escritos sobre teatro, cine y ópera, 1947-1987* (Serie Artes Escénicas, 51). Alba. [clásica]
- Grotowski, J. (1998). *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. [clásica]
- Richards, T. (2015). *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas* (M. Rosich & E. Vilallonga, Trads.; con prefacio y ensayo de J. Grotowski). Alba. [clásica]
- Stanislavski, C. (2011). *La construcción del personaje* (B. Fernández, Trad.; 3.ª ed.). Alianza. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Aguada Berteá, V. (2020). *Dirección actoral: Operaciones en el teatro contemporáneo de Córdoba Capital* [Tesis]. Repositorio Digital Universitario (RDU), Universidad Nacional de Córdoba.
- Fons Sastre, M. B. (2019). Investigar la dramaturgia del actor: una aproximación a la investigación sobre el proceso creativo del actor. RBEP - *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 19(2), 289-320. [clásica]
- Fons Sastre, M. B. (2015). *Teatro y neurociencias: El proceso creativo del actor desde la neurofisiología de la acción*. Acotaciones, 35, 179-200. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Literatura, Teatro o Lingüística. Además, contar con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

LEARNING MODULE

I. GENERAL INFORMATION

School:	Faculty of Arts, Tijuana
Major:	Bachelor's Degree in Theatre
Study Program:	2026-2
Learning Module Title:	
Module Code:	Acting Laboratory
Time distribution:	Class Hours: 01 Workshop Hours: 04 Laboratory Hours: 00 Field Practice Hours: 00 Clinical Hours: 00 Out-of-Class Hours: 01 Credits: 06
Academic Development Phase:	Disciplinary
Module Type::	Compulsory
Requirements::	None
Mode of delivery:	In-person
Design Team:	José Constantino Hernández Espinosa
Approved by the Assistant Dean(s):	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Date:	25 de febrero de 2026
Approval and registration:	

II. PURPOSE OF THE LEARNING MODULE

To provide a laboratory space for scenic exploration in which students apply, deepen, and refine their acting tools through the analysis, experimentation, and performance of scenes based on classical and contemporary dramatic texts by major English-speaking playwrights. The module encourages students to approach acting in a non-native language as a creative and technical challenge, using English as a performative tool rather than as a linguistic objective. Through voice, body, action, textual analysis, and scenic relationships, students develop coherent and expressive scenes while strengthening artistic autonomy, collaborative work, and critical reflection on theatrical practice. This learning unit is part of the disciplinary stage, is compulsory in nature, and belongs to the area of knowledge of Creation.

III. GENERAL COMPETENCE OF THE LEARNING MODULE

To construct and perform theatrical scenes in the English language based on classical and contemporary dramatic texts, consciously and creatively applying previously acquired acting tools—voice, body, action, textual analysis, and scenic relationships—in order to develop coherent, expressive, and well-founded performance proposals, while demonstrating discipline, listening skills, artistic rigor, openness to play, and commitment to collaborative work.

IV. LEARNING EVIDENCE

Submission of logbooks that critically document the creative methodology and the integration process within the staged production.

Scenic presentations demonstrating the assertive use of gesture, voice, corporeality, spatial awareness, and emotion in performance.

V. PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE GRADUATE PROFILE TO WHICH THE LEARNING MODULE CONTRIBUTES

To apply scenic languages based on the theoretical and practical knowledge of their expressive and symbolic codes, methodologies, and techniques, as well as their historical and contextual references—integrating new technologies, interdisciplinary approaches, and innovation—to create original and relevant scenic proposals with perseverance and creativity.

VI. CROSS-CUTTING THEME TO WHICH THE LEARNING MODULE CONTRIBUTES

Interculturality; Avant-garde; Social innovation.

VII. UNIT DESCRIPTIONS

Unit I. Introduction to Acting in English: Action, Situation, and Listening

Competency

To explore acting in the English language through scenes with clear dramatic structures, by identifying action, objective, given circumstances, and scenic relationships, in order to develop confidence, listening, and precision when performing in a non-native language, with perseverance and professional ethics.

Content

- 1.1. Dramatic text in English as scenic stimulus
- 1.2. Active comprehension of the text: situation, action, and conflict
- 1.3. Pronunciation, rhythm, and musicality of English in service of action
- 1.4. Integration of body, voice, and text
- 1.5. Playfulness, clarity, and organic presence on stage

Time Allotted

04 hours

Unit II. Realism and Emotional Depth in English-Language Scenes

Competency

To apply realist acting tools to the construction of emotionally complex scenes in the English language, through the integration of textual analysis, inner objectives, physical actions, and deep listening, to achieve organic and truthful performances, with empathy and commitment..

Content

- 2.1. Analysis of realist dramatic texts in English
- 2.2. Subtext and inner action
- 2.3. Emotional continuity and scenic progression
- 2.4. Vocal intention and emotional nuance in English
- 2.5. Construction of complex characters and relationships

Time Allotted

04 hours

Unit III. Subtext, Ambiguity, and Silence in Contemporary Drama

Competency

To analyze and perform contemporary English-language scenes characterized by subtext, ambiguity, and silence, based on the study of what is unsaid and the conscious use of the body and pause, to develop precise and restrained acting, with artistic sensitivity and respect.

Content

- 3.1. Silence and pause as scenic action
- 3.2. Ambiguity and actor decision-making
- 3.3. Expressive economy and physical precision
- 3.4. Rhythm, tension, and atmosphere
- 3.5. Relationship between text, space, and listening

Time Allotted

04 hours

Unit IV. Scene Laboratory: Integration and Final Scenic Proposal

Competency

To integrate acquired acting tools and knowledge through the development and performance of English-language scenes, using a laboratory-based process that includes analysis, experimentation, rehearsal, and public presentation, in order to consolidate technical proficiency and artistic autonomy, with discipline and collaborative spirit.

Content

- 4.1. Scene selection and adaptation
- 4.2. Rehearsal and experimentation processes
- 4.3. Integration of voice, body, space, and text
- 4.4. Feedback, revision, and refinement
- 4.5. Final scene presentation

Time Allotted

04 hours

VIII. STRUCTURE OF WORKSHOP PRACTICES

Unit I. Introduction to Acting in English: Action, Situation, and Listening

Practice 1: Introduction to the Scenic Laboratory in English

Duration

02 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice.
2. Presentation of the course approach and working agreements.
3. Physical and vocal warm-ups oriented toward acting in English.
4. Listening, repetition, and physical action exercises using short English phrases.
5. Guided improvisations focused on action, objective, and relationship, prioritizing clarity over linguistic correctness.
6. Group reflection on the experience of acting in another language.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player

Practice 2: Action, Situation, and Rhythm in Short Scenes

Duration

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice.
2. Work with short scenes or excerpts from structurally clear playwrights.
3. Identification of given circumstances, objectives, and actions.
4. Exploration of textual rhythm and its relationship to physical action.
5. Rehearsals in pairs or small groups.
6. Feedback focused on clarity of action and listening.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player

Practice 3: Voice, Musicality, and Scenic Presence in English

Duration

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice.
2. Projection, articulation, and resonance exercises in English.
3. Exploration of the text as rhythmic and sonic material.
4. Integration of movement and physical action.
5. Informal presentations of short scenes.
6. Reflective journaling.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player

Unit II. Realism and Emotional Depth in English-Language Scenes**Practice 4: Analysis of Realist Texts in English****Duration**

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Collective reading and analysis of realist scenes.
3. Identification of conflict, emotional objectives, and subtext.
4. Pre-scene improvisations to activate circumstances.
5. Initial rehearsals with text.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player

Practice 5: Inner Action and Emotional Continuity**Duration**

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Exercises focused on inner action and deep listening.
3. Work on emotional transitions within the scene.
4. Integration of voice, intention, and physical behavior.
5. Guided rehearsals with focused feedback.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Practice 6: Construction of Complex Scenic Relationships**Duration**

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Exploration of power dynamics and conflict.
3. Refinement of rhythm, pauses, and textual emphasis.
4. Continuous scene rehearsals.
5. Group discussion on challenges of realist acting in English.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Unit III. Subtext, Ambiguity, and Silence in Contemporary Drama**Practice 7: Introduction to Subtext and Pause****Duration**

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Analysis of contemporary scenes focused on subtext.
3. Exercises on active silence and meaningful pauses.
4. Text-free improvisations to uncover hidden actions.
5. Initial rehearsals with text.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes

- Props
- Scenographic components

Practice 8: Expressive Economy and Acting Precision

Duration

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Physical and vocal restraint exercises.
3. Exploration of ambiguity and minimalism.
4. Scene rehearsals focused on tension and atmosphere.
5. Individual and group feedback.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Practice 9: Rhythm, Atmosphere, and Spatial Relationships

Duration

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Integration of space as a dramaturgical element.
3. Exploration of internal rhythm and scenic timing.
4. Continuous rehearsals and refinements.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Unit IV. Scene Laboratory: Integration and Final Scenic Proposal

Practice 10: Selection and Design of the Final Scene Project

Duration

02 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Free selection of English-language scenes.
3. Definition of scenic objectives and working plan.
4. Exploratory rehearsals.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Practice 11: Rehearsal and Scenic Deepening

Duration

12 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Continuous rehearsals.
3. Integration of acting adjustments and proposals.
4. Instructor feedback.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Practice 12: Dress Rehearsal and Final Adjustments

Duration

12 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice

2. Full scene run-throughs.
3. Refinement of rhythm, voice, and actions.
4. Preparation for final presentation.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

Practice 13: Final Scene Presentation

Duration

04 hours

Procedure

1. Follow the teacher's guidelines for the development of the practice
2. Final presentation of English-language scenes.
3. Evaluation of both process and performance.
4. Collective reflection on learning outcomes.

Support resources

- Rehearsal blacks
- Audio Player
- Costumes
- Props
- Scenographic components

IX. METHODOLOGY AND STRATEGIES

Course framework

On the first day of class, every instructor must clearly and formally establish:

- The work methodology.
- Evaluation criteria and rubrics.
- Rules regarding the quality and submission of academic assignments.
- Rights and obligations of the instructor and the student body

Teaching strategies

- Case study
- Project-based method
- Problem-based learning
- Case-based learning

- Question-based learning
- Expository technique
- Guided instruction

Learning strategies

- Documentary research
- Empirical research
- Presentation of case resolution
- Collaborative work

X. EVALUATION CRITERIA

Accreditation criteria

To be eligible for ordinary and extraordinary exams, each student must meet the attendance percentages established by the current School Statute. Grades are on a scale from 0 to 100, with a minimum passing grade of 60.

Assessment criteria

– Midterm assessments	20%
– Logbook	20%
– Activities	20%
– Scenic performance	40%
Total	100%

XI. BIBLIOGRAPHY

Resources of the UABC physical and digital library

- Frost, A. (2016). *Improvisation in drama, theatre and performance : history, practice, theory*. Palgrave. [classic]
- Maley, A. (1992). *Drama techniques in language learning : a resource book of communication activities for language teachers*. Cambridge University. [classic]
- Pavis, P. (1998). *Dictionary of the theatre : terms, concepts, and analysis*. University of Toronto Press. [classic]
- Schonmann, S. (2011). *Key Concepts in Theatre/Drama Education*. Sense Publishers. [classic]
- McCulloch, L. (2019). *The Oxford handbook of Shakespeare and dance*. Oxford University Press. [classic]

Freely Accessible or External Complementary Resources

Allain, P., & Camilleri, F. (Eds.). (2025). *Milestones in actor training*. Routledge.

Barba, E., & Savarese, N. (1991). *A dictionary of theatre anthropology: The secret art of the performer*. Routledge.

Cash, J. (2025). *Theatre vs Theater: 15 Fascinating Explanations About Which Word To Use and When*. The Dream Teacher.com <https://thedramateacher.com/theatre-vs-theater/>

Chekhov, M. (2002). *To the actor: On the technique of acting*. Routledge.

XII. TEACHER PROFILE

Bachelor's or postgraduate degree in Theatre or Stage Direction, with a professional profile grounded in contemporary, performative, and expanded practices of the performing arts. The candidate should demonstrate a respectful and inclusive disposition, with openness to diversity.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Producción Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos: 06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Ramón Verdugo López José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A través de esta unidad de aprendizaje el estudiantado reconoce los principios fundamentales y las herramientas necesarias que integran el proceso de una producción escénica, para aplicarlas en la organización de un montaje desde su planeación hasta la postproducción del proyecto. Esta unidad de aprendizaje está ubicada en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Gestión.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar un modelo de producción escénica desde su fase de planeación que integre la documentación técnica necesaria, los procesos de trabajo y la gestión de recursos que permitan la viabilidad del proyecto, mediante el análisis de necesidades, la elaboración ordenada de documentos y la articulación de un plan operativo realista, para asegurar que cada etapa del montaje cuente con fundamentos técnicos y logísticos claros que posibiliten una ejecución eficiente, con liderazgo, responsabilidad y proactividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora un plan de producción escénica que integra los documentos informativos y técnicos del proyecto, el plan de financiamiento y una estrategia de difusión.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Compromiso con la responsabilidad social; Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Principios de la producción

Competencia

Distinguir los conceptos, modelos y roles fundamentales de la producción teatral para comprender la estructura organizativa y las responsabilidades dentro de un proceso escénico, a través de la observación de casos reales, la revisión de organigramas y el comparativo de modelos de producción nacionales y extranjeros, para situarse dentro del panorama teatral profesional con asertividad, atención al entorno y entusiasmo.

Contenido

- 1.1. Modelos de gestión y producción teatral
- 1.2. Roles y responsabilidades en la producción
- 1.3. Funciones de la producción ejecutiva

Duración

03 horas

Unidad II. El proceso de producción

Competencia

Examinar herramientas, documentos técnicos y métodos de organización para distinguir las etapas del proceso de producción y coordinar equipos de trabajo de manera eficiente, mediante ejercicios prácticos y elaboración de documentos, con responsabilidad, disciplina y compromiso.

Contenido

- 2.1. Gestión de equipos de trabajo en producción
- 2.2. Herramientas y documentos de seguimiento
- 2.3. Carpeta artística, técnica y de producción
- 2.4. Etapas del proceso de producción escénica

Duración

03 horas

Unidad III. El proyecto artístico

Competencia

Diseñar la estructura del proyecto escénico que integre aspectos artísticos, legales y autorales, a partir de marcos normativos, estudios de caso y prácticas de redacción para garantizar que el montaje sea sólido, legalmente viable y artísticamente coherente, con respeto, honestidad, creatividad y compromiso.

Contenido

- 3.1. Planeación de un proyecto escénico
- 3.2. Derechos de autoría y licencias
- 3.3. Contratos y aspectos legales
- 3.4. Formulación del proyecto
- 3.5. Redacción de documentos

Duración

04 horas

Unidad IV. Plan de financiamiento

Competencia

Elaborar un plan de financiamiento viable que incluye la creación de presupuestos, la identificación de fuentes de financiamiento y la gestión eficiente de recursos, a través de ejercicios de proyección financiera, análisis de convocatorias y prácticas de administración presupuestal, para asegurar la sostenibilidad económica del proyecto con responsabilidad, liderazgo y honestidad.

Contenido

- 4.1. Elaboración y control de presupuestos
- 4.2. Fuentes y mecanismos de financiamiento
- 4.3. Gestión y administración de recursos
- 4.4. Evaluación de la viabilidad del proyecto

Duración

03 horas

Unidad V. Estrategia de difusión

Competencia

Diseñar una estrategia de difusión para el proyecto escénico mediante el uso de herramientas de comunicación, análisis de medios y elaboración de campañas y presupuestos de difusión, para posicionar el proyecto de manera efectiva con los públicos, con creatividad, empatía y responsabilidad.

Contenido

- 5.1. Herramientas y estrategias para la difusión
- 5.2. Medios, soportes y públicos objetivo
- 5.3. Diseño de campaña y presupuestos de difusión
- 5.4. Plan de medios y pauta publicitaria

Duración

03 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Principios de la producción

Práctica 1: Organigrama de producción

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Analiza ejemplos reales de modelos de gestión y producción teatral, revisando organigramas, descripciones de roles y comparativos entre producciones nacionales y extranjeras proporcionados en clase.
3. Identifica y clasifica los roles y responsabilidades presentes en cada caso analizado, diferenciando funciones operativas, creativas, técnicas y ejecutivas dentro del proceso de producción.
4. Elabora un organigrama síntesis donde organiza los roles y funciones esenciales de un modelo de producción teatral.
5. Elabora un mapa conceptual del trabajo del productor ejecutivo.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Unidad II. El proceso de producción

Práctica 2: Etapas de la producción escénica

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Identifica las etapas del proceso de producción escénica y elabora un cuadro comparativo con el trabajo del productor ejecutivo en cada fase.
3. Socializa con el grupo su cuadro y destaca los retos de este quehacer.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Material bibliográfico

Práctica 3: Carpetas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Distingue las características de los tipos de carpeta y documentos de una producción escénica.
3. Elabora el índice de una carpeta básica de producción que integre los documentos necesarios según un boceto de proyecto.
5. Expone brevemente la organización de la carpeta y justifica cómo contribuye a la gestión eficiente del equipo de trabajo.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Material bibliográfico

Unidad III. El proyecto artístico

Práctica 4: Derechos de autor

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Selecciona un texto teatral para diseñar un proyecto escénico.
3. Identifica las exigencias normativas del proyecto (derechos de autor, licencias, contratos, permisos).
4. Realiza una práctica de solicitud de derechos de autor y elaboración de contrato para una persona integrante del equipo.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Práctica 5: Redacción de proyecto

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Realiza la planeación de su proyecto, incluyendo la selección del equipo y las necesidades generales de la producción.
3. Diseña la estructura del proyecto escénico y redacta los documentos esenciales (sinopsis, justificación, objetivos, metas, necesidades, requerimientos legales, cronograma).
4. Presenta su propuesta resaltando cómo integra coherentemente los aspectos artísticos y normativos.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

Unidad IV. Plan de financiamiento

Práctica 6: Presupuesto de producción

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Identifica los recursos necesarios del proyecto escénico y determina los rubros indispensables del presupuesto.
3. Elabora un presupuesto preliminar para llegar al estreno del proyecto.
4. Socializa con el grupo su presupuesto para generar comparaciones con los tabuladores y/o recursos.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

Práctica 7: Financiamiento

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Identifica la fuentes de financiamiento adecuadas para su producción y proyecta escenarios para cubrir el máximo del recurso.
3. Genera una estrategia de procuración de financiamiento que le permita tener una claridad del proceso con esta fuente.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Práctica 8: Viabilidad del proyecto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.

2. Analiza la viabilidad financiera del proyecto con base en costos, fuentes de financiamiento, ingresos esperados y las variables del lugar de presentaciones (teatro, cantidad de funciones, etc.)
3. Presenta el plan de financiamiento argumentando su viabilidad y la lógica detrás de las decisiones administrativas.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

Unidad V. Estrategia de difusión

Práctica 9: Elementos de difusión

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Analiza el proyecto escénico para identificar su identidad, público objetivo y necesidades de comunicación.
3. Identifica los medios de comunicación y soportes de su entorno para elegir los más adecuados para su proyecto escénico, de acuerdo con su presupuesto asignado.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Práctica 10: Diseño de campaña

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Selecciona los medios, soportes y herramientas de difusión para diseñar una campaña de difusión que considere presupuesto, entorno, planificación de la comunicación, plan de medios, pauta publicitaria.
3. Realiza una presentación ante el grupo donde argumente las razones detrás de su campaña.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Elaboración de organizadores gráficos (infografías, mapas mentales, mapas conceptuales)

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones Unidad I y II	35%
- Plan de producción escénica:	65%
Carpeta del proyecto	
Plan de financiamiento	
Estrategia de difusión	
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

De León, M. (2015). *Espectáculos escénicos, Producción y Difusión*. CONACULTA/FONCA, Dirección General de Vinculación Cultural. [clásica]

Navarro de Luis, G. (2025). *Planificación, producción y promoción teatral*. Junta de Andalucía.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Gillette, J. M. (2012). *Theatrical Design and Production* (7th ed.). McGraw-Hill. [clásica]

Heras, G. (2012). *Pensar la gestión de artes escénicas: escritos de un gestor*. RGC Libros. [clásica]

Kincman, L. (2025). *The Stage Manager's Toolkit* (4th ed.). Focal Press.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Gestión, Comunicación o alguna de las Artes Escénicas con especialidad y/o experiencia en producciones escénicas. Experiencia docente mínima de dos años. Ser una persona proactiva, responsable y que fomente el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones creativas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Diseño Lumínico
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Escenografía y Utilería
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Frida Cueva Castañeda José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseño Lumínico es una unidad de aprendizaje que impulsa al alumnado a crear y diseñar una propuesta estética utilizando herramientas digitales y nuevas tecnologías para ampliar las posibilidades de creación plástica y escénica. A partir de esta integración tecnológica, se busca que las y los estudiantes desarrollen propuestas de iluminación fundamentadas, responsables y creativas, capaces de dialogar con las necesidades expresivas de distintos lenguajes escénicos. Se imparte en etapa disciplinaria, es de carácter obligatoria y pertenece al área de conocimiento de Creación. Para cursarla, es necesario cursar y aprobar Escenografía y Utilería.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar propuestas estéticas de iluminación utilizando herramientas digitales y nuevas tecnologías para el arte para favorecer la autocrítica y comprender la iluminación como un lenguaje capaz de construir pautas discursivas dentro de la creación escénica, con respeto, honestidad y compromiso.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Crear un diseño lumínico utilizando el software Capture, con el propósito de materializar ideas creativas a través de una propuesta visual coherente con la escena.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar propuestas lumínicas originales y pertinentes aplicando los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías y medios digitales, enfoques interdisciplinarios e innovación, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Vanguardia; Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos de la luz y sus efectos

Competencia

Examinar los principios físicos de la luz y sus efectos para identificar visualmente dichos fenómenos y trasladarlos a la escena mediante un pensamiento crítico, ejerciendo responsabilidad, dedicación y respeto en el análisis y aplicación de la iluminación.

Contenido

- 1.1. Naturaleza de la luz: ondas y partículas
- 1.2. Propiedades de la luz:
 - 1.2.1. Intensidad
 - 1.2.2. Color
 - 1.2.3. Dirección
 - 1.2.4. Temperatura
- 1.3. Fenómenos ópticos
 - 1.3.1. Refracción
 - 1.3.2. Reflexión
 - 1.3.3. Dispersión
 - 1.3.4. Polarización
 - 1.3.5. Difracción
- 1.4. Relación de la luz con el espacio escénico
- 1.5. Ejercicios de observación y registro de efectos lumínicos

Duración

04 horas

Unidad II. Diseño lumínico y composición visual

Competencia

Analizar los conceptos de diseño lumínico como herramienta narrativa y estética para explorar la composición, el contraste, el color y las texturas de luz en la escena, mediante el análisis y la experimentación práctica, con creatividad, pensamiento crítico y respeto en la toma de decisiones lumínicas.

Contenido

- 2.1. Principios del diseño lumínico
 - 2.1.1. Foco
 - 2.1.2. Intensidad
 - 2.1.3. Dirección
 - 2.1.4. Color
- 2.2. Composición visual
 - 2.2.1. Composición narrativa con luz
- 2.3. Uso creativo de sombras y contrastes
- 2.4. Integración de la luz con elementos escénicos y actores
- 2.5. Talleres de bocetos y esquemas lumínicos (digitales)

Duración

04 horas

Unidad III. Aplicación avanzada de Capture para diseño lumínico

Competencia

Aplicar herramientas del software *Capture* para simular, perfeccionar y ajustar propuestas de iluminación escénica, mediante la experimentación y la evaluación crítica de las decisiones de diseño, para generar soluciones creativas y coherentes con la narrativa de la escena, fomentando la dedicación, la autocrítica y el respeto en el desarrollo del proyecto lumínico.

Contenido

- 3.1. Configuración avanzada de luminarias y efectos de luz
- 3.2. Simulación de escenas completas y ajustes de color, intensidad y movimiento
- 3.3. Integración de modelos 3D y elementos escénicos
- 3.4. Experimentación con efectos creativos y composición lumínica
- 3.5. Evaluación y mejora de propuestas a partir de pruebas visuales

Duración

12 horas

Unidad IV. Proyecto integral de diseño lumínico

Competencia

Crear un proyecto de diseño lumínico integral, mediante la planificación, simulación, ajuste de la propuesta y materialización de ideas creativas a través de *Capture*, para comprender la iluminación como un lenguaje de dramaturgia escénica dentro de la escena, fomentando la autocrítica, la dedicación y el respeto en todo el proceso creativo.

Contenido

- 4.1. Planificación de un diseño lumínico completo de una escena, dispositivo escénico, instalación plástica, entre otras
- 4.2. Aplicación de conceptos aprendidos
 - 4.2.1. Composición
 - 4.2.2. Efectos
 - 4.2.3. Fondo-figura
- 4.3. Desarrollo avanzado del proyecto en *Capture*
- 4.4. Evaluación crítica y ajuste de la propuesta
- 4.5. Presentación y documentación final del diseño lumínico

Duración

12 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos de la luz y sus efectos

Práctica 1: Explorando fenómenos lumínicos

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Observa y registra fenómenos lumínicos como refracción, reflexión, dispersión y polarización.
3. Analiza cómo estos efectos influyen en la percepción visual.
4. Elabora una propuesta sobre las aplicaciones sencillas de estos fenómenos en un espacio escénico.
5. Comparte tu propuesta ante el grupo.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Lámparas
- Prismas
- Espejos
- Filtros
- Hojas de registro

Unidad II. Diseño lumínico y composición visual

Práctica 2: Bocetando la iluminación escénica

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza un boceto de iluminación para una pequeña escena, considerando dirección, color e intensidad de la luz.
3. Analiza el efecto visual y narrativo de la composición.
4. Presenta y recibe retroalimentación docente.

Unidad III: Aplicación avanzada de Capture para diseño lumínico

Práctica 3: Simulación de luminarias y efectos

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Configura luminarias en Capture para una escena previamente diseñada.
3. Aplica efectos de luz como color, intensidad y movimiento.
4. Evalúa visualmente el impacto de las decisiones de iluminación.
5. Registra observaciones y ajusta la propuesta.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Software Capture
- Mouse
- Archivo de la escena

Práctica 4: Integración de modelos 3D y elementos escénicos

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Importa modelos 3D y elementos escénicos a la escena en Capture.
3. Ajusta la iluminación considerando interacción con los objetos.
4. Prueba diferentes composiciones y registra resultados visuales.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Modelos 3D
- Mouse
- Archivo de escena

Práctica 5: Perfeccionamiento de la composición lumínica

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Ajusta dirección, color e intensidad de las luminarias para optimizar la narrativa visual.
3. Simula diferentes escenarios y registra resultados.
4. Compara propuestas y decide la más efectiva según criterios estéticos y técnicos.
5. Documenta la propuesta final parcial.
6. Entrega propuesta.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Mouse
- Archivos de escena y registro

Práctica 6: Evaluación crítica de diseño lumínico

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Revisa la escena completa en Capture, evaluando coherencia narrativa y estética.
3. Analiza decisiones de diseño con pensamiento crítico y autocrítica.
4. Ajusta la propuesta final según retroalimentación.
5. Guardar y documentar la versión lista para proyecto integral.

Recursos de apoyo

Unidad IV: Proyecto integral de diseño lumínico

Práctica 7: Planificación del proyecto lumínico integral

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.

2. Define objetivos, narrativa y esquema general de iluminación para la escena final.
3. Elabora plan de trabajo y cronograma de implementación en Capture.
4. Discute el plan de trabajo
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Valida tu plan con el docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Hojas de planificación
- Archivos de referencia

Práctica 8: Desarrollo del proyecto en Capture

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Implementa luminarias y efectos de luz según planificación.
3. Ajusta intensidad, color y dirección para cada elemento escénico.
4. Registra avances.
5. Comparte tus avances ante el docente.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Mouse
- Archivo de escena

Práctica 9: Simulación y ajustes finales

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.

2. Revisa la escena completa y realiza ajustes de iluminación según la narrativa escénica.
3. Aplica la autocrítica y retroalimentación para perfeccionar el proyecto.
4. Prepara la propuesta final para presentación.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Mouse
- Archivo de escena
- Bitácora / hojas de registro

Práctica 10: Presentación y documentación del proyecto final

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Presenta el proyecto lumínico integral ante el docente y grupo.
3. Explica decisiones de diseño, efectos aplicados y resultados visuales.
4. Recibe retroalimentación docente.
5. Documenta la propuesta final en formato de entrega.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Capture
- Mouse
- Archivo de escena
- Bitácora / hojas de registro
- Proyector

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Cuadros comparativos
- Entrevistas

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	15%
– Prácticas taller	15%
– Tareas	10%
– Diseño lumínico	60%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Lewis, A. (1957). *El teatro contemporáneo*. Imprenta Universitaria. [clásica]

Zezulka, K. (2019). A Linguistic Ethnography of Theatre Production. In C. Wright, L. Harvey, & J. Simpson (Eds.), *Voices and Practices in Applied Linguistics: Diversifying a Discipline* (pp. 127–142). White Rose University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctvs09r4p.10>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Ab, C. V. (s. f.). *Capture 2025 Reference Manual*. <https://www.capture.se/Manual/en-UK/2025/introduction.html> [clásica]

Documentation. (s. f.). <https://www.capture.se/Support/Documentation> [clásica]

Mcdermott, Ruth, & Baxter, B. (2022). *Between Dark & Light: The Light Art of Ruth McDermott & Ben Baxter*. UTS ePRESS. <http://www.jstor.org/stable/jj.3355127>

Rinaldi, M. y Santillán, V. (2016). *Diseño de iluminación teatral*. Infinito. [clásica]

Sirlin, E. (2015). *La luz en el teatro: Manual de iluminación*. Artes Escénicas. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Diseño Escénico, Artes Digitales, Ingeniería en Iluminación o áreas afines, preferentemente con especialización en diseño lumínico o medios digitales aplicados a la escena. Se requiere una experiencia profesional y/o docente mínima de dos años en el ámbito del diseño de iluminación, así como dominio comprobable del uso y aplicación de software especializado para visualización y programación lumínica, particularmente *Capture* u otras plataformas equivalentes. Que sea empático, comprometido y responsable.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Poéticas escénicas en México
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 03 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 03 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Victor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Poéticas escénicas en México tiene como propósito que el estudiantado analice, comprenda y reflexione críticamente sobre las diversas poéticas del teatro contemporáneo mexicano, reconociendo sus contextos históricos, sociales, políticos y culturales. Esta unidad es fundamental para la formación profesional del futuro creador escénico, ya que le permite identificar estéticas, lenguajes y metodologías propias del campo teatral nacional, fortaleciendo su capacidad de análisis, contextualización y apropiación crítica para la creación escénica.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las poéticas del teatro contemporáneo mexicano mediante el estudio de referentes escénicos, marcos teóricos y contextos socioculturales, para interpretar críticamente sus lenguajes, estéticas y discursos, con actitud reflexiva, ética y comprometida con la realidad nacional.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Ensayo crítico que analice una o más poéticas escénicas del teatro contemporáneo mexicano, articulado con el análisis de una puesta en escena, compañía o creador, así como la presentación oral del análisis ante el grupo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar y contextualizar procesos y productos escénicos desde una perspectiva crítica y teórico-metodológica, integrando referentes culturales, históricos y sociales para sustentar su práctica profesional.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Panorama del teatro contemporáneo mexicano

Competencia

Analizar las principales transformaciones del teatro mexicano contemporáneo mediante el estudio de su evolución histórica y contextos socioculturales, para comprender la diversidad de sus poéticas actuales con pensamiento crítico y reflexivo.

Contenido

1.1. Antecedentes del teatro mexicano contemporáneo

- 1.2. Rupturas y continuidades estéticas
- 1.3. Contextos sociales, políticos y culturales
- 1.4. Instituciones, circuitos y producción teatral en México

Duración

12 horas

Unidad II. Poéticas, lenguajes y estéticas escénicas

Competencia

Analizar diversas poéticas escénicas del teatro contemporáneo mexicano mediante el estudio de lenguajes, dispositivos y propuestas estéticas, para identificar sus características y discursos con actitud reflexiva.

Contenido

- 2.1. Dramaturgias contemporáneas en México
- 2.2. Teatro posdramático y nuevas teatralidades
- 2.3. Performatividad, interdisciplina y experimentación
- 2.4. Relación escena–espectador

Duración

12 horas

Unidad III. Creadores, colectivos y compañías

Competencia

Analizar el trabajo de creadores, colectivos y compañías mexicanas mediante el análisis crítico de sus propuestas escénicas, para comprender sus metodologías y poéticas particulares con curiosidad y pensamiento reflexivo.

Contenido

- 3.1. Creadores y creadoras del teatro contemporáneo mexicano
- 3.2. Colectivos y compañías independientes
- 3.3. Procesos de creación y producción
- 3.4. Estudios de caso

Duración

12 horas

Unidad IV. Análisis crítico y reflexión desde la práctica

Competencia

Elaborar análisis críticos de poéticas escénicas mexicanas mediante la articulación de teoría, contexto y experiencia escénica, para fortalecer la reflexión y la apropiación crítica en la práctica teatral, con creatividad y actitud crítica.

Contenido

- 4.1. Herramientas de análisis escénico
- 4.2. Escritura crítica y académica
- 4.3. Presentación y discusión de análisis
- 4.4. Retroalimentación colectiva

Duración

12 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Panorama del teatro contemporáneo mexicano

Práctica 1: Mapeo de referentes del teatro mexicano contemporáneo

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Investiga referentes clave del teatro contemporáneo mexicano.
3. Elabora un mapa conceptual de poéticas y creadores.
4. Socializa los resultados con el grupo.

Recursos de apoyo

- Computadora.
- Biblioteca física y digital.
- Material audiovisual.

Unidad II. Poéticas, lenguajes y estéticas escénicas

Práctica 2: Análisis de una puesta en escena mexicana

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Selecciona una puesta en escena mexicana contemporánea.
2. Analiza su poética, lenguaje y dispositivo escénico.
3. Registra el análisis por escrito.
4. Comparte el análisis en sesión grupal.

Recursos de apoyo

- Material audiovisual.
- Guía de análisis escénico.
- Editor de texto.

Unidad III: Creadores, colectivos y compañías

Práctica 3: Estudio de caso de un creador o colectivo

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Selecciona un creador, creadora o colectivo mexicano.
2. Investiga su trayectoria y metodología.
3. Analiza una obra representativa.
4. Presenta el estudio de caso al grupo.

Recursos de apoyo

- Fuentes documentales.
- Videos de puestas en escena.
- Presentación digital.

Unidad IV: Análisis crítico y reflexión desde la práctica

Práctica 4: Escritura y socialización del ensayo crítico

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Delimita el tema del ensayo crítico.
2. Articula teoría, contexto y análisis escénico.
3. Redacta el ensayo final.
4. Presenta y discute el trabajo con el grupo.

Recursos de apoyo

- Editor de texto.
- Software de citación.
- Aula equipada.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Aprendizaje basado en casos
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	40%
– Portafolio integrador	40%
– Tareas y participación	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Dubatti, J. (2015). *Filosofía del teatro I*. Atuel. [clásica]
León, C. (2018). *Teatro mexicano contemporáneo*. INBA. [clásica]
Pavis, P. (2016). *Diccionario del teatro [clásica]*. Paidós. [clásica]
Taylor, D. (2015). *El archivo y el repertorio*. Duke University Press. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU). (s. f.). *Publicaciones y recursos digitales sobre teatro mexicano*. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL.
Dubatti, J. (Ed.). (s. f.). *Conjunto. Revista de teatro latinoamericano*. Casa de las Américas. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). (s. f.). *Repositorio digital y canal audiovisual*. Secretaría de Cultura.
Paso de Gato. (s. f.). *Revista mexicana de teatro*. Revista de acceso abierto.
Sistema de Información Cultural. (s. f.). *Base de datos pública de creadores, compañías y espacios escénicos en México*. Secretaría de Cultura.
Society for Artistic Research. (s. f.). *Research Catalogue*. Plataforma de investigación artística de acceso abierto.
TV UNAM. (s. f.). *Programación y acervo digital sobre artes escénicas*. Universidad Nacional Autónoma de México.

XII. PERFIL DOCENTE

Docente con formación en Teatro, Artes Escénicas o disciplinas afines, con experiencia en análisis crítico, historia del teatro mexicano y conocimiento del campo escénico contemporáneo nacional.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Dirección Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Ramón Verdugo López Claudia García Villa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A través de esta unidad de aprendizaje el estudiantado fortalece su capacidad para concebir, estructurar y materializar una puesta en escena integral a partir de una visión artística propia, fundamentada y consciente. Se promueve el desarrollo de criterios estéticos, capacidad analítica y habilidades de diseño escénico que permitan articular coherentemente los diversos lenguajes teatrales —espacio, luz, cuerpo, ritmo, sonoridad, diseño visual, dispositivos multimedia— hacia la construcción de un discurso poético escénico. Asimismo, se fomenta la comprensión crítica del papel de la dirección como figura que orquesta equipos interdisciplinarios, gestiona procesos de creación y toma decisiones conceptuales, sensibles y técnicas para generar experiencias escénicas sólidas, pertinentes y comunicativamente efectivas. Esta unidad pertenece a la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar y dirigir una puesta en escena integral breve mediante el análisis del material dramático, la construcción de una visión escénica y la articulación de los lenguajes teatrales, para generar obras coherentes, estéticamente fundamentadas y comunicativamente potentes, manteniendo un liderazgo colaborativo, pensamiento crítico y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presenta una pieza escénica breve donde se integren los elementos conceptuales, espaciales, estéticos y técnicos desarrollados en el curso, así como una bitácora de su proceso de ensayos.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; e Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Conceptos fundamentales de la dirección escénica

Competencia

Analizar los principios conceptuales, estéticos y metodológicos de la dirección escénica a través del estudio de modelos, poéticas y tradiciones teatrales contemporáneas para comprender la función del director o directora como creador de sentido, con una actitud crítica, reflexiva y abierta a la experimentación

Contenido

- 1.1. La dirección escénica como construcción de lenguaje y discurso
- 1.2. Modelos históricos y contemporáneos de dirección
- 1.3. La visión de dirección
- 1.4. Poéticas teatrales contemporáneas y sus lógicas de creación
- 1.5. El dispositivo escénico como articulador de sentido

Duración

04 horas

Unidad II. Análisis, composición y diseño de la puesta en escena

Competencia

Construir una propuesta de puesta en escena mediante el análisis dramático, la composición espacial, la planificación del ritmo y la integración de elementos visuales y sonoros, para desarrollar proyectos escénicos coherentes y fundamentados, con creatividad, pensamiento crítico y responsabilidad.

Contenido

- 2.1. Análisis dramático para la puesta en escena
- 2.2. Composición espacial
- 2.3. El ritmo y la musicalidad de la escena
- 2.4. Lenguajes escénicos
- 2.5. La estética como sistema: coherencia visual, simbólica y performativa
- 2.6. Elaboración del concepto de puesta en escena

Duración

04 horas

Unidad III. Proceso de montaje

Competencia

Diseñar y conducir un proceso de creación escénica en una pieza breve a través de la implementación de estrategias de ensayo, la articulación de los lenguajes escénicos y la toma de decisiones artísticas y técnicas, para construir puestas en escena consistentes, comunicativas y estéticamente integradas, con disciplina, responsabilidad y creatividad.

Contenido

- 3.1. Selección del material escénico y justificación conceptual
- 3.2. Estructuración del proceso de creación: cronograma, etapas y estrategias de ensayo
- 3.3. Diseño de lenguajes: escenografía, iluminación, vestuario, multimedia, sonorización
- 3.4. Montaje y ensayos
- 3.5. Presentación final y evaluación integral del proceso de puesta en escena

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Conceptos fundamentales de la dirección escénica

Práctica 1: Análisis de modelos y poéticas de dirección

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Revisa materiales (lecturas, videodocumentación, fragmentos escénicos) sobre modelos históricos y contemporáneos de dirección.
3. Identifica los elementos constitutivos de cada poética: ritmo, visualidad, espacialidad, dispositivo escénico y relación con intérpretes.
4. Sintetiza los hallazgos en una infografía o cuadro comparativo.
5. Elige una poética y diseña un ejercicio escénico breve con base en ella.
6. Expone su análisis y ejercicio ante el grupo para discutir los distintos enfoques.

7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Material bibliográfico y audiovisual

Práctica 2: Construcción preliminar de una visión de dirección

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Selecciona un texto breve o detonador escénico.
3. Define una propuesta inicial de premisa, concepto y metáfora de dirección.
4. Elabora un *moodboard* o *dossier* visual que represente la visión estética propuesta.
5. Presenta la propuesta ante el grupo para exploración y contraste.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Texto o pieza literaria

Unidad II. Análisis, composición y diseño de la puesta en escena

Práctica 3: Análisis dramático y diseño conceptual de puesta

Duración

14 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Realiza un análisis dramático del material seleccionado, atendiendo estructura, conflicto, ritmo, atmósferas y subtextos.
3. Relaciona los hallazgos con decisiones potenciales de dirección (espacio, tono, tempo-ritmo, visualidad).
4. Elabora un documento con la visión de dirección, la premisa y el concepto escénico fundamentado.
5. Presenta verbal y visualmente el documento para compartir hallazgos y enfoques.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Texto o pieza literaria

Práctica 4: Composición espacial e integración de lenguajes escénicos

Duración

14 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Diseña una propuesta de composición espacial, donde también integre lenguajes escénicos (luz, escenografía, vestuario, multimedia, sonido) en coherencia con el concepto de puesta.
3. Presenta una carpeta técnica preliminar con las decisiones espaciales y estéticas.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

Unidad III. Proceso de montaje

Práctica 5: Diseño del proceso de creación y primeros ensayos

Duración

16 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Selecciona o confirma el material escénico y justifica su pertinencia con base en la visión de dirección desarrollada.
3. Argumenta su elección de elenco en relación a la propuesta seleccionada.
4. Elabora un cronograma del proceso con etapas, objetivos y estrategias de ensayo.
5. Dirige los primeros ensayos enfocados en ritmo interno, construcción de atmósferas y partitura espacial.
6. Registra avances, ajustes y reflexiones en la bitácora de dirección.
7. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet

- Espacio de ensayos

Práctica 6: Integración técnica, montaje y presentación de la pieza breve

Duración

20 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones para la realización de la práctica.
2. Integra los lenguajes escénicos (espacio, luz, sonido, vestuario, multimedia) en ensayos con el elenco.
3. Realiza ensayos continuos y un ensayo general centrado en cohesión, precisión y claridad estética.
4. Presenta la pieza escénica breve ante público abierto.
5. Entrega la bitácora completa del proceso de ensayos.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico
- Acceso a internet
- Espacio de ensayos

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Aprendizaje basado en Proyectos
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Organizadores gráficos
- Cuadros comparativos
- Infografías
- Visionado de conferencias

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Prácticas taller	50%
– Bitácora	20%
– Presentación de pieza breve	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Argüello Pitt, C. (2021). *Dramaturgia de la dirección de escena*. Paso de Gato.

Bogart, A. (2008). *La preparación del director: Siete ensayos sobre teatro y arte* (D. Luque, Trad.). Alba Editorial. [clásica]

Ceballos, E. (1999). *Principios de dirección escénica*. Escenología. [clásica]

Hauser, F. y Reich, R. (2017). *Notas de dirección: 130 lecciones desde la silla del director* (M. Berástegui, Trad.). Alba Editorial. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Barba, E. (2010). *Quemar la casa: Orígenes de un director*. Artezblai. [clásica]

Bogart, A. (2007). *A director prepares*. Routledge. [clásica]

Brook, P. (2002). *La puerta abierta*. Alba. [clásica]

Marín, F.-I. (2022). *Pensar la dirección teatral. Concepciones y procedimientos en prácticas contemporáneas*. Artezblai.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Actuación, Dirección Escénica o área afín, preferentemente con posgrado o experiencia profesional en dirección escénica. Experiencia docente mínima de 2 años. Ser una persona proactiva, responsable y que fomente el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones creativas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Docencia y Didáctica Artística
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Denisse Zúñiga Gómez José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proporcionar al alumnado conceptos básicos de la didáctica con énfasis en la educación artística con la finalidad de dotarlo de una visión general que le permita generar y desarrollar estrategias docentes utilizando técnicas didácticas, estimulando un espíritu crítico-reflexivo de las disciplinas artísticas. Permitiendo guiar procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes encuadres educativos.

Se imparte en etapa disciplinaria, es de carácter de obligatoria y pertenece al área del conocimiento de Docencia.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar estrategias de docencia artística con base técnicas y metodologías propias de la educación a fin de contextualizar procesos de enseñanza-aprendizaje en diversos niveles y encuadres que permitan aplicarlos en la futura práctica profesional con ética y responsabilidad social.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Diseño y demostración de clase o taller que integre técnicas y metodologías de la educación artística, según el encuadre elegido : inclusión, migración, educación básica, primera infancia, situación vulnerable, etcétera.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear y conducir ambientes de aprendizaje en torno a las prácticas escénicas a partir de estrategias pedagógicas para la transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Compromiso social

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos de la didáctica aplicada a las artes

Competencia

Analizar los fundamentos de la didáctica artística con base a los referentes teóricos para identificar los elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje con visión holística y respeto.

Contenido

1.1. Triángulo didáctico: estudiante-docente-saber

- 1.2. Elementos de la práctica-normativa: comunicación asertiva, intencionalidad y apertura, técnicas
- 1.3. Las artes como formación integral
- 1.4. Prácticas de docencia teatral
- 1.5. Elaboración de materiales didácticos
- 1.6. Adecuaciones de la enseñanza por edades

Duración

10 horas

Unidad II. Metodologías activas para la educación artística

Competencia

Diferenciar las metodologías activas de la educación artística con base a los referentes teórico-metodológicos, para fundamentar la elección de herramientas en la planeación didáctica con asertividad y actitud participativa.

Contenido

- 2.1. Didáctica de la dramatización
- 2.2. Las artes en la filosofía Waldorf para la primera infancia
- 2.3. Pedagogías críticas y activas.
- 2.4. Metodología del Aprendizaje Imaginativo y Educación Estética.
- 2.5. Animación sociocultural, imaginación activa y pedagogía de la imaginación.
- 2.6. Derecho de los niños, las niñas y adolescentes al acceso al arte y a la cultura y a una educación de calidad.
- 2.7. Intervención artística educativa en contextos de marginación social.

Duración

12 horas

Unidad III. Estrategias y estructura de clase artística

Competencia

Diseñar estrategias de docencia artística con base técnicas y metodologías propias de la educación a fin de contextualizar procesos de enseñanza-aprendizaje con actitud propositiva y creativa.

Contenido

- 3.1. Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza
- 3.2. Encuadres educativos y diversidad cultural
- 3.3. Objetivos, competencias y contenidos.
- 3.3. Planeación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje
- 3.4. Organización de taller/clase/cursó
- 3.5. Evaluación artística: tipos de evaluación y elaboración de rúbricas
- 3.6. Recolección de información para investigación docente y mejora de la educación

Duración

10 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER**Unidad I. Fundamentos de la didáctica aplicada a las artes****Práctica 1: Cuentacuentos*****Duración***

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Memoriza un cuento con la técnica de voz alta y cuentacuentos.
3. Hace una adecuación del cuento a la edad elegida.
4. Presenta ante el grupo y recibe retroalimentación.
5. Reflexiona en torno a la energía, disposición y comunicación asertiva con sus futuros alumnos.
6. Entrega la reflexión escrita acompañada de una evidencia fotográfica o en video.

Recursos de apoyo

- Cuento preparado
- Elementos de vestuario y/o escenográficos
- Musicalización
- Formulario con cuestionario

Práctica 2: Títere y teatrino***Duración***

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Realiza títeres (con diferentes técnicas) para contar una historia.
3. Adapta la historia a la edad elegida.
4. Construye un teatrino con materiales reciclables, de tamaño a su elección.
5. Presenta la historia con títeres ante el grupo y recibe retroalimentación.
6. Reflexiona en torno a la comunicación, empatía y la relación con las emociones de sus futuros alumnos.
7. Entrega la reflexión escrita y comparte al grupo.

Recursos de apoyo

- Material diverso.
- Títeres.
- Teatrino.
- Musicalización
- Formulario con cuestionario

Práctica 3: Entrenamientos

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Diseña un entrenamiento para edades diferentes.
3. Aplica el entrenamiento con el grupo.
4. Recibe retroalimentación
5. Reflexiona en torno a la importancia de los entrenamientos, calentamientos para la disciplina teatral.
6. Entrega la reflexión escrita acompañada de una evidencia fotográfica o en video.

Recursos de apoyo

- Música
- Elementos de apoyo: varas, pelotas, hilos, mancuernillas, etc.

Práctica 4: Dramatización

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Realiza una dramatización acerca de un tema elegido en grupo.
3. Presenta ante el grupo y recibe retroalimentación.
4. Reflexiona en torno a la graduación de niveles de dificultad en ejercicios de improvisación, dramatización y juego dramático.
5. Entrega la reflexión escrita acompañada de una evidencia fotográfica o en video.

Recursos de apoyo

- Elementos de vestuario y/o escenográficos
- Música
- Formulario con cuestionario

Unidad II. Metodologías activas para la educación artística

Práctica 5: Juego Dramático

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Elige un tema y un encuadre de edad que quiera trabajar.
3. Realiza un juego de preparación para el juego dramático.
4. Dirige un juego dramático con el grupo y recibe retroalimentación.
5. Escribe una reflexión sobre el juego de preparación y sus variaciones.

Recursos de apoyo

- Elementos de vestuario y/o escenográficos
- Música
- Dinámica de reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.

Práctica 6: Preparaciones de clase

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Realiza una dinámica de preparación en clase tomando en cuenta los principios de la metodología Waldorf
3. Adecua el espacio para llevarse a cabo la práctica
4. Presenta ante el grupo y recibe retroalimentación.
5. Reflexiona sobre la importancia de los inicios de clase, energía y la comunicación no verbal.

Recursos de apoyo

- Elementos de vestuario y/o escenográficos
- Música
- Dinámica de reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.

Práctica 7: Aprendizaje imaginativo

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Aplica los pasos de la metodología del aprendizaje imaginativo: pregunta filosófica, notación profunda, asistencia a un evento artístico en vivo, taller, reflexión.
3. Adecua el espacio para llevarse a cabo la práctica
4. Realiza dos ejercicios de taller ante sus compañeros y recibe retroalimentación.
5. Entrega reflexión escrita sobre la importancia de la educación estética y artística.

Recursos de apoyo

- Elementos de vestuario y/o escenográficos
- Obra de arte, visual, sonora, multimedia, sensorial, etc.
- Dinámica de reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.

Práctica 8: Pedagogías emergentes

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Elige una de las metodologías vistas en clase.
3. Diseña una clase adaptando los contenidos de la disciplina teatral.
4. Presenta ante sus compañeros y recibe retroalimentación
5. Realiza un video con sus compañeros acerca de la metodología elegida.

Recursos de apoyo

- Materiales diversos
- Música
- Dinámica de reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.
- Celular o cámara para video.

Unidad III: Estrategias y estructura de clase artística

Práctica 9: Estrategia didáctica de clase artística

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Diseña una estrategia didáctica en torno a un tema y una técnica teatral de su elección de manera grupal.
3. Comparte su estrategia didáctica a la clase y recibe retroalimentación
4. Realiza ajustes a su diseño si lo considera necesario y lo entrega al docente.

Recursos de apoyo

- Materiales diversos
- Música
- Material para reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.
- Celular o cámara para video.

Práctica 10: Clase artística

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Imparte una clase artística a sus mismos compañeros de clase o busca participantes externos.
3. Gestiona el espacio donde se impartirá su clase.
4. Implementa su clase bajo la metodología y técnica elegida y recibe retroalimentación.
5. Entrega una bitácora redactada a partir de la experiencia adquirida para su evaluación.

Recursos de apoyo

- Materiales diversos para su clase artística
- Música
- Materiales para reflexión: ronda, cuestionario, hoja kraft, rotafolio, fotografías, etc.
- Celular o cámara para video.

● MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada

- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Cuadros comparativos

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Investigación de fundamentos de la didáctica artística	40%
– Diseño de clase o taller	20%
– Demostración de clase o taller	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Jordán Sierra, J. A. (2025). La responsabilidad ética-pedagógica de los profesores: una mirada nueva desde Max van Manen. *Revista Española de Pedagogía*, 73(261). Directory of Open Access Journals.

Gadotti, M. (1998). *Historia de las ideas pedagógicas* (N. Alfaro, Trad.). [clásica]

Eines, J., & Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización: El niño sabe lo que su cuerpo puede crear* (ed. rev.). Gedisa. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Eines, J., & Mantovani, A. (2015). *Didáctica de la dramática creativa: Manual para maestros*. Gedisa. [clásica] Gadotti, M. (2001) 3era ed. *Historia de las ideas pedagógicas*, México, Siglo XXI [clásica]

García-Huidobro, M. V. (2022). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Ediciones UC.

Greene, M. (2005). *Variaciones sobre una guitarra azul. Conferencias de educación estética*. México. Edere. [clásica]

Holovatuck, J. (2015). *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales*. Argentina. Atuel. [clásica]

- Miranda-Calderón, L. A. (2020). Theatrical pedagogy and exploration of reality: An expressive approach that causes awareness in teacher training. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 1–25. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.21>
- Traficantes de Sueños (2023). *Manual de pedagogía de la creación escénica: Los paradigmas escénicos contemporáneos*.
- Van Manen, M. (2010). *El tacto en la enseñanza: El significado de la sensibilidad pedagógica* (Paidós educador, Vol. 135). Paidós. [clásica] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://memsupn.weebly.com/uploads/6/0/0/7/60077005/el_tacto_en_la_ense%C3%91anza.pdf

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o área afín, preferentemente con estudios de posgrado en docencia de las artes, educación artística o pedagogía teatral y con experiencia docente en algún espacio educativo desde iniciación o educación universitaria, con cualidades de compromiso social y trabajo comunitario, apertura y sensibilidad artística.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Mediación y Públicos en las Artes Escénicas
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Ramón Verdugo López José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

A través de esta unidad de aprendizaje, el estudiantado comprende los fundamentos, enfoques y prácticas de la mediación cultural en las artes escénicas, para diseñar estrategias que favorezcan la participación, el acceso cultural y la construcción de experiencias significativas entre los proyectos escénicos y sus diversos públicos. La unidad de aprendizaje es integradora, se encuentra en la etapa disciplinaria, con carácter obligatorio y forma parte del área de conocimiento de Gestión.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar estrategias de mediación y vinculación con públicos a partir del análisis del contexto, las características de los espectadores y los objetivos de un proyecto escénico, para generar propuestas que respondan a realidades específicas del entorno y fortalezcan la participación cultural y la accesibilidad, con empatía, respeto y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio de estrategias de vinculación, mediación y diseño de experiencias con diversos públicos, que le permitan establecer vínculos en el posicionamiento de su producto cultural.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Compromiso con la responsabilidad social; Inclusión; Innovación Social; Interculturalidad

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Del marketing a la mediación

Competencia:

Analizar la transición conceptual del marketing cultural hacia la mediación, a través de la comparación crítica entre enfoques comunicativos, la lectura de modelos contemporáneos de mediación y ejercicios de identificación de actores del ecosistema, para identificar los distintos interlocutores del entorno escénico y comprender las posibilidades de vinculación que ofrece cada público, con pensamiento crítico, apertura y responsabilidad.

Contenido

- 1.1. Las artes escénicas: del producto cultural a la experiencia sensible
- 1.2. Narrativa del proyecto y sus ángulos de vinculación
- 1.3. Identificación de públicos e interlocutores del entorno cultural
- 1.4. Otros públicos: mercados, festivales y estrategias de movilidad de proyectos escénicos

Duración:

08 horas.

Unidad II. Los públicos

Competencia:

Distinguir y segmentar públicos diversos mediante el análisis de datos, hábitos culturales, matrices de segmentación y observación del entorno, para diseñar acciones pertinentes que reconozcan las desigualdades de acceso y promuevan una participación más equitativa de la sociedad, con compromiso, responsabilidad y honestidad.

Contenido

- 2.1. Métodos de segmentación y caracterización de públicos
- 2.2. Creación, desarrollo y fidelización de audiencias
- 2.3. Lectura e interpretación de datos sobre hábitos y consumos culturales

Duración:

08 horas.

Unidad III. Fundamentos de la mediación cultural

Competencia:

Evaluar modelos y prácticas de mediación cultural para comprender el rol del mediador y su función en la construcción de experiencias escénicas significativas, mediante la revisión de referentes nacionales e internacionales, la observación de actividades en campo y el análisis comparativo de metodologías, con pensamiento crítico, responsabilidad y compromiso.

Contenido

- 3.1. Conceptos clave: mediación, participación cultural, experiencia del espectador
- 3.2. Modelos y enfoques de mediación en las artes escénicas
- 3.3. Rol, ética y habilidades de una persona mediadora
- 3.4. Estudio de casos nacionales e internacionales

Duración:

08 horas.

Unidad IV. Diseño de experiencias y dispositivos de mediación

Competencia:

Diseñar dispositivos y estrategias de mediación que favorezcan la participación y el involucramiento de diversos públicos, a partir de ejercicios de prototipado, narrativas de experiencia, pruebas con usuarios y retroalimentación colaborativa, para construir propuestas que generen encuentros escénicos significativos, accesibles y coherentes con los objetivos del proyecto, con creatividad, responsabilidad e innovación.

Contenido

- 4.1. Vínculos significativos entre públicos y proyectos escénicos
- 4.2. Criterios de accesibilidad, inclusión y participación
- 4.3. Actividades, dispositivos y materiales mediadores
- 4.4. El diseño experiencia: estrategias antes, durante y después de la función

Duración:

08 horas.

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Del marketing a la mediación

Práctica 1: De producto cultural a experiencia sensible

Duración

04 horas.

Procedimiento

- 1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
- 2. Analiza un proyecto escénico identificando su narrativa, objetivos y ángulos de vinculación.
- 3. Contrasta los enfoques del marketing cultural y de la mediación aplicados al caso.

4. Identifica públicos e interlocutores clave del ecosistema cultural relacionados con el proyecto.
5. Elabora un esquema comparativo donde muestre cómo cambia la estrategia cuando se piensa en “producto” vs. “experiencia sensible”.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.
- Material bibliográfico.

Práctica 2: Mapa de públicos e interlocutores

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Realiza un mapeo de públicos, agentes, instituciones y otros actores (festivales, mercados, circuitos, gestores).
3. Clasifica los interlocutores según su tipo de relación con el proyecto (públicos directos, aliados, mediadores, etc.).
4. Identifica oportunidades de movilidad, circulación o colaboración para el proyecto escénico analizado.
5. Presenta un mapa visual de relaciones que evidencie posibles estrategias de vinculación.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.

Unidad II. Los públicos

Práctica 3: Caracterización y segmentación de públicos

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Reúne datos sobre hábitos y consumos culturales del contexto local mediante encuestas, estadísticas o fuentes secundarias.
3. Construye matrices de segmentación que identifiquen motivaciones, intereses, barreras y oportunidades de participación.

4. Interpreta los datos y elabora perfiles de público basados en patrones detectados.
5. Presenta una síntesis visual o textual de la segmentación realizada, destacando decisiones clave.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.

Práctica 4: Creación, desarrollo y fidelización de públicos

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Selecciona uno de los segmentos identificados en la práctica anterior.
3. Diseña una estrategia básica de creación, desarrollo o fidelización dirigida a ese público.
4. Considera barreras de acceso, posibles alianzas y formas de participación pertinentes.
5. Presenta una propuesta concreta con acciones, objetivos y medios de implementación.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.

Unidad III. Fundamentos de la mediación cultural

Práctica 5: Análisis de modelos de mediación

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Revisa modelos y enfoques de mediación nacional e internacional proporcionados por su docente.
3. Identifica elementos clave: tipo de público, rol del mediador, objetivos de la experiencia, principios éticos.
4. Realiza un análisis comparativo que destaque similitudes, diferencias y aportes de cada modelo.
5. Presenta una reflexión argumentada sobre la función del mediador en los distintos enfoques.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.
- Material bibliográfico.

Práctica 6: Observación de campo y el rol de mediador

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Observa una actividad, función u acción mediadora en un espacio cultural (o mediante material audiovisual).
3. Registra comportamientos, interacciones, momentos clave de participación y presencia del mediador.
4. Analiza cómo se construyen las experiencias del espectador y qué decisiones de mediación influyen en ellas.
5. Elabora un informe crítico destacando aprendizajes sobre ética, habilidades y responsabilidades mediadoras.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.

Unidad IV. Diseño de experiencias y dispositivos de mediación

Práctica 7: Prototipado de dispositivos de mediación

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Identifica necesidades y características de un público específico para un proyecto escénico asignado.
3. Diseña un prototipo inicial de dispositivo o actividad de mediación considerando accesibilidad e inclusión.
4. Realiza pruebas con usuarios (compañeros, compañeras u otros participantes) para detectar áreas de mejora.
5. Ajusta el prototipo y presenta una versión refinada del dispositivo mediador.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.
- Material didáctico.

Práctica 8: Diseño de la experiencia antes, durante y después de la función

Duración

04 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente para la realización de la práctica.
2. Analiza el proyecto escénico asignado para identificar sus valores, objetivos y potencialidades de vinculación.
3. Diseña una experiencia integral que contemple acciones previas, durante y posteriores a la función.
4. Presenta un plan completo de la experiencia, articulado con los públicos objetivo y los dispositivos creados.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Dispositivo electrónico.
- Acceso a internet.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase cada docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-estudiante.

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Visionado de conferencias

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Prácticas de taller	40%
– Portafolio de estrategias	60%
Mapa con estrategia de vinculación	
Estrategia para creación, desarrollo o fidelización	
Dispositivo mediador	
Diseño de experiencia (previa, durante y posterior)	
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Bonet, L., & Négrier, E. (2018). *La participación cultural: Una mirada desde las políticas culturales*. Gedisa. [clásica]

Rosas Mantecón, A. (2023). *Pensar los públicos*. Universidad Autónoma Metropolitana.

Walmsley, B. (2013). *Audience engagement in the performing arts: A critical analysis*. Palgrave Macmillan. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Colomer, J. (2019). *Gestión de públicos en cultura: Métodos, estrategias y desafíos*. Editorial UOC. [clásica]

Conde, L. (2024). *CoNfluencias: Los públicos desde lo público*. Secretaría de Cultura.

Gándara, M. (2021). *Mediación artística: Conceptos, prácticas y metodologías*. Centro Cultural de España en México / UNAM.

Rancière, J. (2008). *El espectador emancipado*. Manantial. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Gestión, Comunicación o alguna de las Artes Escénicas con especialidad y/o experiencia en gestión de proyectos y públicos. Experiencia docente mínima de dos años. Ser una persona proactiva, responsable y que fomente el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones creativas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Laboratorio de Dramaturgia Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Victor Isordia Cervantes Daimary Sanchez Moreno
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proporcionar a cada estudiante las herramientas necesarias para realizar un proceso de investigación y creación escénica, acompañado de la elaboración de un texto que funcione como soporte, detonante o registro de la propuesta teatral. El laboratorio privilegia la experimentación en escena como punto de partida para la escritura, permitiendo que el texto emerja de la acción, del cuerpo, del espacio, de la improvisación, de la composición visual y sonora, así como de las relaciones performativas entre intérpretes y espectadores—dramaturgia expandida, escritura escénica, guion performativo, partitura de acciones, dramaturgia del dispositivo o del intérprete—. Estos estilos desbordan las estructuras clásicas del teatro, pero mantienen una función articuladora dentro del proceso creativo. Se busca que cada estudiante comprenda el texto no solo como obra literaria cerrada, sino como herramienta viva de composición que dialoga con la puesta en escena, posibilitando múltiples formas de organización discursiva y poética. Esta unidad de aprendizaje se encuentra en la etapa disciplinaria, con carácter obligatorio y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear una propuesta escénica en conjunto con un texto escénico, expandido o de naturaleza no convencional, derivado de la exploración práctica en laboratorio y de procesos de investigación dramatúrgica y performativa, a través de metodologías de experimentación en escena, escritura en vivo, análisis de referentes contemporáneos, improvisación, composición dramatúrgica y reflexión crítica del proceso creativo, con el propósito de sostener y fundamentar una propuesta escénica propia que evidencie coherencia, pertinencia estética y claridad, con ética creativa, respeto a la colaboración grupal y apertura a la diversidad de lenguajes, en el desarrollo de discursos artísticos que dialoguen con su contexto sociocultural.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación de una propuesta escénica original acompañado de un texto escénico, dramatúrgico, expandido o no convencional, entendido como dispositivo dramatúrgico resultante de la exploración en laboratorio:

- Presentación pública de una Work in progress.
- Material escritural final (no necesariamente literario o tradicional) que evidencie coherencia con la propuesta escénica.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Equidad social y de género; Inclusión; Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Aproximación a la dramaturgia escénica

Competencia

Examinar las transformaciones de la dramaturgia contemporánea hacia modelos expandidos, performativos y no convencionales, a través de la revisión de referentes actuales, el análisis de dispositivos escénicos y el estudio de la relación entre texto, cuerpo, espacio y acción, con el fin de reconocer las múltiples funciones del texto en la escena contemporánea más allá de su dimensión literaria, con apertura a la diversidad de lenguajes, respeto a los discursos artísticos emergentes y disposición al pensamiento crítico frente a las mutaciones del hecho teatral en su contexto sociocultural.

Contenido

- 1.1. Dramaturgia clásica en comparativa con dramaturgia expandida.
 - 1.1.1. Dramaturgia del intérprete
 - 1.1.2. Dramaturgia del dispositivo
 - 1.1.3. Dramaturgia de la acción.
- 1.2. Escritura performativa
 - 1.2.1. Guión visual
 - 1.2.2. Partitura escénica
 - 1.2.3. Palabra performativa
- 1.3. Referentes contemporáneos
 - 1.3.1. Creadores, compañías y procesos documentados.

Duración

04 horas.

Unidad II. Estructura del laboratorio de dramaturgia escénica.

Competencia

Desarrollar material teórico y práctico a través de metodologías de prácticas escénicas performativas diversas, con el propósito de descubrir partituras, guiones performativos, fragmentos, mapas o estructuras no lineales que vislumbren una posible puesta en escena, con ética creativa, respeto a la diversidad de lenguajes y disposición al riesgo y la investigación.

Contenido

- 2.1. Detonante de investigación
 - 2.1.1. Estructuración de tema de investigación escénica
 - 2.1.2. Marco referencial
- 2.2. Laboratorio de exploración

- 2.2.1. Exploraciones guiadas y creación en laboratorio
- 2.2.2. Bitácora como escritura inmediata derivada de la acción escénica
- 2.3. Análisis para la estructuración de la dramaturgia escénica
 - 2.3.1. Revisión y análisis del material derivado de la exploración
 - 2.3.2. Ajuste y estructura

Duración

03 horas.

Unidad III. Experimentación escénica como detonante escritural

Competencia

Crear materiales dramáticos emergentes derivados de la acción, el cuerpo, el espacio y la improvisación en laboratorio, mediante metodologías de experimentación escénica, escritura en vivo, composición colectiva, documentación del proceso y análisis crítico de las prácticas realizadas, con el propósito de transformar la experiencia escénica en dispositivos textuales abiertos, partituras, guiones performativos, fragmentos, mapas o estructuras no lineales que articulen sentido en la creación teatral, con ética creativa, respeto a la diversidad de lenguajes y disposición al riesgo y la investigación como elementos inherentes al quehacer dramático contemporáneo.

Contenido

- 3.1. Ejecución del laboratorio de exploración
 - 3.1.1. Preparación y ejecución
 - 3.1.2. Documentación
 - 3.1.3. Análisis de resultados
 - 3.1.4. Estructuración y ajustes de los resultados obtenidos
- 3.2. Dramaturgia escénica
 - 3.2.1. Escritura dramática
 - 3.2.2. Decisiones estéticas
 - 3.2.3. Estilo

Duración

04 horas

Unidad IV. Ajuste y presentación

Competencia

Presentar una propuesta escénica acompañada de un texto escénico expandido o no convencional que refleja el proceso de investigación y construcción dramática, a través de ensayos, revisión crítica, curaduría del material escritural, retroalimentación colectiva y ajustes, con el fin de consolidar una obra coherente en su lenguaje, intencionalidad estética, pertinencia discursiva y articulación entre texto, acción y dispositivo escénico, con responsabilidad creativa, ética colaborativa y apertura al diálogo crítico en la presentación pública.

Contenido

- 5.1. Edición final del material escritural
- 5.2. Ensayos y correcciones finales
- 5.3. Ensayo general
- 5.4. Presentación de work in progress y escritura

Duración

05 horas.

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Unidad III: Experimentación escénica como detonante escritural

Práctica 1: La palabra como detonante creativo y documental.

Duración

13 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Desarrolla un texto oral que exprese con creatividad (incluye movimiento, música, canto, acciones etc.) los conceptos que desea desarrollar en su muestra final, no mayor a 5 renglones.
3. Presenta al resto del grupo el resultado final y recibe retroalimentación por parte de compañeras, compañeros y docentes.

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Laptop
- Bocina
- Proyector

Práctica 2: Hiladores de la acción.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Investiga en equipo fenómenos sociales que atraviesen su contexto social próximo, y elige uno para investigar a mayor profundidad.
3. Expone argumentativamente frente al laboratorio su propuesta de acción, la cual deberá estar basada en una investigación documental y de campo previa, acerca del fenómeno social elegido e investigado.
4. Desarrolla en equipos una composición escénica basada en acciones que permitan construir un diálogo con el público sobre el tema elegido.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Laptop
- Bocina
- Proyector

Práctica 3: Partituras de la memoria colectiva.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Diseña una partitura de movimiento, acciones, dispositivo, etc., con base a los hallazgos de investigación teórica y práctica logrados en las sesiones anteriores, siguiendo el tema o temas elegidos previamente.
3. Presenta frente al laboratorio la partitura y recibe retroalimentación de sus compañeras, compañeros y docente.

Recursos de apoyo

Práctica 4: Mapas creativos.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Desarrolla un mapa de manera creativa que reúna los hallazgos logrados en las prácticas anteriores a modo de documentación del proceso creativo.
3. Expone frente a grupo el mapa de su proceso, recibe retroalimentación de sus compañeras, compañeros y docente.

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Laptop
- Bocina
- Proyector

Práctica 5: Escritura escénica.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Redacta con su equipo de trabajo una dramaturgia escénica que englobe una propuesta final que dé muestra de la indagación creativa y de investigación realizada.

3. Presenta frente al laboratorio y junto a su equipo de trabajo, el resultado de su dramaturgia escénica.
4. Recibe retroalimentación de sus compañeros, compañeras y docente.

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Laptop
- Bocina
- Proyector

Unidad IV: Ajuste y presentación

Práctica 13: Material escritural

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Presenta el material escritural ante sus compañeras, compañeros y docente.
3. Recibe reflexiones e indicaciones sobre el material escritural.
4. Atiende las indicaciones recibidas sobre el material escritural.
5. Presenta el material escritural ajustado ante sus compañeras, compañeros y docente.

Recursos de apoyo

- *Proyector*
- *Bocina*
- *Laptop*

Práctica 14: Ensayo

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Prepara los materiales necesarios para realizar su ensayo.
3. Realiza el ensayo.
4. Da indicaciones a su equipo de trabajo.
5. Realiza bitácora de seguimiento.

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo
- Bocina

Práctica 15: Ensayo general

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Prepara los materiales necesarios para realizar su ensayo general
3. Realiza el ensayo general
4. Recibe indicaciones por parte de su docente

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo
- Bocina

Práctica 16: Presentación de work in progress

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Realiza proceso de montaje técnico
3. Ejecuta un ensayo técnico
4. Presenta el Work in progress
5. Recibe retroalimentación de parte de sus compañeras, compañeros y docente

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Consola de audio
- Consola de iluminación

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Exposición de clase, apoyándose por materiales audiovisuales
- Lectura y análisis de textos teóricos.
- Prácticas de exploración guiadas
- Método de proyectos

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Cuadros comparativos
- Documentación de procesos.

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	10%
– Prácticas laboratorio	50%
– Presentación de work in progress	20%
– Presentación de texto final	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Fasanello, A. (2020). *Los sentidos de la corporalidad en una investigación colaborativa con un Colectivo de jóvenes en un Laboratorio de artes escénicas*. Universitat de Barcelona.
<http://hdl.handle.net/10803/668524>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? (R. J. Fuentes Rionda, Trad.). *Revista Sociológica*, 73(mayo–agosto), 249–264. <http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7310.pdf> [clásica]
- Cornago, Ó. (2015). *Ensayos de teoría escénica sobre teatralidad, público y democracia* (pp. 264–294). Abada Editores. [clásica]
- Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. (2016, marzo 17). *Fragmento de conferencia pronunciada en el Ciclo organizado por la Facultad de Artes* [Conferencia]. Casa de Mapa Teatro, Bogotá, Colombia. [clásica]
- Helgard, H. & Daniel, W. (2011). *Because the Reality of the Encounters Always Newly Overwrites Rimini Protokoll*. <https://www.rimini-protokoll.de/website/en/text/because-the-reality-of-the-encounters-always-newly-overwrites> [clásica]
- Ortiz, R. (2015). *Escena expandida: teatralidades del siglo XXI. El amo sin reino: velocidad y agotamiento de la puesta en escena*. INBA, CITRU. [clásica]
- Sánchez, J. A. (Dir.). (2006). *Una introducción al teatro visual: Artes de la escena y de la acción en España 1978–2002* (pp. 103–118). UCLM. ISBN 84-8427-440-3 [clásica]
- Sánchez, J. A. (2011). Dramaturgia en el campo expandido. En VV. AA., *Repensar la dramaturgia: Errancia y transformación* (pp. 7–27). CENDEAC–Centro Párraga. [clásica]
- Trastoy, B., (2012). Traducir la Muerte para Pensar el Arte: apuntes sobre la escena posdramática. *Revista Brasileira de Estudos da Presença [Brazilian Journal on Presence Studies]*, 2(1), 231-248. <http://www.seer.ufrgs.br/presenca> [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura o postgrado en Teatro o Dirección escénica, con un perfil dentro de las prácticas contemporáneas performativas y expandidas del arte escénico. Debe ser una persona respetuosa y con un carácter incluyente con apertura a la diversidad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Investigación artística
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Victor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Investigación artística es importante en la formación profesional del estudiantado de la Licenciatura en Teatro, ya que fortalece la capacidad de analizar, reflexionar y sistematizar los procesos de creación escénica como generadores de conocimiento. A través de esta unidad, el estudiantado desarrolla habilidades para investigar su propia práctica artística y la de otros creadores, lo cual le resulta útil para fundamentar proyectos escénicos, documentar procesos creativos, elaborar trabajos académicos y construir discursos críticos sobre la escena. La unidad se imparte en la etapa disciplinaria, tiene carácter obligatorio y contribuye al área de conocimiento de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar procesos de investigación artística mediante la aplicación de metodologías cualitativas, herramientas de investigación artística y estrategias de documentación, para analizar, fundamentar y comunicar proyectos de creación teatral con rigor metodológico, pensamiento crítico y responsabilidad ética.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Proyecto de investigación artística que integre el planteamiento del problema, objetivos, marco referencial, metodología, bitácora de proceso y análisis de resultados, vinculado a un ejercicio de creación teatral, así como la presentación oral del proyecto ante el grupo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Vanguardia; Innovación social.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos de la investigación escénica

Competencia

Identificar los principios, enfoques y conceptos básicos de la investigación escénica mediante el análisis de referentes teóricos y artísticos, para comprender el proceso creativo como objeto de estudio con una actitud crítica y ética

Contenido

- 1.1. Investigación artística y práctica como investigación
- 1.2. Diferencias entre investigación académica e investigación escénica
- 1.3. El proceso creativo como objeto de estudio
- 1.4. Ética en la investigación en artes escénicas

Duración

08 horas

Unidad II. Metodologías y herramientas de investigación

Competencia

Aplicar metodologías cualitativas y herramientas de investigación escénica mediante ejercicios prácticos de observación, análisis y documentación, para sistematizar procesos creativos con rigor metodológico.

Contenido

- 2.1. Métodos cualitativos en artes escénicas
- 2.2. Observación, entrevista y análisis de procesos
- 2.3. Bitácora, archivo y documentación escénica
- 2.4. Análisis de referentes teóricos y artísticos

Duración

08 horas

Unidad III. Diseño del proyecto de investigación escénica

Competencia

Diseñar un proyecto de investigación escénica mediante la formulación de problemas, objetivos y metodologías, para articular la reflexión teórica con un ejercicio de creación teatral de manera coherente y fundamentada.

Contenido

- 3.1. Planteamiento del problema y preguntas de investigación
- 3.2. Objetivos y justificación
- 3.3. Marco teórico-referencial

3.4. Metodología aplicada a la escena

Duración

08 horas

Unidad IV. Análisis, reflexión y socialización de resultados

Competencia

Desarrollar y comunicar los resultados de la investigación escénica mediante la escritura reflexiva y la presentación oral, para socializar el conocimiento generado con claridad, pensamiento crítico y responsabilidad profesional.

Contenido

- 4.1. Análisis de hallazgos
- 4.2. Escritura académica y reflexiva
- 4.3. Presentación oral y visual de resultados
- 4.4. Retroalimentación y evaluación crítica

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos de la investigación escénica

Práctica 1: Análisis de referentes de investigación escénica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Selecciona un referente de investigación escénica o artística.
3. Analiza el enfoque metodológico y el vínculo entre teoría y práctica escénica.
4. Registra el análisis en una bitácora reflexiva.
5. Socializa los hallazgos con el grupo para su discusión crítica.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Bocina

Práctica 2: Observación y problematización de un proceso creativo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Observa un proceso creativo propio o ajeno.
2. Identifica problemáticas, preguntas o tensiones del proceso.
3. Formula posibles preguntas de investigación escénica.
4. Registra el proceso en una bitácora.
5. Presenta las preguntas al grupo para retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Bitácora
- Grabadora de audio y video
- Dispositivo para registro fotográfico

Unidad II. Metodologías y herramientas de investigación

Práctica 3: Construcción de bitácora y archivo escénico

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Diseña una bitácora de investigación escénica.
2. Define criterios de registro (texto, imagen, video).
3. Documenta un ejercicio escénico.
4. Organiza el material como archivo de investigación.
5. Reflexiona sobre el valor del registro.

Recursos de apoyo

- Cuaderno o dispositivo digital.
- Cámara o teléfono móvil.
- Plataforma de almacenamiento digital.

Práctica 4: Aplicación de herramientas cualitativas

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Selecciona una herramienta cualitativa (observación o entrevista).
2. Diseña el instrumento correspondiente.
3. Aplica la herramienta a un proceso escénico.
4. Analiza la información obtenida.
5. Integra los resultados a la bitácora.

Recursos de apoyo

- Grabadora o teléfono móvil.

- Formatos de registro.
- Editor de texto.

Unidad III: Diseño del proyecto de investigación escénica

Práctica 5: Formulación del proyecto de investigación

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Define el problema de investigación.
2. Redacta objetivos y justificación.
3. Delimita el marco referencial.
4. Selecciona la metodología.
5. Integra el proyecto en un documento.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Guías metodológicas
- Software de citación

Unidad IV: Análisis, reflexión y socialización de resultados

Práctica 6: Presentación y reflexión del proyecto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Organiza los resultados de la investigación.
2. Diseña una presentación oral y visual.
3. Expone el proyecto ante el grupo.
4. Recibe y registra retroalimentación.
5. Reflexiona sobre el proceso y resultados.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Computadora
- Material audiovisual

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Discusión guiada
- Estudio de caso
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
Avances de proyecto y ejercicios de análisis	
– Prácticas taller/laboratorio/clínicas/campo	30%
Aplicación de metodologías y herramientas de investigación	
– Bitácoras de investigación y tareas reflexivas	20%
– Proyecto final	30%
Producto y presentación oral	
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Barba, E., & Savarese, N. (2010). *Diccionario de antropología teatral* [clásica]. Routledge.
- Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research*. Leiden University Press.
- Candy, L., & Edmonds, E. (2018). *Practice-based research in the creative arts*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-96562-4>
- Gray, C., & Malins, J. (2016). *Visualizing research: A guide to the research process in art and design* (2nd ed.). Routledge.
- Haseman, B. (2010). Rupture and recognition: Identifying the performative research paradigm. *Practice as Research in the Arts*, 1(1), 1–15.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario del teatro* [clásica]. Paidós.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Ágreda, S., Mora, J & Ginocchio, L. (2019) Guía de investigación en artes escénicas. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- BORGDORF, Henk (2010). El debate sobre la investigación en las artes. En: Revista de Estudios de Danza. Práctica e investigación, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, nº 13, pp.25-46.
- Lorente, J. (2013) Investigación en artes escénicas. Estudios visuales, comunicación y visualidad.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4227290#:~:text=Las%20artes%20esc%C3%A9nicas%20implican%20un%20conjunto%20variable,la%20construcci%C3%B3n%20y%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20espectador>.
- Revistas y bases de datos especializadas en artes escénicas e investigación artística (PARIP, Performance Research, Research Catalogue – Society for Artistic Research).

XII. PERFIL DOCENTE

Docente con formación profesional mínima de licenciatura en Teatro, Artes Escénicas o disciplinas afines, preferentemente con estudios de posgrado en artes, humanidades o investigación artística. Debe contar con experiencia comprobable en procesos de creación escénica, investigación artística o práctica como investigación, así como en el acompañamiento metodológico de proyectos académicos y creativos. Se consideran deseables habilidades para la orientación crítica, la escritura académica, el trabajo colaborativo y el manejo ético de procesos de investigación en artes escénicas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Proyecto Escénico
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Taller: 12 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Créditos:12
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Ramón Verdugo López
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En esta unidad de aprendizaje se fortalecerá la capacidad del estudiantado para integrar y aplicar de manera autónoma los aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación. Mediante la creación y realización de un proyecto escénico integral, las y los estudiantes desarrollarán competencias de liderazgo, toma de decisiones, coordinación artística y gestión operativa. De igual forma, consolidarán su habilidad para trabajar en equipo, sostener procesos creativos con una perspectiva profesional y asumir responsabilidades propias de la práctica escénica contemporánea, con rigor, ética y sensibilidad hacia el contexto cultural.

El propósito de esta unidad de aprendizaje es guiar al estudiantado en el diseño, planeación y realización de un proyecto escénico completo, aplicando de manera integrada los principios del lenguaje teatral. Al ser una unidad de aprendizaje obligatoria en la etapa terminal y perteneciente al área de conocimiento de Creación, consolida la transición hacia un ejercicio escénico competente, reflexivo y orientado a la producción artística de calidad.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar una puesta en escena integral mediante la aplicación articulada de habilidades actorales, de dirección escénica, dramaturgia, diseño de producción y gestión de recursos, con el fin de construir y sostener un discurso escénico propio, ejercido con disciplina, responsabilidad profesional y actitud colaborativa.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Realiza una puesta en escena a partir de la elección de un perfil profesional —intérprete, dirección, diseño, producción, dramaturgia, mediación— en la que se demuestre la integración coherente de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores adquiridos a lo largo de la licenciatura.

Asimismo, entrega una bitácora de trabajo que documenta de manera sistemática el proceso creativo y operativo, incluyendo registro escrito, gráfico y audiovisual, que dé cuenta de la toma de decisiones, la evolución del proyecto y los resultados obtenidos.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. CONTENIDO

1. Concepción y diseño del proyecto escénico
2. Desarrollo del proceso creativo, técnico y ejecución de recursos
3. Estreno

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Práctica 1: Análisis de texto, concepto o dispositivo escénico

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Selecciona un texto o concepto
3. Presenta un análisis de tema, conflicto, personajes, atmósfera y posibilidades escénicas.
4. Concluye con una exposición de 5 minutos defendiendo su pertinencia.
5. En plenaria, reflexiona sobre el resultado
6. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 2: Delimitación del perfil profesional (actuación, dirección, dramaturgia, producción, escenografía, etc.)

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente
2. Elige su rol dentro del proyecto
3. Redacta y presenta una declaración profesional donde explica por qué asume ese rol en el proyecto.
4. Redacta y presenta un documento donde define cuáles serán sus responsabilidades específicas en el proceso.
5. En plenaria, reflexiona sobre el resultado
6. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 3: Propuesta estética y conceptual del montaje

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente
2. Crea un moodboard físico o digital que incluya referencias visuales (color, atmósferas, texturas, lenguaje corporal, espacio)
3. Explica el concepto rector del montaje.
4. En plenaria reflexiona sobre el resultado
5. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Pizarrón
- Cartulina, panel de cartón o lienzo
- Elementos para el moodboard: fotos, recortes, telas, muestras de pintura, muestras de texturas, etc.

Práctica 4: Diseño preliminar del plan de producción

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Delimita las etapas del proceso.
3. Identifica las categorías de recursos.
4. Enlista los recursos iniciales (Por Etapa).
5. Establece el estado y costo estimado.
6. Determina prioridades.
7. Valida y realiza ajustes.
8. En plenaria, reflexiona sobre el resultado
9. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 5: Diseño de la ruta crítica del proyecto

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Diseña y estructura el cronograma.
3. Define la duración total
4. Divide por semanas
5. Identifica hitos de montaje
6. Programa ensayos por escenas, personajes, situaciones, según convenga.
7. Incluye entregables técnicos
8. Asigna fechas para ensayos generales, estreno y temporada
9. Justifica las metas
10. Expone la ruta crítica ante el grupo
11. Promueve el diálogo, escucha propuestas (Liderazgo Colaborativo)
12. Demuestra flexibilidad
13. En plenaria, reflexiona sobre el resultado de la práctica
14. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 6: Proceso creativo y etapas del ensayo

Duración

24 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Identifica la metodología y herramientas a aplicar.
3. Diseña el Plan de trabajo del proyecto escénico.
4. Delimita los objetivos específicos de cada semana.
5. Establece los Indicadores de logro.
6. Conduce las sesiones de ensayo.
7. Evalúa el logro del objetivo específico de la semana y realiza ajustes *in situ*.
8. En plenaria, reflexiona sobre el resultado.
9. Registra el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Ropa de trabajo

Práctica 7: Ejecución y administración de recursos económicos

Duración

20 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Define presupuesto
3. Identifica los materiales indispensables.
4. Asigna Costos estimados
5. Busca Proveedores reales y cotiza precios.
6. Registra los gastos en una tabla de control.
7. Elabora el Reporte financiero final.
8. En plenaria reflexiona sobre el resultado.
9. Registra el proceso y el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 8: Gestión y aplicación de recursos técnicos

Duración

30 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Delimita la escena y el elemento técnico a integrar (Iluminación, sonido o utilería).
3. Diseña la aplicación técnica (Ej. Diseño de tres cambios de luz, Selección y montaje de dos efectos de sonido, o Diseño de utilería crítica).
4. Enlista los Recursos técnicos requeridos.
5. Programa la sesión de pruebas técnicas.
6. Monta y ejecuta la obra con la integración técnica.
7. Identifica, registra y analiza fallas técnicas.
8. Propone y ejecuta ajustes o soluciones a las fallas.
9. Elabora el reporte técnico final (Incluye fallas, soluciones y la versión final del diseño).
10. En plenaria reflexiona sobre el proceso de ajustes.
11. Registra el proceso y el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- Equipo de proyecciones
- Equipo técnico
- Escenografía
- Vestuario
- Utilería
- Maquillaje

Práctica 9: Implementación de la ruta crítica

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente
2. Identifica posibles riesgos: retraso logístico, falla técnica crítica o ausencia de un miembro clave).
3. Analiza la crisis y su impacto inmediato.
4. Evalúa el estado actual de la ruta crítica.
5. Identifica las tareas afectadas y las tareas dependientes.
6. Reorganiza la ruta crítica (define un nuevo orden de prioridades y fechas límite).
7. Diseña un plan de acción inmediato (propone soluciones específicas para mitigar el efecto de la crisis).
8. Asigna nuevas responsabilidades al equipo.
9. Presenta el plan de acción y la nueva ruta crítica al grupo.
10. Defiende la viabilidad del nuevo plan ante su docente.
11. En plenaria, reflexiona sobre la toma de decisiones bajo presión.
12. Registra la crisis, el plan de acción y la ruta ajustada en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 10: Ajustes y decisiones de dirección

Duración

15 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.

2. Observa el ensayo y realiza toma de notas del desempeño.
3. Identifica un problema específico en el ensayo (el diagnóstico, ej. Falta de claridad en la acción del personaje A en el minuto 5:00).
4. Analiza la causa del problema (ej. La acción no es lo suficientemente clara o no hay reacción al estímulo, etc).
5. Propone un ajuste metodológico o técnico para corregir el problema (la propuesta de solución, ej. Reemplazar el verbo 'pedir' por 'exigir' o Cambiar la posición inicial del actor B).
6. Comunica el ajuste al elenco con claridad y precisión técnica.
7. Dirige la repetición del momento aplicando únicamente la corrección propuesta.
8. Evalúa el resultado inmediato de la corrección dirigida.
9. En plenaria, reflexiona sobre la efectividad del diagnóstico y la solución implementada.
10. Registra el problema, el ajuste propuesto y el resultado en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 11: Bitácora

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre los parámetros de registro requeridos.
2. Define la sesión de ensayo a registrar (fecha, duración, actores presentes y objetivo del día).
3. Toma fotografías clave de las dinámicas de entrenamiento y de las posturas físicas del elenco.
4. Elabora notas descriptivas del desarrollo de la sesión (tiempos, ejercicios realizados y reacciones del elenco).
5. Diseña croquis del trazo escénico en momentos cruciales, indicando posiciones y entradas/salidas.
6. Registra las decisiones de dirección tomadas in situ y su justificación (análisis de acción, ajuste de ritmo, cambio de trazo).
7. Documenta las dificultades y obstáculos surgidos (bloqueos de actor, problemas de texto, fallas logísticas) y las soluciones aplicadas.
8. Registra los avances significativos logrados durante la sesión, comparándolos con el objetivo inicial.
9. Realiza un análisis reflexivo al cierre, contrastando lo planeado vs. lo ejecutado.
10. Integra y organiza todos los elementos (fotos, notas, croquis y análisis) en un registro unitario y coherente.

11. Presenta el registro detallado de su bitácora de trabajo a su docente y al grupo para su evaluación y retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 12: Ensayo técnico

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre el segmento a correr y los elementos técnicos a priorizar (luces, sonido o utilería).
2. Prepara el guion técnico (registro de entradas de luces y sonido) y las listas de utilería.
3. Establece el marcaje (posición) de los actores y actrices.
4. Realiza la corrida técnica de la obra, enfocándose exclusivamente en la ejecución precisa de los elementos técnicos.
5. Evalúa los tiempos de ejecución (duración de la escena, velocidad de las transiciones, fundido de entrada de luz, etc.).
6. Registra las fallas en la sincronización (entradas de luz o sonido fuera de tiempo) y en la ejecución de utilería o vestuario.
7. Identifica las transiciones problemáticas (cambios de escena que no fluyen por problemas con el cambio de vestuario, escenografía, etc.)
8. Propone y ejecuta ajustes de tiempo o de programación del guion técnico para optimizar el ritmo.
9. Elabora un reporte de la corrida que detalle los tiempos medidos, las fallas encontradas y los ajustes realizados.
10. En plenaria, reflexiona sobre la relación entre el ritmo técnico y el ritmo actoral.
11. Registra el proceso, el reporte y los ajustes finales en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- Equipo de proyecciones
- Equipo técnico
- Escenografía
- Vestuario
- Utilería
- Maquillaje

Práctica 13: Ensayo general

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre los criterios específicos de evaluación final (ej. coherencia actoral, fluidez técnica, ritmo general).
2. Define el protocolo de función (llamada de actores, calentamiento, apertura de sala, manejo de intermedios, cierre).
3. Realiza la Corrida técnica y creativa integral (el ensayo corrido), incluyendo todos los elementos: actores, vestuario, utilería, luces y sonido, sin interrupciones.
4. El equipo de dirección y técnico asume sus roles como si fuera el día del estreno.
5. Evalúa la coherencia y precisión actoral (texto, acciones, intensidad emocional) a lo largo de toda la obra.
6. Evalúa la integración técnica (si las luces, sonido y utilería sirven coherentemente a la acción y visión estética).
7. Mide el tiempo total de la función y evalúa la fluidez del ritmo y de las transiciones.
8. Al finalizar, realiza una sesión de retroalimentación final con todo el elenco y equipo técnico.
9. Elabora la Evaluación Final del Montaje (documento que registra las fortalezas, las debilidades y las últimas notas de dirección).
10. Registra el proceso, la evaluación final y los tiempos definitivos en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- Equipo de proyecciones
- Equipo técnico
- Escenografía
- Vestuario
- Utilería
- Maquillaje

Práctica 14: Ajustes previos al estreno

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre el formato de la reunión y el protocolo de retroalimentación.
2. Define a quien modere la sesión (generalmente el director, directora o jefe de producción).
3. Cada departamento (actuación, iluminación, sonido, vestuario/utilería) prepara sus observaciones específicas y propuestas de ajuste.
4. La dirección presenta sus notas generales y establece el orden de prioridades para la retroalimentación.
5. Cada área expone sus observaciones de manera concisa y técnica (ej. Falla en la entrada de luz 4 o El actor A no se escucha en el monólogo).
6. Se abre la discusión para establecer acuerdos (ej. Actor y Sonido acuerdan probar un micrófono de solapa; iluminación y dirección acuerdan reducir el tiempo de transición).
7. Se registran los acuerdos y se asignan responsabilidades y fechas límite para su implementación antes del estreno.
8. Se establece la ruta de trabajo para las últimas 48 horas (ensayo de ajustes, hora de llamado para el estreno).
9. En plenaria, reflexiona sobre la efectividad de la comunicación entre las áreas durante la sesión.
10. Registra las observaciones clave, los acuerdos y los ajustes finales en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- Equipo de proyecciones
- Equipo técnico
- Escenografía
- Vestuario
- Utilería
- Maquillaje

Práctica 15: Estrategias de comunicación, difusión y vinculación con público

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre los elementos obligatorios que debe contener el dossier (ej. logotipo institucional, contacto de prensa, extensión máxima).
2. Elabora la Sinopsis de la obra (resumen breve y atractivo del argumento).

3. Diseña la Ficha técnica detallada (créditos de dirección, elenco, diseño de iluminación, sonido, escenografía, etc.).
4. Redacta los objetivos de la producción (el para qué de la obra: impacto social, propuesta estética, etc.).
5. Selecciona las fotografías de ensayo o promocionales de mayor calidad que representen la estética del montaje.
6. Desarrolla la estrategia de difusión en medios institucionales (definición de contactos internos, formato de comunicado de prensa).
7. Desarrolla la estrategia de difusión en redes sociales (identificación de audiencias, calendario de publicaciones, tipo de contenido).
8. Integra todos los elementos de manera coherente y con diseño atractivo en el Dossier Final.
9. Presenta y defiende la Estrategia de Difusión ante el grupo (justificando la selección de medios y el público objetivo).
10. Registra el proceso de diseño y la versión final del dossier en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

Práctica 16: Estreno

Duración

16 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre el protocolo de evaluación durante el estreno (qué aspectos observará: artístico, técnico y operativo).
2. Define la Organización Operativa del Día (horarios de llamado para el equipo, apertura de sala, manejo de taquilla/acceso y recepción de asistentes, etc.).
3. Realiza la función de estreno frente a público, aplicando todos los protocolos definidos.
4. El equipo de dirección y técnico mantiene una actitud de observación y respuesta ante cualquier imprevisto durante la función.
5. Evalúa el Desempeño Artístico (la respuesta orgánica del elenco ante el público, la organicidad de las interpretaciones y la coherencia estética global).
6. Evalúa el Desempeño Técnico (la precisión de entradas y salidas de luz y sonido, la eficiencia de los cambios de utilería y vestuario).
7. Evalúa el Desempeño Operativo (la fluidez de la entrada y salida del público, el manejo de la logística de la sala y la gestión de crisis menores).
8. Al día siguiente de la función de estreno, el equipo realiza una evaluación interna, registrando aciertos y errores cruciales.
9. Elabora el Reporte de Evaluación Final, integrando las observaciones de su docente, el equipo y la autoevaluación.

10. Registra el proceso, los resultados de la evaluación y las lecciones aprendidas del estreno en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector
- Equipo de iluminación
- Equipo de sonido
- Equipo de proyecciones
- Equipo técnico
- Escenografía
- Vestuario
- Utilería
- Maquillaje

Práctica 17: Presentación del portafolio final

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente sobre el formato y la estructura requerida para el Portafolio final (físico o digital).
2. Presenta el Expediente Final (dossier completo) de manera formal al docente y al grupo para su evaluación integral.
3. Registra la estructura del expediente y el índice final en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Laptop
- Proyector

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Visitas a campo
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	50%
– Tareas	10%
– Estreno	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Bujvald, N. (2011). *Teatro: construcción dramática. Actuación. Dirección. Escenografía. Iluminación. Estilos. Crítica teatral*. Escenología. [clásica]

- Stanislavski, K. (2024). *El arte escénico: Una introducción a las técnicas de la interpretación teatral*. Siglo XXI Editores.
- Stanislavski, K. (2013). *Mi vida en el arte* (J. Saura & B. Jakimziánova, Trads.). Alba Editorial. [clásica]
- Szuchmacher, R. (2014). *Notas para la puesta en escena y la dirección teatral*. Universidad Nacional Autónoma de México. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Contreras, C. A. (2020). Teatro y pedagogía: recontextualización curricular de un programa de artes escénicas. *Calle 14: Revista de Investigación en el Campo del Arte*, 8(12), 80–94.
- Kalawong, P. (2024). The Curriculum Development Using Project-Based Learning to Enhance Creative Thinking and Team Work (Through the Creation of Performance) for Undergraduate Students. *Sripatum Review of Humanities and Social Sciences*, 24(2), 68–81. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/article/view/273626>
- Pepper, K., Bender, S., Phonethibsavads, A., Yankova, N., & Stewart, M. (2023). ¡Iluminación! Evaluación de habilidades interpretativas basadas en estándares en la educación teatral. *Studies in Educational Evaluation*, 77, 101259. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2023.101259>

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro, Dirección, Literatura o Lingüística. Además, con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Pedagogía Teatral
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos: 06
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Didáctica y docencia de las artes
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Denisse Zúñiga Gómez
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La importancia de esta unidad de aprendizaje radica en generar docentes capaces de conducir talleres o cursos de la disciplina teatral, así como dotar de bases teóricas reflexivas en pedagogía teatral. Permite al estudiantado desarrollar herramientas teórico metodológicas de la pedagogía teatral para realizar proyectos teatrales en distintos encuadres educativos o investigaciones orientadas a la enseñanza teatral.

Se imparte en etapa terminal, es de carácter obligatorio, pertenece al área del conocimiento de Docencia y es requisito haber aprobado la unidad de aprendizaje Docencia y Didáctica Artística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar proyectos de pedagogía teatral con base en técnicas y metodologías propias de la educación a fin de desarrollar habilidades para conducir procesos de enseñanza-aprendizaje en diversos niveles y encuadres que permitan aplicarlos en la práctica profesional con ética y responsabilidad social.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora proyecto de pedagogía teatral que integre técnicas y metodologías educativas con enfoque en bienestar social

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear y conducir ambientes de aprendizaje en torno a las prácticas escénicas a partir de estrategias pedagógicas para la transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Compromiso con la responsabilidad social

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Pedagogía Teatral

Competencia

Examinar los fundamentos de la pedagogía teatral en base a los referentes teóricos para contextualizar la práctica docente que permita justificar proyectos educativos con actitud empática y crítica.

Contenido

- 1.1. La pedagogía teatral como campo de estudio
 - 1.1.1. Concepto y alcances de la pedagogía teatral.
 - 1.1.2. El teatro como herramienta pedagógica, artística y social.
 - 1.1.3. Relación entre pedagogía, arte y formación integral.
- 1.2. Antecedentes históricos de la pedagogía teatral
 - 1.2.1. Orígenes del teatro con fines formativos.
 - 1.2.2. Principales corrientes y enfoques pedagógicos aplicados al teatro.
- 1.3. Aportes de pedagogos relevantes al desarrollo de la pedagogía teatral.
 - 1.3.1. Teatro, educación y sociedad
 - 1.3.1. El teatro como práctica educativa y cultural.
 - 1.3.2. Función social del teatro en contextos educativos formales y no formales.
 - 1.3.3. El rol del teatro en la construcción de identidad, pensamiento crítico y conciencia social.
- 1.4. Principios pedagógicos del trabajo teatral
 - 1.4.1. Aprendizaje experiencial y vivencial.
 - 1.4.2. El juego, la creatividad y la expresión como ejes del aprendizaje teatral.
 - 1.4.3. Cuerpo, voz y emoción como herramientas pedagógicas.
- 1.5. Contextos de aplicación de la pedagogía teatral
 - 1.5.1. Educación formal (escuela, universidad).
 - 1.5.2. Educación no formal (talleres, comunidades, proyectos socioculturales).
 - 1.5.3. Pedagogía teatral y formación artística.

Duración

08 horas

Unidad II. Técnicas y Metodologías de la Pedagogía Teatral

Competencia

Evaluar las técnicas y metodologías de la pedagogía teatral a partir del análisis de los fundamentos didácticos de las mismas con el fin de argumentar su pertinencia y adecuación en diversos contextos educativos y sociales de manera empática y autocrítica.

Contenido

- 2.1. Metodologías de enseñanza en pedagogía teatral
 - 2.1.1. Enfoques metodológicos en la enseñanza del teatro.
 - 2.1.2. Metodologías activas, participativas y colaborativas.
 - 2.1.3. El aprendizaje significativo y el proceso creativo como eje pedagógico.
- 2.2. Técnicas de expresión corporal aplicadas a la enseñanza teatral
 - 2.2.1. Conciencia corporal y disponibilidad física.
 - 2.2.2. Movimiento, ritmo y espacio como recursos pedagógicos.
 - 2.2.3. Juegos corporales y dinámicas de exploración expresiva.
- 2.3. Técnicas de expresión vocal y sonora
 - 2.3.1. Respiración, proyección y articulación de la voz.

- 2.3.4. Exploración del sonido, la palabra y el silencio.
- 2.3.3. La voz como herramienta expresiva y comunicativa en el proceso educativo.
- 2.4. El juego dramático y la improvisación
 - 2.4.1. El juego como base del aprendizaje teatral.
 - 2.4.2. Técnicas de improvisación individuales y grupales.
 - 2.4.3. Desarrollo de la creatividad, la escucha y la acción escénica espontánea.
- 2.5. Metodologías teatrales específicas
 - 2.5.1. Aportes de metodologías y sistemas teatrales relevantes (Stanislavski, Brecht, Grotowski, Boal, entre otros).
 - 2.5.2. Adaptación pedagógica de técnicas actorales a distintos contextos educativos.
 - 2.5.3. Integración de enfoques tradicionales y contemporáneos.
- 2.6. Diseño y conducción de experiencias pedagógicas teatrales
 - 2.6.1. Planificación de clases y talleres de teatro.
 - 2.6.2. Selección y adaptación de técnicas según objetivos pedagógicos.
 - 2.6.3. Coordinación de grupos y gestión de dinámicas colectivas.

Duración

08 horas

Unidad III. Investigación e intervención educativa en pedagogía teatral

Competencia

Aplicar metodologías de investigación educativa artística a través del análisis de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de sustentar proyectos académico-artísticos con actitud proactiva y metódica.

Contenido

- 3. 1. La investigación en pedagogía teatral
 - 3.1.1. La pedagogía teatral como objeto de investigación.
 - 3.1.2. Relación entre práctica artística, reflexión pedagógica e investigación.
 - 3.1.3. Enfoques y paradigmas de investigación en artes escénicas y educación.
- 3. 2. Metodologías de investigación aplicadas al teatro
 - 3.2.1. Investigación cualitativa en contextos teatrales y educativos.
 - 3.2.2. Investigación–acción y sistematización de experiencias pedagógicas.
 - 3.2.3. Observación, registro y análisis de procesos creativos y formativos.
- 3. 3. Instrumentos y técnicas de recolección de información
 - 3.3.1. Bitácoras, diarios de campo y registros reflexivos.
 - 3.3.2. Entrevistas, encuestas y grupos de discusión.
 - 3.3.3. Registro audiovisual como herramienta de análisis pedagógico.
- 3. 4. Diseño de proyectos de intervención educativa teatral
 - 3.4.1. Diagnóstico de contextos educativos y socioculturales.
 - 3.4.2. Formulación de objetivos pedagógicos y artísticos.
 - 3.4.3. Diseño de propuestas de intervención desde la pedagogía teatral.
- 3. 5. Intervención teatral en contextos educativos y comunitarios
 - 3.5.1. Pedagogía teatral en educación formal y no formal.

- 3.5.2. Teatro aplicado: educación, comunidad, inclusión y transformación social.
- 3.5.3. Adaptación de estrategias teatrales a diversos públicos y realidades.
- 3. 6. Evaluación y reflexión de la intervención pedagógica
 - 3.6.1. Evaluación de procesos y resultados en proyectos teatrales educativos.
 - 3.6.2. Análisis crítico del impacto pedagógico y social de la intervención.
 - 3.6.3. Reflexión ética y profesional sobre la práctica del pedagogo teatral.

Duración

08 horas

Unidad IV. Proyectos de pedagogía teatral

Competencia

Diseñar proyectos de pedagogía teatral con base en técnicas y metodologías de la disciplina para desarrollar la docencia en distintos encuadres educativos con innovación, empatía y pertinencia.

Contenido

- 4. 1.El proyecto pedagógico teatral
 - 4. 1.1.Concepto y características de los proyectos de pedagogía teatral.
 - 4. 1.2. Articulación entre objetivos pedagógicos, artísticos y sociales.
 - 4. 1.3. El proyecto como herramienta de planificación, intervención y evaluación.
- 4. 2. Etapas de formulación de proyectos de pedagogía teatral
 - 4. 2.1. Identificación de necesidades y contextos de intervención.
 - 4. 2.2. Definición de objetivos generales y específicos.
 - 4. 2.3. Fundamentación teórica, pedagógica y artística del proyecto.
- 4. 3. Diseño metodológico del proyecto
 - 4. 3.1. Selección de estrategias pedagógicas y técnicas teatrales.
 - 4. 3.2. Organización de contenidos, actividades y cronogramas.
 - 4. 3.3. Recursos humanos, materiales y espaciales para la implementación.
- 4.4. Gestión y ejecución de proyectos teatrales educativos
 - 4. 4.1. Coordinación de equipos de trabajo y grupos participantes.
 - 4. 4.2. Gestión del tiempo, los recursos y las dinámicas grupales.
 - 4. 4.3. Resolución de conflictos y adaptación del proyecto durante su desarrollo.
- 4. 5. Evaluación y seguimiento de proyectos
 - 4. 5.1. Criterios e instrumentos de evaluación de procesos y resultados.
 - 4. 5.2. Evaluación formativa y participativa en proyectos teatrales.
 - 4. 5.3. Registro, análisis y sistematización de la experiencia.

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Pedagogía Teatral

Práctica 1: El teatro como experiencia pedagógica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones docentes para realizar la práctica
2. Participa activamente en ejercicios de integración, juego y confianza propuestos en clase.
3. Explora el cuerpo, la voz y el espacio a través de dinámicas teatrales básicas.
4. Interactúa con el grupo respetando las reglas de convivencia y escucha.
5. Observa sus propias sensaciones, emociones y reacciones durante la experiencia teatral.
6. Identifica aprendizajes individuales y colectivos surgidos de la práctica.
7. Comparte reflexiones orales en la puesta en común grupal.
8. Elabora un registro escrito reflexivo sobre el valor pedagógico del teatro a partir de la experiencia vivida.
9. Recibe retroalimentación tanto del personal docente como de sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Música

Práctica 2: Línea del tiempo de la pedagogía teatral

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones docentes para realizar la práctica
2. Investiga los antecedentes históricos de la pedagogía teatral y sus principales referentes.
3. Selecciona corrientes, autores y momentos clave relacionados con el desarrollo de la pedagogía teatral.
4. Organiza la información de manera cronológica y temática.
5. Elabora, en equipo, una línea del tiempo utilizando recursos gráficos o digitales.
6. Analiza la relación entre los contextos históricos y las propuestas pedagógicas teatrales.

7. Socializa la línea del tiempo ante el grupo, explicando los elementos más relevantes.
8. Recibe retroalimentación tanto de su docente como sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Música

Práctica 3: El rol del pedagogo teatral

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones docentes para realizar la práctica
2. Lee y analiza textos seleccionados sobre pedagogía teatral y práctica docente.
3. Identifica las funciones, competencias y responsabilidades del pedagogo teatral.
4. Participa en discusiones grupales sobre el rol docente en distintos contextos educativos.
5. Diseña, en equipo, situaciones pedagógicas teatrales a partir de casos propuestos.
6. Dramatiza escenas que representen la relación pedagógica entre docente y estudiantes.
7. Observa y analiza críticamente las escenas realizadas por sus compañeros.
8. Reflexiona sobre la dimensión ética y formativa del rol del pedagogo teatral.
9. Elabora un escrito reflexivo sobre su propio posicionamiento como futuro pedagogo teatral.
10. Recibe retroalimentación tanto del personal docente como de sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la recolección de la experiencia
- Música

Práctica 4: Teatro, educación y sociedad

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Observa y analiza experiencias de teatro aplicadas a contextos educativos o comunitarios.

3. Investiga el contexto social, cultural y educativo de las experiencias seleccionadas.
4. Identifica los objetivos pedagógicos y sociales de las prácticas teatrales analizadas.
5. Participa en debates grupales sobre la función social del teatro.
6. Relaciona las experiencias observadas con conceptos teóricos de la pedagogía teatral.
7. Expresa opiniones fundamentadas de manera oral durante la plenaria.
8. Elabora un texto reflexivo sobre la relación entre teatro, educación y sociedad.
9. Recibe retroalimentación tanto del personal docente como de sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la recolección de la experiencia
- Música

Unidad II. Técnicas y Metodologías de la Pedagogía Teatral

Práctica 5: Exploración corporal y expresión física

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Realiza ejercicios de calentamiento y conciencia corporal.
3. Experimenta movimientos, posturas y desplazamientos en el espacio.
4. Aplica dinámicas de coordinación, ritmo y equilibrio para expresar emociones.
5. Reflexiona sobre la relación entre cuerpo, emoción y comunicación escénica.
6. Comparte sus hallazgos a través de una plenaria.
7. Registra de manera escrita su reflexión y recibe retroalimentación por parte de su docente y sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la recolección de la experiencia
- Música

Práctica 6: Entrenamiento vocal y expresión sonora

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Practica técnicas de respiración, proyección y articulación de la voz.
3. Experimenta con diferentes tonos, ritmos y volúmenes en la expresión oral.
4. Realiza ejercicios de improvisación sonora y juego con la palabra.
5. Evalúa la efectividad de la voz como herramienta pedagógica y expresiva.
6. Entrega una autoevaluación y una evaluación escrita de sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la recolección de la experiencia
- Música

Práctica 7: Improvisación y juego dramático

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Participa en ejercicios de improvisación individual y grupal.
3. Crea escenas espontáneas a partir de estímulos y situaciones propuestas.
4. Colabora con sus compañeros en la construcción colectiva de historias.
5. Analiza el proceso creativo y la interacción grupal durante la improvisación.
6. Registra sus hallazgos de manera escrita.
7. Recibe retroalimentación de su docente y sus pares.

Recursos de apoyo

Práctica 8: Aplicación de metodologías teatrales

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Identifica y selecciona técnicas actorales aplicables a contextos educativos.
3. Diseña pequeñas actividades pedagógicas utilizando métodos teatrales (Stanislavski, Boal, Grotowski, entre otros).
4. Implementa las técnicas en dinámicas de taller o simulación educativa.
5. Evalúa la pertinencia y efectividad de las estrategias aplicadas en el aprendizaje teatral.
6. Registra sus hallazgos de manera escrita.
7. Recibe retroalimentación de su docente y sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la recolección de la experiencia
- Música

Unidad III: Investigación e intervención educativa en pedagogía teatral

Práctica 9: Observación y registro de procesos teatrales

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Observa talleres o actividades teatrales en distintos contextos educativos.
3. Registra de manera sistemática comportamientos, dinámicas y resultados.
4. Analiza la interacción entre participantes y la efectividad de las estrategias pedagógicas.
5. Elabora un informe descriptivo y reflexivo sobre las observaciones realizadas.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector

Práctica 10: Diseño de proyecto de intervención pedagógica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Identifica necesidades y problemáticas en un contexto educativo o comunitario.
3. Define objetivos pedagógicos y artísticos claros y alcanzables.
4. Selecciona técnicas teatrales y metodologías apropiadas para la intervención.
5. Diseña un plan de actividades y cronograma de ejecución.
6. Registra sus hallazgos de manera escrita.
7. Recibe retroalimentación de su docente y sus pares

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector

Práctica 11: Aplicación de técnicas de investigación cualitativa

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Realiza entrevistas, encuestas o dinámicas grupales para recopilar información.
3. Analiza los datos obtenidos desde un enfoque cualitativo.
4. Relaciona los hallazgos con teorías de pedagogía teatral.
5. Presenta un informe de análisis con conclusiones y recomendaciones para la intervención.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector

Práctica 12: Evaluación y reflexión de la intervención pedagógica

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Implementa la intervención en un taller o simulación educativa.
3. Observa y registra el impacto de las actividades en los participantes.
4. Evalúa la efectividad de las estrategias aplicadas según criterios pedagógicos y artísticos.
5. Reflexiona sobre aprendizajes, fortalezas y áreas de mejora del proyecto.
6. Registra sus hallazgos de manera escrita.
7. Recibe retroalimentación de su docente y sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Posibles plataformas digitales para la promoción del aprendizaje

Unidad IV: Proyectos de pedagogía teatral

Práctica 13: Diseño de proyecto pedagógico teatral

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Identifica necesidades y objetivos pedagógicos y artísticos en un contexto educativo o comunitario.
3. Selecciona técnicas, metodologías y recursos adecuados para la intervención.
4. Estructura actividades, cronogramas y roles de los participantes.
5. Elabora un documento formal que sintetice el proyecto completo.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la construcción de la experiencia
- Música

Práctica 14: Planificación metodológica y de recursos

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Organiza actividades teatrales según objetivos y tiempos establecidos.
3. Determina materiales, espacios y herramientas necesarias para el proyecto.
4. Diseña estrategias de coordinación y comunicación con el grupo participante.
5. Presenta la planificación de manera clara y coherente para su implementación.

Recursos de apoyo

Práctica 15: Introducción a la implementación y coordinación del proyecto

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Ejecuta actividades y dinámicas teatrales con el grupo participante simulado.
3. Coordina la participación de los integrantes, fomentando la colaboración y respeto.
4. Adapta las actividades según necesidades y circunstancias emergentes.

5. Registra el desarrollo del proyecto y la respuesta de los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la construcción de la experiencia
- Música

Práctica 16: Evaluación y socialización del proyecto

Duración

2 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes para realizar la práctica.
2. Analiza los resultados y el impacto pedagógico, artístico y social del futuro proyecto.
3. Aplica instrumentos de evaluación cualitativa y reflexiva con los participantes simulados.
4. Reflexiona sobre los posibles logros, dificultades y aprendizajes obtenidos.
5. Presenta el proyecto y sus resultados ante el grupo o comunidad educativa.
6. Recibe retroalimentación de parte de su docente y sus pares.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la retroalimentación de la experiencia

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones de su docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas

- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Visitas a campo
- Mapas conceptuales
- Materiales multimedia

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Investigación educativa	30%
– Bitácora de Prácticas en espacios simulados	30%
– Proyecto de pedagogía teatral	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Eines, J., & Mantovani, A. (2015). *Didáctica de la dramática creativa: Manual para maestros*. Gedisa. [clásica]
- Eines, J., & Mantovani, A. (2009). *Didáctica de la dramatización: El niño sabe lo que su cuerpo puede crear* (ed. rev.). Gedisa. [clásica]
- Mantovani, A. (2017). *Impro: 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral*. Ediciones Octaedro. [clásica]
- Marcer, A. (2004). *Taller de teatro: Cómo organizar un taller y una representación teatral*. Alba. [clásica]

Van Manen, M. (1998). *El tacto en la enseñanza: El significado de la sensibilidad pedagógica* (Paidós educador, Vol. 135). Paidós. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Boal, A. (2001). *Juegos para actores y no actores*. Alba Editorial. [clásica]

Chejov, M. (1999). *Sobre la técnica de la actuación* (A. F. Lera, Trad.). Alba Editorial.

[clásica Frago Susunaga, C. (Coord.) (2020). *La enseñanza del teatro a nivel superior en el siglo XXI*. CIC-UMSNH

García-Huidobro, M. V. (2022). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Ediciones UC.

García-Huidobro, M. V., et al. (2021). *Teatro aplicado en educación*. Ediciones UC

Lecoq, J. (2020). *The moving body (Le corps poétique): Teaching creative theatre* (3.ª ed., S. McBurney, prólogo). Bloomsbury Methuen Drama.

Mantovani, A. (2004). *El teatro un juego más*. Ediciones Novedades Educativas. [clásica]

Martínez Álvarez, F. F., & Viñales Estrada, A. (2025). *La enseñanza del teatro: ¿Arte o pedagogía?* Revista Salud y Desarrollo, (ISSN). <https://doi.org/10.55717/XZCG4255>

Miranda-Calderón, L. A. (2020). Theatrical pedagogy and exploration of reality: An expressive approach that causes awareness in teacher training. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 1–25. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.21>

Sawyer, R. K. (2018). Teaching and learning how to improvise: Improvisation as a model for teaching. *The Journal of Aesthetic Education*, 52(2), 1–16. [clásica]

Traficantes de Sueños (2023). *Manual de pedagogía de la creación escénica: Los paradigmas escénicos contemporáneos*.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o área afín, preferentemente con estudios de posgrado en docencia de las artes, educación artística o pedagogía teatral y con experiencia docente en algún espacio educativo desde iniciación o educación universitaria. Cuenta con capacidades para diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje del teatro en contextos educativos formales y no formales, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión corporal y verbal, así como el trabajo colaborativo y la sensibilidad social.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Taller de Realización Escenotécnica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Frida Cueva Castañeda José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Taller de Realización Escenotécnica es una unidad de aprendizaje que prepara al alumnado para la planificación, construcción y ejecución de soluciones escenotécnicas aplicadas a la puesta en escena, integrando procesos creativos, técnicos y de producción. El objetivo es que las y los estudiantes desarrollen una comprensión práctica e integral de los sistemas escenotécnicos, abordando aspectos estructurales, funcionales, estéticos y de seguridad, así como el uso de herramientas tradicionales y digitales en la materialización de propuestas escénicas, para resolver problemáticas de manera creativa, eficiente y responsable. La unidad de aprendizaje se imparte en la etapa terminal, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Planificar, construir y ejecutar soluciones escenotécnicas integrales para la puesta en escena, aplicando conocimientos teóricos y prácticos de los sistemas estructurales, funcionales y estéticos de la escenotecnia, mediante el uso responsable de herramientas tradicionales y digitales, metodologías de producción y criterios de seguridad, con el fin de materializar propuestas escénicas creativas, eficientes y viables en contextos profesionales, con un enfoque responsable, crítico y creativo.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Diseñar y materializar un espacio escénico para una puesta en escena, integrando criterios estéticos, funcionales y de seguridad, aplicando herramientas tradicionales y digitales, demostrando creatividad, innovación y responsabilidad profesional.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Planificar, diseñar, implementar y supervisar soluciones escenotécnicas para proyectos escénicos, aplicando conocimientos técnicos, estéticos y de seguridad, así como herramientas tradicionales y digitales para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que respondan a los requerimientos de los contextos socioculturales, promuevan la participación de diversas audiencias y se ejecuten con eficacia, liderazgo y responsabilidad profesional

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Vanguardia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos de la realización escenotécnica y seguridad

Competencia

Reconocer y aplicar los principios básicos de la realización escenotécnica, identificando materiales, herramientas, procesos constructivos y normas de seguridad, con pensamiento crítico, responsabilidad y ética del cuidado, para planificar de manera consciente la construcción de escenografía y elementos del espacio plástico escénico

Contenido

- 1.1. Introducción a la realización escenotécnica en la práctica escénica
- 1.2. El espacio plástico escénico: funciones estructurales, estéticas y simbólicas
- 1.3. Tipologías de escenografía y sistemas constructivos básicos
- 1.4. Materiales de uso común en escenografía
 - 1.4.1. Madera
 - 1.4.2. Metal
 - 1.4.3. Telas
 - 1.4.4. Plásticos
 - 1.4.5. Reciclados
- 1.5. Herramientas manuales y eléctricas.
 - 1.5.1. Uso
 - 1.5.2. Cuidado
 - 1.5.3. Mantenimiento
- 1.6. Normas básicas de seguridad
 - 1.6.1. Ergonomía
 - 1.6.2. Prevención de riesgos en taller
- 1.7. Lectura básica de planos y documentos técnicos

Duración

08 horas

Unidad II. Aplicación de herramientas digitales en la planeación escenotécnica

Competencia

Aplicar herramientas digitales en la planeación y resolución de soluciones escenotécnicas, integrando criterios estructurales, funcionales y estéticos, con creatividad, pensamiento

analítico y disposición al ajuste, para traducir propuestas escénicas en documentos técnicos claros, viables y coherentes con su materialización.

Contenido

- 2.1. Uso aplicado de software de modelado para la visualización y verificación constructiva del espacio escénico
- 2.2. Fines constructivos
 - 2.2.1. Ajuste de escalas,
 - 2.2.2. Proporciones
 - 2.2.3. Relaciones espaciales
- 2.3. Modelado de estructuras
 - 2.3.1. Volúmenes
 - 2.3.2. Sistemas escenográficos
- 2.4. Extracción de información técnica a partir del modelo digital
- 2.5. Elaboración de planos técnicos a partir de modelos digitales
- 2.6. Simulación básica
 - 2.6.1. Montaje
 - 2.6.2. Desmontaje
- 2.7. Integración del diseño digital con criterios de producción y construcción real
- 2.8. Corrección y optimización del diseño a partir de pruebas técnicas

Duración

08 horas

Unidad III. Construcción y realización de elementos escenográficos

Competencia

Construir y ensamblar elementos escenográficos mediante el uso adecuado de materiales y herramientas, aplicando técnicas de realización, con paciencia, precisión, trabajo colaborativo y resolución creativa de problemas, para materializar propuestas escénicas funcionales, seguras y estéticamente consistentes.

Contenido

- 3.1. Técnicas básicas de carpintería escénica.
- 3.2. Sistemas de ensamble, sujeción y refuerzo estructural.
- 3.3. Construcción de bastidores, plataformas y volúmenes.
- 3.4. Acabados escenográficos.

3.4.1 Texturas.

3.4.2. Pintura.

3.4.3. Envejecidos.

3.4.4. Tratamientos superficiales.

3.5. Resolución de problemas técnicos durante el proceso de construcción

3.6. Trabajo colaborativo en el taller

3.7. Cuidado del espacio, herramientas y materiales

Duración

08 horas.

Unidad IV. Montaje, evaluación y puesta en espacio

Competencia

Integrar los elementos escenográficos contruidos en un ejercicio de montaje escénico, evaluando su funcionamiento estructural, estético y de seguridad, con pensamiento crítico, autocrítica, flexibilidad y responsabilidad colectiva, para realizar ajustes y optimizaciones en el contexto real de la puesta en escena.

Contenido

4.1 Principios de montaje y desmontaje escenotécnico

4.2. Integración de la escenografía con otros elementos escénicos

4.3. Pruebas

4.3.1 Estabilidad

4.3.2. Resistencia

4.3.3 Seguridad

4.4. Ajustes técnicos y estéticos en el espacio escénico

4.5. Documentación del proceso de realización

4.6. Evaluación crítica del resultado final

4.7. Reflexión sobre el rol del realizador escenotécnico en la creación escénica

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos de la realización escenotécnica y seguridad

Práctica 1: Reconocimiento del taller y normas de seguridad

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes sobre el funcionamiento del taller.
2. Reconoce el espacio, áreas de trabajo y zonas de riesgo.
3. Identifica herramientas manuales y eléctricas de uso común.
4. Analiza normas básicas de seguridad y prevención de accidentes.
5. Aplica protocolos de uso responsable del espacio.
6. Participa en una reflexión grupal sobre ética del cuidado.

Recursos de apoyo

- Taller escenotécnico
- Herramientas básicas
- Equipo de protección personal
- Reglamento de seguridad

Práctica 2: Materiales escenográficos y sus propiedades

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Observa distintos materiales utilizados en escenografía.
3. Manipula madera, telas, plásticos y materiales reciclados.
4. Analiza resistencia, peso y posibilidades estéticas.
5. Relaciona materiales con usos escénicos específicos.
6. Registra observaciones en bitácora de taller.

Recursos de apoyo

- Muestras de materiales
- Bitácora
- Herramientas básicas de medición

Práctica 3: Lectura básica de planos y documentos técnicos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende explicación docente sobre planos escenotécnicos.
2. Identifica plantas, alzados y cortes.
3. Reconoce escalas y medidas.
4. Relaciona planos con objetos reales del taller.
5. Realiza ejercicios de interpretación técnica.

Recursos de apoyo

- Planos impresos/ Digitales
- Regla y escalímetro
- Mesas de trabajo

Unidad II. Aplicación de herramientas digitales en la planeación escenotécnica

Práctica 4: Revisión y ajuste del modelo digital escenográfico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Abre el modelo digital del espacio escénico asignado.
3. Revisa proporciones y escalas con criterio constructivo.
4. Ajusta dimensiones según viabilidad real.
5. Corrige errores detectados.
6. Guarda versión actualizada del archivo.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Software de modelado
- Mouse
- Archivo base del proyecto

Práctica 5: Modelado aplicado de estructuras escenográficas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Modela estructuras básicas del proyecto escenográfico.
3. Integra plataformas, bastidores o volúmenes.
4. Verifica estabilidad y relaciones espaciales.
5. Ajusta el modelo según criterios técnicos.
6. Exporta vistas generales y detalles.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Software de modelado
- Archivos del proyecto

Práctica 6: Generación de información técnica para construcción

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica
2. Extrae medidas del modelo digital.
3. Genera vistas necesarias para construcción.
4. Elabora un listado básico de materiales.
5. Relaciona información digital con procesos reales.
6. Entrega documentación técnica para taller.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Software de modelado
- Formatos de listado de materiales

Unidad III: Construcción y realización de elementos escenográficos

Práctica 7: Trazado y corte de materiales

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica
2. Revisa planos y medidas de los elementos a construir.
3. Marca materiales según especificaciones técnicas.
4. Realiza cortes con herramientas adecuadas.
5. Aplica normas de seguridad durante el proceso.

6. Organiza piezas resultantes.

Recursos de apoyo

- Madera y materiales diversos
- Herramientas manuales y eléctricas
- Equipo de protección personal

Práctica 8: Ensamblajes y sistemas de sujeción

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Identifica tipos de ensamble escenográfico.
3. Aplica sistemas de unión adecuados.
4. Verifica resistencia y estabilidad.
5. Corrige errores de ensamble.
6. Refuerza estructuras cuando es necesario.

Recursos de apoyo

- Materiales estructurales
- Tornillería y adhesivos
- Herramientas de ensamble

Práctica 9: Construcción de bastidores y marcos

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Arma bastidores según medidas establecidas.
3. Cuadra estructuras correctamente.
4. Fija uniones de forma segura.
5. Verifica estabilidad final.
6. Registra proceso en bitácora

Recursos de apoyo

- Madera
- Herramientas de carpintería
- Escuadras y nivel

Práctica 10: Construcción de plataformas escénicas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Revisa el diseño de la plataforma.
3. Corta y ensambla la estructura base.
4. Coloca superficie superior.
5. Prueba resistencia y estabilidad.
6. Ajusta detalles constructivos.

Recursos de apoyo

- Materiales estructurales
- Herramientas eléctricas
- Equipo de protección

Práctica 11: Acabados escenográficos

Duración

03 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Prepara superficies para acabado.
3. Aplica pintura o textura escenográfica.
4. Experimenta con tratamientos visuales.
5. Evalúa resultados estéticos.
6. Realiza correcciones necesarias.

Recursos de apoyo

- Pinturas y materiales de acabado
- Brochas y rodillos
- Protección para superficies

Práctica 12: Resolución de problemáticas técnicas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Identifica fallas estructurales o funcionales.
3. Analiza posibles soluciones.

4. Aplica ajustes constructivos.
5. Evalúa los resultados obtenidos.
6. Reflexiona sobre el proceso de solución.

Recursos de apoyo

- Elementos contruidos
- Herramientas del taller
- Bitácora

Unidad IV: Montaje, evaluación y puesta en espacio

Práctica 13: Montaje escenotécnico en el espacio

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Traslada elementos escenográficos al espacio escénico.
3. Organiza el orden de montaje.
4. Ensambla estructuras en sitio.
5. Verifica estabilidad y seguridad.
6. Ajusta posiciones según el espacio real.

Recursos de apoyo

- Elementos escenográficos
- Herramientas de montaje
- Equipo de seguridad

Práctica 14: Integración escenografía–espacio

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Observa la relación entre escenografía y espacio escénico.
3. Ajusta alturas, distancias y circulaciones.
4. Evalúa funcionalidad escénica.
5. Realiza modificaciones necesarias.
6. Documenta cambios realizados.

Recursos de apoyo

- Espacio escénico
- Escenografía construida
- Bitácora

Práctica 15: Evaluación técnica y estética

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. Analiza la resistencia y la seguridad de la escenografía.
3. Evalúa coherencia estética con la propuesta escénica.
4. Identifica áreas de mejora.
5. Recibe retroalimentación docente y grupal.
6. Implementa ajustes finales.

Recursos de apoyo

- Escenografía montada
- Instrumentos de medición
- Registro fotográfico

Práctica 16: Desmontaje y cierre del proceso

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones docentes para el desarrollo de la práctica.
2. el desmontaje del dispositivo escenográfico.
3. Desarma estructuras de forma segura.
4. Clasifica materiales reutilizables.
5. Limpia y organiza el taller.
6. Reflexiona sobre el proceso integral de realización.

Recursos de apoyo

- Herramientas del taller
- Espacio de almacenamiento
- Bitácora de cierre

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Visitas a campo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	10%
– Prácticas taller	20%
– Actividades	10%
– Diseñar y materializar un espacio escénico	60%

Total

100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Batiste, J. (1996). *La escenografía*. La Galera. [clásica]

Delgado, , & Sacoto, E. (2025). La Escenografía como Estrategia de Interiorismo para Espacios Comerciales Innovadores. *Daya*, 18, 163–194.
<https://libcon.rec.uabc.mx:2281/10.33324/daya.vi18.939>

Salvador Gracia, J. (2014). Diccionari d'escenografia i escenotècnia [Universitat Rovira i Virgili]. In *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. [clásica]

Valenzuela,O, & Ochoa, C. (2023). Espacios efímeros como lugar de soporte experiencial cultural. Casos de estudio: escenografía Noel y árbol navideño. *Nodo: Arquitectura. Ciudad. Medio Ambiente*, 18(35), 30–38. <https://libcon.rec.uabc.mx:2281/10.54104/nodo.v18n35.1609>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Brewster, R. (2011). *Escenografía: proceso y práctica*. Alba Editorial.[clásica]

Howard, P. (2009). *What is Scenography?* Routledge. [clásica]

Gillette, J. M. (2015). *Theatrical Design and Production* (8th ed.). McGraw-Hill Education. [clásica]

White, T. (2013). *Stage Carpentry*. Focal Press. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Diseño Escénico o áreas afines, preferentemente con formación o especialización en realización escenotécnica, escenografía, producción escénica o disciplinas relacionadas. Se requiere experiencia profesional y/o docente mínima de dos años en procesos de construcción y montaje escenográfico, así como dominio en el uso de herramientas, materiales y técnicas de realización escénica, tanto tradicionales como digitales, aplicadas a la materialización del espacio plástico escénico. Debe demostrar capacidad para planificar y coordinar prácticas de taller, integrar criterios de seguridad, ética del cuidado y responsabilidad en el trabajo escenotécnico, así como fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la paciencia y el trabajo colaborativo, promoviendo ambientes de aprendizaje prácticos, reflexivos y de calidad.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Seminario de Investigación Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 04 Horas Taller: 00 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 04 Créditos:08
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa Denisse Zúñiga Gómez
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Seminario de Investigación Escénica tiene como propósito desarrollar en el estudiantado las competencias teóricas, metodológicas y críticas necesarias para investigar los procesos de creación escénica, integrando la práctica artística con la reflexión académica. Busca que las y los participantes analicen, documenten y sistematicen fenómenos escénicos desde diversas perspectivas, fomentando la formulación de preguntas de investigación, el uso de metodologías cualitativas y la producción de conocimiento original que contribuya al campo de las artes escénicas. Asimismo, promueve una actitud ética, reflexiva y creativa que vincule la investigación con la práctica profesional y el contexto sociocultural contemporáneo.

La unidad de aprendizaje es integradora, se ubica en la etapa terminal de carácter obligatorio y busca ser complementaria en los procesos escénicos prácticos del estudiantado en la última etapa de sus estudios en el área de conocimientos de Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un protocolo de investigación en artes escénicas a partir del estudio de enfoques epistemológicos, metodologías cualitativas y prácticas de creación escénica contemporánea, para formular problemas de investigación vinculados a la actuación, la dirección, la dramaturgia, el cuerpo, el espacio y la escena, con actitud crítica, ética investigativa, creatividad y autonomía intelectual.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

La entrega de un protocolo de investigación en artes escénicas (de 10 a 15 cuartillas) que cumpla con los siguientes elementos: Título claro y pertinente, Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos (general y específicos), Marco teórico–referencial, Enfoque metodológico, Metodología y técnicas, Consideraciones éticas, Fuentes y bibliografía.

Participación en foro interno de investigación ante grupo de docentes y comunidad estudiantil.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Interpretar la práctica escénica en sus dimensiones estética, histórica, social y cultural, a través del análisis crítico y la investigación para fomentar la reflexión y la comprensión profunda del fenómeno escénico en contextos académicos y artísticos, con objetividad y responsabilidad social.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Vanguardia; Innovación social.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Epistemologías de la escena y producción de conocimiento escénico

Competencia

Analizar críticamente las principales perspectivas epistemológicas que fundamentan la investigación en artes escénicas, mediante el estudio de teorías del conocimiento científico y artístico, para comprender la escena como espacio de producción de saber, con actitud reflexiva, crítica y abierta al diálogo interdisciplinar.

Contenido

- 1.1. Ciencia, arte y conocimiento
- 1.2. Críticas al positivismo y su impacto en los estudios escénicos
- 1.3. Paradigmas interpretativos y constructivistas
- 1.4. Investigación artística, investigación escénica y práctica como investigación
- 1.5. El creador escénico como investigador: cuerpo, experiencia y contexto

Duración

18 horas

Unidad II. Metodologías de investigación en artes escénicas

Competencia

Diseñar un enfoque metodológico pertinente para una investigación en artes escénicas, a partir del estudio de metodologías cualitativas, hermenéuticas y basadas en la práctica escénica, para estructurar procesos de indagación coherentes con el campo escénico, con disciplina, rigor y pensamiento crítico.

Contenido

- 2.1. Elección y delimitación del tema desde la práctica escénica
- 2.2. La pregunta de investigación en actuación, dirección y dramaturgia
- 2.3. Investigación documental, de archivo y de repertorio escénico
- 2.4. Metodologías cualitativas aplicadas a las artes escénicas
- 2.5. Investigación basada en la práctica escénica (Practice-as-Research)
- 2.6. Bitácora de ensayo, registro corporal y documentación del proceso creativo
- 2.7. Escritura académica y escritura reflexiva en investigación escénica

Duración

18 horas

Unidad III. Desarrollo del protocolo de investigación en artes escénicas

Competencia

Elaborar un protocolo de investigación en artes escénicas integrando fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos, para analizar, problematizar y documentar procesos, prácticas y propuestas escénicas, con coherencia conceptual, rigor académico y creatividad artística.

Contenido

- 3.1. Planteamiento de la investigación escénica
 - 3.1.1. Objetivos generales y específicos
 - 3.1.2. Preguntas de investigación o ejes escénicos
 - 3.1.3. Justificación artística, pedagógica y sociocultural
- 3.2. Marcos de referencia
 - 3.2.1. Antecedentes escénicos y académicos
 - 3.2.2. Marco teórico (teatro, performance, estudios del cuerpo, dramaturgia)
 - 3.2.3. Marco conceptual y estético
- 3.3. Metodología de la investigación escénica
 - 3.3.1. Estrategias de creación, ensayo y experimentación escénica
 - 3.3.2. Técnicas de observación, registro y análisis (bitácora, video, fotografía, entrevistas)
 - 3.3.3. Relación entre práctica escénica, reflexión crítica y producción de conocimiento
- 3.4. Fuentes, documentación y sistemas de citación
 - 3.4.1. Fuentes académicas, artísticas y testimoniales
 - 3.4.2. Normas APA / MLA y citación de obras y procesos escénicos

Duración

28 horas

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Avances parciales del protocolo	30%
– Entrega del protocolo de investigación	40%
– Participación en el foro (rúbrica)	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Barba, E., & Savarese, N. (2010). *Diccionario de antropología teatral* [clásica]. Routledge.
- Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research*. Leiden University Press.
- Candy, L., & Edmonds, E. (2018). *Practice-based research in the creative arts*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-96562-4>
- Gray, C., & Malins, J. (2016). *Visualizing research: A guide to the research process in art and design* (2nd ed.). Routledge.
- Haseman, B. (2010). Rupture and recognition: Identifying the performative research paradigm. *Practice as Research in the Arts*, 1(1), 1–15.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario del teatro* [clásica]. Paidós.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barba, E., & Savarese, N. (2010). *El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral*. Biblioteca de Teatro Odin Teatret.
- Barrett, E., & Bolt, B. (Eds.). (2014). *Practice as research in the arts: Principles, protocols, pedagogies, resistances*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137320342>
- Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia*. Leiden University Press.
- Brook, P. (2004). *El espacio vacío*. Península.
- Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa* (5.ª ed.). Morata.
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Grotowski, J. (2002). *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI.
- Lehmann, H.-T. (2013). *Teatro posdramático* (trad. esp.). CENDEAC.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología* (trad. esp.). Paidós.
- Schechner, R. (2013). *Performance studies: An introduction* (3rd ed.). Routledge.
- Zarrilli, P. B. (2009). *Psychophysical acting: An intercultural approach after Stanislavski*. Routledge.

XII. PERFIL DOCENTE

Docente con formación profesional mínima de licenciatura en Teatro, Artes Escénicas o disciplinas afines, preferentemente con estudios de posgrado en artes, humanidades o investigación artística. Debe contar con experiencia comprobable en procesos de creación escénica, investigación artística o práctica como investigación, así como en el acompañamiento metodológico de proyectos académicos y creativos. Se consideran deseables habilidades para la orientación crítica, la escritura académica, el trabajo colaborativo y el manejo ético de procesos de investigación en artes escénicas.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Proyecto escénico: Temporada
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 00 Horas Taller: 12 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 00 Créditos: 12
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Proyecto Escénico
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es guiar al estudiantado en la gestión, sostenibilidad y seguimiento de un montaje escénico previamente realizado, llevándolo a una fase de temporada y posible circulación. Se busca que las y los estudiantes desarrollen y apliquen competencias avanzadas en *marketing* cultural, acciones de mediación artística, negociación, operación logística de giras, adaptación a nuevos espacios y mantenimiento de la calidad artística a largo plazo. Al ser una unidad integradora en la etapa terminal, con carácter obligatorio y formar parte del área de conocimiento de Creación, consolida la transición hacia el ejercicio profesional de la producción y la gestión teatral. Es necesario haber cursado y aprobado la unidad de aprendizaje de Proyecto Escénico.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Gestionar, adaptar y sostener la temporada de una puesta en escena mediante la aplicación de estrategias de gestión cultural, negociación con espacios, logística de traslado, control de calidad artística y técnica, con el fin de maximizar la circulación de la obra y asegurar la rentabilidad del proyecto, manteniendo la disciplina, la ética profesional y la adaptabilidad al contexto.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Realización de una Temporada de mínimo 10 funciones y/o gira de, por lo menos, una función en cada una de las siguientes ciudades: Ensenada, Mexicali y Tecate

Entrega de portafolio profesional con evidencias de proceso de logística, calidad artística, elementos técnicos y de marketing. Así cómo, debe incluir, la bitácora de proceso creativo.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. CONTENIDO

1. **Gestión y manejo de la Obra Terminada.**
2. **Logística, Adaptabilidad Técnica y Financiera de la Temporada.**
3. **Funciones y Cierre de Proyecto.**

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Práctica 1: Práctica: Revisión y Control de Calidad Artística

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre los criterios de control de calidad.
2. Realiza un ensayo de limpieza del montaje para identificar desviaciones.
3. Identifica desviaciones interpretativas (actuación, ritmo, texto) respecto a la versión de estreno.
4. Propone un plan de entrenamiento y ajuste para el mantenimiento de la calidad artística.
5. Concluye con la exposición de los ajustes críticos a implementar en el elenco.
6. Registra el plan de mantenimiento artístico en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo

Práctica 2: Diseño de Estrategias de Comercialización

Duración:

12 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre los parámetros de venta y promoción.
2. Revisa el dossier de difusión existente y lo actualiza con fotografías y datos de la función de estreno.
3. Identifica la audiencia objetivo para la temporada y los canales de comunicación más efectivos.
4. Diseña el plan de *marketing* y la estrategia de venta de funciones (precios, paquetes, distribución).
5. Concluye con la presentación de la estrategia de precios y canales de venta.
6. Registra el plan de *marketing* inicial en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Teléfono
- Cubículo

Práctica 3: Negociación de Espacios y Guion Técnico

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre los criterios de adaptabilidad.
2. Analiza las especificaciones técnicas (planta, sección, equipo) de al menos tres foros posibles para la temporada.
3. Adapta el guion técnico original para cada nuevo espacio y determina las necesidades de equipo adicional.
4. Elabora una propuesta de negociación de fechas y costos de renta/porcentaje para cada foro.
5. Concluye con la exposición de la propuesta de negociación al grupo.
6. Registra las especificaciones de los foros y la propuesta de negociación en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Teléfono
- Cubículo

Práctica 4: Logística de Traslado y Presupuesto Operativo

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre los lineamientos de presupuesto para la temporada.
2. Elabora el plan detallado de empaque, almacenamiento y transporte de escenografía y equipo.
3. Asigna costos reales de operación por función (transporte, equipo, derechos, catering).
4. Define el presupuesto consolidado de ingresos y egresos estimados para toda la temporada.

5. Concluye con la presentación del presupuesto operativo consolidado.
6. Registra el plan de transporte y el presupuesto operativo en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Teléfono
- Cubículo

Práctica 5: Adaptación del Guion Técnico y Pre-montaje.

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre la secuencia del montaje técnico.
2. Adapta y/o actualiza el guion técnico y el guion de entradas y salidas para la primera función de temporada.
3. Elabora el plano de montaje para usar en temporada (viable para cualquier espacio previsto)
4. Simula la secuencia de montaje (*setup*) y desmontaje (*strike*) técnico, midiendo tiempos.
5. Concluye con la exposición de los ajustes técnicos críticos para el nuevo espacio.
6. Registra el plano de montaje y los tiempos de *setup* en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Teléfono
- Cubículo

Práctica 6: Ejecución de Marketing y Venta de Funciones.

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el seguimiento de la campaña de difusión.
2. Ejecuta la campaña de comunicación en redes sociales, prensa, radio y televisión, gestionando la interacción con la audiencia.
3. Realiza el seguimiento de ventas con la estrategia definida.
4. Monitorea y registra las ventas de boletos/funciones hasta la fecha límite.

5. Concluye con la presentación de un reporte de ventas preliminar y la respuesta de la audiencia.
6. Registra la efectividad de la campaña de *marketing* y el reporte de ventas en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop
- Teléfono
- Cubículo

Práctica 7: Ensayos de Adaptabilidad y Marcaje.

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el objetivo del ensayo en el nuevo espacio.
2. Realiza ensayos de ajuste de trazo y voz en el nuevo espacio (o simulando).
3. Resuelve los problemas de visibilidad, acústica, iluminación y ángulos escénicos.
4. Revisa y memoriza los cambios de marcaje y bloqueo necesarios por la adaptación de foro.
5. Concluye con una corrida del fragmento más afectado para evaluar la adaptación.
6. Registra el nuevo marcaje y las soluciones de trazo en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos indispensables

Práctica 8: Primera Función de Temporada y Retroalimentación.

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el protocolo de evaluación durante la función.
2. Realiza la primera función de temporada, siguiendo el protocolo operativo.
3. Evalúa el desempeño artístico y técnico en vivo.
4. Recoge notas del equipo y retroalimentación del público/docente.
5. Concluye con una síntesis de los aciertos y las correcciones inmediatas necesarias.
6. Registra el desempeño y las notas de la primera función en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Foro
- Vestuario
- Iluminación
- Escenografía
- Utilería
- Elementos varios indispensables para la realización de la puesta en escena

Práctica 9: Logística de Montaje/Desmontaje y Control Financiero.**Duración:**

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el cierre logístico de la función 1 y preparación de la 2.
2. Elabora un plan de trabajo para el resto de la temporada (mínimo 10 funciones)
3. Ejecuta el desmontaje y traslado de equipo si es necesario.
4. Realiza la segunda función y el resto de las funciones
5. Registra detalladamente ingresos, egresos y desviaciones presupuestarias de las funciones.
6. Concluye con la presentación de un reporte financiero comparativo de las primeras funciones.
7. Registra la logística y el reporte financiero en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Foro
- Vestuario
- Iluminación
- Escenografía
- Utilería
- Elementos varios indispensables para la realización de la puesta en escena

Práctica 10: Adaptación de Formatos y/o Gira.**Duración:**

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre la viabilidad de nuevos formatos.

2. Propone una adaptación o recorte de la obra para un formato no convencional (ej. *performance* de 15 minutos, teatro en espacio abierto).
3. Dirige un ensayo de la versión adaptada para explorar la explotación comercial en nuevos circuitos.
4. Evalúa la viabilidad técnica y financiera de explotar el montaje en múltiples formatos.
5. Concluye con la presentación de la propuesta de micro-gira con el formato alternativo.
6. Registra la justificación y plan de adaptación de formatos en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Foro
- Vestuario
- Iluminación
- Escenografía
- Utilería
- Elementos varios indispensables para la realización de la puesta en escena

Práctica 11: Funciones en Temporada y Evaluación Integral.

Duración:

12 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre los criterios de evaluación de la respuesta operativa ante la rutina.
2. Realiza las siguientes funciones, enfocándose en la disciplina y el mantenimiento de la calidad artística.
3. Evalúa el Desempeño Operativo y la capacidad del equipo para resolver problemas rutinarios.
4. Mide la consistencia del ritmo general y de las transiciones en comparación con el estreno.
5. Concluye con la identificación de las fortalezas consolidadas y las debilidades residuales.
6. Registra la evaluación de la consistencia y la disciplina en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 12: Sesión de Análisis Post-Temporada.

Duración:

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el protocolo para la sesión de retroalimentación crítica.
2. Cada departamento (Actuación, Dirección, Técnico, Producción) prepara sus observaciones de las funciones.
3. El equipo realiza una sesión de análisis crítico y honesto de toda la temporada.
4. Se establecen acuerdos entre las áreas para el cierre de la versión (o para futuras funciones).
5. Concluye con el listado de acuerdos y de lecciones aprendidas sobre *management*.
6. Registra las observaciones clave y los acuerdos de cierre en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 13: Elaboración del Portafolio final.**Duración:**

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre la presentación final de la evidencia.
2. Compila y finaliza el Portafolio: plan de *marketing* final y el manual de adaptabilidad.
3. Integra el guión técnico con la información de las funciones y (en caso de gira) de los foros visitados.
4. Revisa y verifica que el contenido del portafolio sea profesional y cumpla con estándares de calidad.
5. Concluye con la presentación de la versión final del Portafolio.
6. Registra el índice final del portafolio en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 14: Elaboración del Análisis Reflexivo Final y Bitácora de Sostenibilidad.**Duración:**

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el formato del documento reflexivo.

2. Redacta el Análisis Reflexivo final, abordando la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.
3. Integra las notas de dirección específicas para el mantenimiento artístico de la obra (Bitácora de Sostenibilidad).
4. El documento contrasta las metas originales con los resultados reales de la temporada.
5. Concluye con la exposición de las principales conclusiones sobre la práctica profesional.
6. Registra la estructura del análisis y la bitácora de sostenibilidad en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 15: Presentación del Expediente Final y Defensa.

Duración:

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre la logística de la defensa final.
2. El equipo organiza y prepara la presentación oral de los resultados de la temporada.
3. Presenta el Expediente Final al docente y/o sínodo evaluador.
4. Defiende las decisiones de gestión, producción y artísticas tomadas durante la temporada.
5. Concluye la defensa respondiendo preguntas sobre el impacto financiero y logístico del proyecto.
6. Registra las preguntas clave del sínodo y las respuestas dadas en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

Práctica 16: Cierre Administrativo y Archivo Profesional.

Duración:

12 horas.

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones de su docente sobre el protocolo de cierre de un proyecto.
2. Realiza el cierre administrativo y la liquidación de cuentas (cierre de reportes financieros).

3. Organiza y archiva la evidencia final (audiovisuales, reportes, guiones técnicos, etc.) para el Portafolio Profesional.
4. Realiza una evaluación final del cumplimiento de los roles y responsabilidades.
5. Concluye con la entrega formal del Portafolio Profesional del Proyecto Escénico: Temporada.
6. Registra el índice del Portafolio Final en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Laptop

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	10%
– Portafolio de evidencias	20%
– Temporada de mínimo 10 funciones	50%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Adler, S. (2000). *The art of acting*. Applause [clásica]

Stanislavski, K. (1938): *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Alba. [clásica]

Stanislavsky, C. (2005). *Un actor se prepara*. Diana. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Mcdermott, Ruth, & Baxter, B. (2022). *Between Dark & Light: The Light Art of Ruth McDermott & Ben Baxter*. UTS ePRESS. <http://www.jstor.org/stable/ji.3355127>

Pruneda, C. (2005). *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco- CONACULTA. [clásica]

Rinaldi, M. y Santillán, V. (2016). *Diseño de iluminación teatral*. Infinito. [clásica]

Sirlin, E. (2015). *La luz en el teatro: Manual de iluminación*. Artes Escénicas. [clásica]

Szondi, M. (1998). *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Institut del teatre. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro, Dirección, Literatura o Lingüística. Además, con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Prácticas Docentes Teatrales
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 00 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 04 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:06
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Pedagogía Teatral
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Denisse Zúñiga Gómez Víctor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La importancia de esta unidad de aprendizaje radica en evaluar la práctica docente e investigación educativa en la disciplina teatral, a partir de la conducción de procesos de enseñanza-aprendizaje con énfasis en bienestar social. Permite al estudiantado desarrollar herramientas teórico-Metodológicas de la pedagogía teatral en escenarios reales en distintos encuadres educativos

Es una unidad de aprendizaje integradora que se imparte en etapa terminal, es de carácter obligatorio, pertenece al área del conocimiento de Docencia y tiene como requisito obligatorio haber cursado la unidad de aprendizaje Pedagogía Teatral.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la aplicación de técnicas y metodologías de la pedagogía para generar conocimiento con base a las necesidades de la comunidad meta con ética profesional, innovación y compromiso social.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Evaluación e impartición de cursos o talleres de teatro en un contexto educativo específico mediante la aplicación de técnicas y metodologías de la pedagogía teatral.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear y conducir ambientes de aprendizaje en torno a las prácticas escénicas a partir de estrategias pedagógicas para la transmisión y construcción colectiva de saberes escénicos, con ética, empatía e inclusión.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Compromiso con la responsabilidad social comunitaria

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Aplicación y seguimiento del proyecto

Competencia

Aplicar un curso o taller de teatro en espacio real mediante la organización de los conocimientos, seguimiento bajo bitácoras y construcción de experiencias de aprendizaje con actitud responsable, proactiva y compromiso social.

Contenido

1.1 Encuadre educativo

1.1.1 Espacio

- 1.1.2 Tiempo y cronograma
- 1.1.3 Población meta
- 1.2. Adecuaciones educativas
 - 1.2.1. Situaciones disruptivas
 - 1.2.2. Inclusión
 - 1.2.3. Perspectiva de género
 - 1.2.4. Implementación de la IA en el aula

Duración

06 horas

Unidad II. Resultados del proyecto

Competencia

Analizar los resultados de la aplicación del proyecto educativo teatral en base a técnicas y herramientas de investigación educativa con el propósito de identificar las áreas de oportunidad que permitan la mejora continua en la práctica docente con conciencia y pensamiento crítico.

Contenido

- 2.1. Investigación educativa aplicada
 - 2.1.1. Técnicas de la recolección de la información
 - 2.1.2. Estudio de caso, etnografía e investigación-acción
- 2.2. Difusión del conocimiento educativo
 - 2.2.1. Exposición de los resultados
 - 2.2.1.1. Foro
 - 2.2.1.2. Debate
 - 2.2.1.3. Congreso

Duración

05 horas

Unidad III. Evaluación del proyecto

Competencia

Evaluar proyectos educativos teatrales a través del análisis de resultados con el propósito de identificar las áreas de oportunidad que permitan la mejora continua y garantizar la calidad de la práctica docente con excelencia, pensamiento crítico y compromiso social.

Contenido

- 3.1. Observación de los resultados
- 3.2. Rúbricas de evaluación
- 3.3. Análisis de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación
- 3.4. Identificación de áreas de mejora.

Duración

05 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE CAMPO**Unidad I: Aplicación y seguimiento del proyecto****Práctica 1: Observación y diagnóstico****Duración**

04 horas

Procedimiento

1. Previa gestión del permiso por parte de la facultad para realizar la práctica en la institución educativa
2. Atiende las indicaciones de la práctica.
3. Acude a la institución educativa y observa el contexto educativo.
4. Realiza un diagnóstico del grupo por atender.
5. Diseña el taller (objetivos, contenidos, actividades, tiempos y materiales) según el diagnóstico realizado.
6. Elabora una secuencia didáctica con enfoque teatral.
7. Recibe retroalimentación a su diseño.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)

Práctica 2: Implementación del taller o curso de teatro**Duración**

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 3: implementación del taller o curso de teatro

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 4: implementación del taller o curso de teatro

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 5: implementación del taller o curso de teatro

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 6: implementación del taller o curso de teatro

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 7: implementación del taller o curso de teatro

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 8: implementación del taller o curso de teatro

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Conduce el taller en el espacio educativo real.
3. Aplica ejercicios de calentamiento corporal y vocal.
4. Desarrolla juegos teatrales, improvisaciones y dinámicas grupales.
5. Realiza un cierre reflexivo con los participantes.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas

Práctica 9: Cierre escénico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Realiza un cierre pedagógico y escénico con sus participantes del taller.
3. Gestiona las necesidades del espacio y tiempo en el espacio educativo.
4. Presentar ante la comunidad educativa y el supervisor de la práctica.
5. Análisis crítico de los logros, dificultades y aprendizajes obtenidos.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas
- Rúbricas de evaluación
- Bitácoras de práctica

Práctica 10: Evaluación y reflexión

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de la práctica.
2. Autoevaluación del desempeño como facilitador.
3. Registro de la experiencia en bitácora de práctica.

4. Análisis crítico de los logros, dificultades y aprendizajes obtenidos.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Dispositivo para registro (celular, cámara)
- Material vario según estrategias didácticas
- Rúbricas de evaluación
- Bitácoras de práctica

Unidad II: Resultados del proyecto

Práctica 11: Exposición oral de resultados pedagógico–artísticos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Organiza la exposición en introducción, desarrollo y cierre.
3. Presenta el contexto educativo y características del grupo.
4. Describe las estrategias teatrales aplicadas.
5. Analiza los resultados obtenidos.
6. Participa en el espacio de preguntas y retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Práctica 12: Análisis reflexivo de los resultados del taller

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Identifica objetivos logrados y no logrados.
3. Analiza el impacto del teatro en los participantes.
4. Relaciona entre teoría revisada y práctica realizada.
5. Propone de manera escrita propuestas de mejora para futuras implementaciones.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Práctica 13: Exposición de evidencias del proceso y resultados

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Selecciona evidencias significativas.
3. Organiza cronológica o temática el material.
4. Realiza una breve explicación oral o escrita de cada evidencia.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Práctica 14: Socialización de resultados con enfoque pedagógico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Elabora un resumen ejecutivo del taller.
3. Presenta sus resultados cualitativos y observaciones pedagógicas.
4. Argumenta de manera escrita el valor del teatro como herramienta educativa.
5. Participa en foro, debate, coloquio o congreso interno para exponer sus resultados.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Unidad III: Evaluación del proyecto

Práctica 15: Autoevaluación del desempeño como pedagogo teatral

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Realiza una revisión de la planeación inicial y resultados finales.
3. Identifica fortalezas y áreas de oportunidad.
4. Reflexiona sobre su identidad en formación como pedagogo teatral.
5. Entrega sus reflexiones de forma escrita e individual.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Práctica 16: Evaluación del diseño pedagógico–teatral entre pares

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Revisa la planeación didáctica y secuencias de trabajo.
3. Analiza el uso del teatro como herramienta educativa.
4. Valora el enfoque pedagógico y metodológico del proyecto.
5. Identifica fortalezas y áreas de mejora.

Recursos de apoyo

- Computadora
- Proyector
- Material didáctico para la exposición
- Evidencias: bitácoras y material audiovisual

Práctica 17: Evaluación del proceso de implementación

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Registra sistemáticamente las bitácoras de la práctica de otro equipo.
3. Observa el desarrollo de al menos una de las sesiones.
4. Sugiere ajustes metodológicos en función del grupo.
5. Analiza incidencias y toma de decisiones pedagógicas.

Recursos de apoyo

- Bitácora de implementación,

- Listas de cotejo u observación.

Práctica 18: Evaluación de los resultados y aprendizajes logrados

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende indicaciones docentes de la práctica a realizar.
2. Define criterios e indicadores de logro.
3. Aplica instrumentos de evaluación cualitativa.
4. Analiza productos teatrales y procesos creativos que hayan surgido en el equipo.
5. Realiza una opinión argumentada de los resultados revisados.

Recursos de apoyo

- Reporte de resultados.
- Producciones teatrales, registros audiovisuales y testimonios.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental

- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Visitas a campo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Planeaciones y proyecto educativo	30%
– Impartición de curso o taller de teatro	50%
– Evaluación de curso o taller de teatro	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Eines, J., & Mantovani, A. (2009). *Didáctica de la dramatización: El niño sabe lo que su cuerpo puede crear* (ed. rev.). Gedisa. [clásica]
- Mantovani, A. (2017). *Impro: 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral*. Ediciones Octaedro. [clásica]
- Marcer, A. (2004). *Taller de teatro: Cómo organizar un taller y una representación teatral*. Alba. [clásica]
- Van Manen, M. (1998). *El tacto en la enseñanza: El significado de la sensibilidad pedagógica* (Paidós educador, Vol. 135). Paidós. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Boal, A. (2001). *Juegos para actores y no actores*. Alba Editorial. [clásica]
- García-Huidobro, M. V. (2022). *Pedagogía teatral: Metodología activa en el aula*. Ediciones UC.
- Holovatuck, J. (2015). *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales*. Editorial Atuel. [clásica]
- Martínez Álvarez, F. F., & Viñales Estrada, A. (2025). *La enseñanza del teatro: ¿Arte o pedagogía?* Revista Salud y Desarrollo, (ISSN). <https://doi.org/10.55717/XZCG4255>

- Miranda-Calderón, L. A. (2020). Theatrical pedagogy and exploration of reality: An expressive approach that causes awareness in teacher training. *Revista Electrónica Educare*, 24(2), 1–25. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.21>
- Sawyer, R. K. (2018). Teaching and learning how to improvise: Improvisation as a model for teaching. *The Journal of Aesthetic Education*, 52(2), 1–16. [clásica]
- Traficantes de Sueños (2023). *Manual de pedagogía de la creación escénica: Los paradigmas escénicos contemporáneos*.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o área afín, preferentemente con estudios de posgrado en docencia de las artes, educación artística o pedagogía teatral y con experiencia docente en algún espacio educativo desde iniciación o educación universitaria. Cuenta con capacidades para diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje del teatro en contextos educativos formales y no formales, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, la expresión corporal y verbal, así como el trabajo colaborativo y la sensibilidad social.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Prácticas Participativas de la Escena
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Victor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Tiene como propósito que el estudiantado conozca, diseñe y practique dispositivos escénicos que requieren la participación activa, consciente y situada de las audiencias, entendiendo al espectador no como receptor pasivo, sino como agente co-creador dentro de la experiencia artística. A través de referentes contemporáneos, metodologías colaborativas, ejercicios de investigación creación, protocolos de interacción y estrategias de mediación, el estudiantado explorará las prácticas participativas, inmersivas, relacionales, comunitarias y de convivencia, reconociendo sus alcances éticos, estéticos y políticos, asimismo, se busca la comprensión de los límites entre participación voluntaria, manipulación, consentimiento y diseño sensible de experiencias. Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter optativa y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar un dispositivo escénico participativo e inmersivo que involucre activamente a las audiencias como co-creadoras de la experiencia, mediante el análisis y selección de los materiales diseñados, con el propósito de problematizar y expandir los modos de interacción entre escena y espectador, con responsabilidad ética, apertura a la diversidad, escucha sensible y conciencia crítica del contexto sociocultural en el que se inscribe la práctica artística.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Diseño de un dispositivo escénico participativo, en el cual integre metodologías de interacción, protocolos de consentimiento, criterios de cuidado mutuo y mecanismos de mediación activa con las audiencias, registrando y analizando el comportamiento de la participación durante la experiencia.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Inclusión; Excelencia; Equidad Social y de Género.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Prácticas participativas

Competencia

Distinguir los fundamentos conceptuales, éticos y operativos de las prácticas participativas e inmersivas, mediante el estudio de referentes contemporáneos, ejercicios de activación y observación, así como dinámicas de interacción inicial con audiencias, con la finalidad de comprender las transformaciones en el rol de los espectadores y su tránsito hacia la co creación, con escucha sensible, responsabilidad, respeto y apertura a la diversidad de experiencias e identidades presentes en el acto escénico.

Contenido

- 1.1. Conceptualización de las prácticas participativas e inmersivas
 - 1.1.1. La participación en escena: espectador/a/e activo, testigo, interlocutor, coautor
 - 1.1.2. Distinción entre participación, inmersión, interacción, juego y co-diseño
 - 1.1.3. Marcos contemporáneos: teatro relacional, performance participativo, dispositivos inmersivos, teatro comunitario, teatro foro, prácticas site-specific
- 1.2. Ética de la participación y consentimiento activo
 - 1.2.1. Marco ético para diseñar experiencias con audiencias activas
 - 1.2.2. Accesibilidad e inclusión
- 1.3. Audiencias
 - 1.3.1. Mecanismos de invitación, convocatoria y mediación
 - 1.3.2. Protocolos de llegada y salida
 - 1.3.3. Códigos de interacción

Duración

04 horas

Unidad II. Planeación y diseño del dispositivo participativo

Competencia

Planear y diseñar un dispositivo escénico participativo e inmersivo, mediante la selección y justificación del espacio, el diseño de mecanismos de interacción, la definición de roles y protocolos de participación, así como la construcción de la ruta crítica del proceso, con el propósito de estructurar experiencias escénicas que activen la agencia del público, con responsabilidad ética, claridad comunicativa, respeto a la diversidad de cuerpos y experiencias, y cuidado en los vínculos que se generan entre intérpretes y audiencias.

Contenido

- 2.1. Diseño del dispositivo participativo
 - 2.1.1. Estructura
 - 2.1.2. Marco del juego, ficción, instrucciones, libertad y límites
- 2.2. Mecanismos de interacción y co creación
 - 2.2.1. Diseño de instrucciones, desafíos, acompañamientos y momentos de elección

2.2.2. Estrategias para activar escucha, participación no obligatoria, participación guiada, participación espontánea

2.3. Roles y protocolos

2.3.1. Definición de papeles: intérprete, facilitador/a/e, guía, mediación, técnico/a/e de interacción

2.3.2. Protocolos de consentimiento, cuidado, contención y retiro voluntario

2.3.3. Dinámicas inclusivas: Adaptación para diversidad funcional, neurodiversidad y distintos ritmos de participación

Duración

10 horas

Unidad III. Presentación, mediación y evaluación del dispositivo participativo

Competencia

Implementar y evaluar un dispositivo escénico participativo e inmersivo ante audiencias reales, mediante estrategias de mediación, protocolos de acompañamiento, registros de interacción y mecanismos de retroalimentación, con el propósito de comprender el nivel de funcionalidad del dispositivo en relación con el público, con cuidado, responsabilidad ética, adaptabilidad, escucha activa y respeto a las diversas formas de participación y respuesta del espectador/a/e

Contenido

3.1. Implementación del dispositivo participativo

3.1.1. Activación escénica en tiempo real

3.2. Documentación de la experiencia

3.2.1. Registro audiovisual, sonoro, fotográfico y/o textual

3.3. Audiencias

3.3.1. Conversatorio post experiencia con el espectador

Duración

02 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Prácticas participativas

Práctica 1: Ejercicios participativos

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Diseña una escena interactiva.
3. Realiza la escena interactiva con sus compañero/a/es y docente

4. Recibe retroalimentación de compañeros/a/es y docente.

Recursos de apoyo

- Bocina.

Unidad II. Planeación y diseño del dispositivo participativo

Práctica 2: Diseño del dispositivo participativo

Duración

70 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica.
2. Realiza prácticas de exploración y experimentación guiadas.
 - a. Planeación de prácticas de exploración y experimentación.
 - b. Realización de prácticas de exploración y experimentación.
 - c. Documentación de las prácticas de exploración y experimentación.
 - d. Análisis de los resultados obtenidos.
 - e. Construcción de dramaturgia escénica a partir de los resultados obtenidos.
3. Desarrolla bitácora de seguimiento.
4. Producción del dispositivo escénico.
 - a. Diseño del dispositivo.
 - b. Creación del dispositivo.
5. Ensayos generales
 - a. Realización de ensayos generales del dispositivo con los compañeros.
 - b. Recibe retroalimentación de parte de compañeros y docente.
 - c. Realiza ajustes al dispositivo escénico.

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo.
- Bocina.

Unidad III. Desarrollo de montaje

Práctica 3: Presentación

Duración

05 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica.
2. Realiza un conjunto de presentaciones ante público.
3. Analiza y reflexiona sobre la experiencia en relación con el público y espacio.
4. Genera una reflexión escrita.

5. Comparte tu reflexión con los compañeros y docente
6. Recibe retroalimentación final de parte de los compañeros y docente.

Recursos de apoyo

- Proyector.
- Laptop.
- Bocina.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Exposición de clase por parte del docente, apoyado por materiales audiovisuales
- Lectura y análisis de textos teóricos.
- Prácticas de exploración guiadas.
- Método de proyectos.

Estrategia de aprendizaje

- Trabajo colaborativo.
- Mapas mentales.
- Mapas conceptuales.
- Cuadros comparativos.
- Documentación de procesos.
- Bitácora de seguimiento.

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Bitácora	10%
– Evaluación parcial I	10%
– Evaluación parcial II	10%
– Diseño de un dispositivo escénico participativo	45%
– Presentación de proyecto final	25%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Marco Cánoves, I. (2024). *Imaginarios ContraInternet: El arte como herramienta micropolítica para la vida digital*. Universitat de Barcelona. <http://hdl.handle.net/10803/690789>

Del Rosario, M. (2025). Una interpretación de los juegos cooperativos desde teorías socio-políticas contemporáneas y posibles vinculaciones con la formación en el ejercicio de ciudadanía. *Praxis educativa*. Santa Rosa, La Pampa. <https://libcon.rec.uabc.mx:2938/c/vfl6sr/viewer/pdf/zzwuvb4paj>

Salza, I. (2023). *Installazioni artistiche partecipative come modus operandi del teatro contemporaneo: la proposta di Teatro di Giornata*. Universitat Autònoma de Barcelona. <http://hdl.handle.net/10803/690809>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Bishop, C. (2006). *Participation*. Whitechapel & The MIT press. London & Cambridge, Massachusetts [clásica].

Boal, A. (2001). *Juego para actores y no actores*. Alba Editorial, S.I.U. [clásica]

H. Kester, G. (1998). *The one and the many. Contemporary collaborative art in a global context*. Duke University, London. [clásica]

Sánchez, J & Belvis, E. (2020). *No hay maps poesía que la acción*. Teatralidades expandidas y repertorios disidentes. Paso de Gato.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o áreas afines. Preferentemente contar con posgrado en Teatro o áreas afines. De preferencia contar con experiencia profesional en teatralidades alternativas. Asimismo, contar con experiencia docente mínima de dos años. Ser creativo y responsable en su labor de facilitador del aprendizaje.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Lectura de Textos Dramáticos
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Taller: 06 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Denisse Zúñiga Gómez Erick Isaac Sainz Castillo
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito que el estudiantado amplíe su bagaje literario, desarrolle su pensamiento crítico y valore a la literatura dramática como parte fundamental de los estudios teatrales. Su estudio permite extraer elementos sociohistóricos de los textos dramáticos y poder contrastar a la escritura dramática con sus posibles puestas en escena. Se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter optativo e impacta a las áreas de conocimiento de Creación e Investigación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar un pensamiento crítico a través de la lectura atenta de textos dramáticos, el diálogo y el análisis de los elementos sociohistóricos en la literatura dramática para fundamentar decisiones artísticas y escénicas con actitud creativa, respeto y apertura.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Antología comentada de textos dramáticos: Debe contener los comentarios creados en clase, después de cada lectura, con argumentos claros y complementados con investigación extraclase, en formato digital o física.

Material creativo para promover la lectura de textos dramáticos: Debe crearse a partir de medios audiovisuales, digitales o presentaciones en vivo en espacios diversos donde demuestre el conocimiento adquirido durante la unidad de aprendizaje.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Compromiso social

VII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Práctica 1: Electra de Sófocles

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 2: Las Ranas de Aristófanes

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 3: Anfitrión de Plauto

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 4: Fedra de Racine

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 5: La tempestad de William Shakespeare

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 6: Volpone de Ben Johnson

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 7: Tartufo de Molière

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 8: Penthesilea de Heinrich von Kleist

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte del docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 9: El pato salvaje de Henrik Ibsen

Duración

6 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 10: Woyzeck de Georg Büchner

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 11: Final de partida de Samuel Beckett

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 12: Las sillas de Eugene Ionesco

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 13: Los justos de Albert Camus

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 14: Felipe Ángeles de Elena Garro

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 15: Noche árabe de Roland Schimmelpfennig

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Realiza una lectura del texto dramático elegido en voz alta y con indicaciones de interpretación por parte de su docente y el estudiantado.
3. Corrige su lectura con las indicaciones dadas.
4. Complementa la lectura con datos sociohistóricos y contextualiza al autor y a sus personajes.
5. Interpreta el texto a través de la lectura.
6. Dialoga con sus pares acerca de los elementos escénicos y dramáticos encontrados en la lectura.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora
- Atriles de lectura

Práctica 16: Promoción de la lectura dramática

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Elige una obra que le haya sido significativa
3. Opta por leer fragmentos dramatizados o promover la obra a través de un comentario oral.
4. Utiliza algún medio audiovisual para la promoción de la lectura.
5. Difunde sus resultados en entornos digitales o físicos fuera del aula.

Recursos de apoyo

- Internet
- Proyector
- Computadora

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Medios audiovisuales

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Antología comentada	70%
– Promoción de la lectura (medio audiovisual)	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Harris, J., & Hammond, N. (2019). *Racine's Andromaque: Absences and displacements* (Vol. 436). Faux Titre. eBook Collection (EBSCOhost). Libro electrónico. [clásica]
- Hui, I. (2018). *Volpone's Bastards: Theorising Jonson's city comedy*. eBook Collection (EBSCOhost). Libro electrónico. [clásica]
- Lojendio Quintero, M. del P. (2024). *La expresión del amor y la seducción en Plauto: metáforas conceptuales en los ámbitos de la caza y la pesca*. Fraseolex. En Catálogo Cimarrón.
- Shakespeare, W. (1996). *La tempestad* (Ma. E. González Padilla, pról., trad. y notas). UNAM. (Serie Nuestros clásicos, v. 76). [clásica]
- Solana y Gutiérrez, M. (1944). *Molière: genio y cornudo o una teoría del incesto*. Catálogo Cimarrón. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Aristófanes. (2015). *Las nubes, Lisístrata. Dinero*. Alianza Editorial. Traducción e introducción de Elsa García Novo
- Büchner, G. (2008). *Woyzeck* (Edición con traducción). Cátedra, trad. P. López García.
- Beckett, S. (2006). *Final de partida* (Edición moderna). Fondo de Cultura Económica, trad. Stephanie Jamison.
- Camus, A. (2021). *Los justos* (Edición española). Seix Barral, trad. Manuel Durán.
- Garro, E. (2023). *Felipe Ángeles*. Joaquín Mortiz / Fondo de Cultura Económica.
- Ibsen, H. (2005). *El pato salvaje* (Edición en español). Ediciones 62, trad. Juan Manuel Durán. [clásica]
- Ionesco, E. (2001). *Las sillas* (Edición española). Cátedra, trad. Luis Iglesias.
- Jonson, B. (2002). *Volpone* (Edición moderna). Penguin Classics, trad. al inglés y también hay traducciones al español en bibliotecas universitarias. [clásica]
- Molière. (2014). *Tartufo* (Edición en español). Ediciones Cátedra, *Teatro Completo*, trad. de Ángel Luis Pujante.
- Plauto. (2003). *Anfitrión* (traducción al español disponible). *Edición sugerida*: Plauto, *Anfitrión*, trad. Juan Manuel Navarro. Gredos (Serie clásica de teatro). [clásica]

Racine, J. (2000). *Fedra* (José Luis Calvo, trad.; Edición moderna). Cátedra. (Colección GF). [clásica]

Schimmelpfennig, R. (2001). *Noche árabe*. Impedimenta / trad. Enrique J. Ujaldón.

Shakespeare, W. (2005). *La tempestad* (traducción al español). Disponible en <https://www.suneo.mx/literatura/subidas/William%20Shakespeare%20La%20Tempestad.pdf> [clásica]

Sófocles. (1921). *Electra* (J. A. Bolufer, trad.). Disponible en español en Wikisource. <https://es.wikisource.org/wiki/Electra> es.wikisource.org [clásica]

Von Kleist, H. (2010). *Pentesilea* (Edición moderna). Alianza Editorial, trad. Antonio Campos. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

La persona docente deberá contar con licenciatura y, preferentemente, posgrado en Teatro, Dramaturgia, Literatura Dramática, Artes Escénicas, Filosofía o áreas afines. Se considera deseable que posea experiencia sólida como creadora o creador escénico, dramaturga o dramaturgo, así como habilidades demostradas en escritura teatral y en la elaboración de textos dramáticos.

Asimismo, deberá contar con experiencia docente, de preferencia frente a grupo en contextos de formación teatral, y mostrar competencias para guiar procesos académicos vinculados con la composición dramática, el análisis estructural del texto teatral y la creación escénica.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Actuación con Máscara Neutra
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje contribuye a la formación actoral al introducir al estudiantado en los principios fundamentales de la máscara neutra, propiciando un trabajo psicofísico que depura el movimiento, afina la percepción y fortalece la disponibilidad escénica requerida en la práctica profesional. Su propósito es guiar en la exploración del gesto esencial, la construcción de acciones claras y la búsqueda de una presencia orgánica y equilibrada, de modo que puedan crear desde la neutralidad, desarrollar una escucha profunda del espacio y del cuerpo, y consolidar una actitud de respeto, apertura y colaboración dentro del proceso creativo, se ubica en la etapa disciplinaria, es de carácter optativo y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los principios fundamentales de la máscara neutra mediante el entrenamiento psicofísico, la exploración del movimiento y la construcción de acciones esenciales que sirven de base para la creación actoral para adquirir una presencia escénica clara, orgánica y disponible con actitud de respeto y colaboración.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Bitácora reflexiva del proceso de entrenamiento.

Presentación final de una historia con máscara neutra de máximo 5 minutos

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos psicofísicos y principios teóricos de la Máscara Neutra

Competencia

Comprender los fundamentos teóricos y psicofísicos del entrenamiento con máscara neutra, mediante el análisis y la diferenciación de conceptos centrales como neutralidad, calma activa,

eje y ritmo, para establecer las bases conceptuales que sustentan el desarrollo de un cuerpo disponible, alineado y receptivo al espacio, con respeto del propio cuerpo y del de los demás.

Contenido

- 1.1. Orígenes y pedagogía de Jacques Lecoq.
- 1.2. Función de la máscara neutra en el entrenamiento actoral.
- 1.3. Conceptos centrales: neutralidad, disponibilidad, calma activa, presencia.
- 1.4. Preparación psicofísica
 - 1.4.1. Respiración consciente
 - 1.4.2. Relajación muscular
 - 1.4.3. Alineación y eje
 - 1.4.4. Concentración y percepción sensorial
- 1.5. Relación cuerpo–espacio: ritmo neutro, desplazamientos, disociación.

Duración

08 horas

Unidad II. Acción esencial, exploración orgánica e integración escénica

Competencia

Integrar los principios de la máscara neutra a través de la realización de secuencias físicas, acciones esenciales e improvisaciones dirigidas, logrando claridad de intención, economía del gesto y neutralidad escénica con disposición reflexiva, analítica y respetuosa hacia el trabajo colaborativo en escena.

Contenido

- 2.1. Acción esencial y economía del movimiento.
- 2.2. Ejercicio de una acción cotidiana.
- 2.3. Ejercicio de 3 y 4 movimientos.
- 2.4. Viaje interno y diálogo sin palabra.
- 2.5. Neutralidad en situaciones y accidentes.
- 2.6. Construcción de secuencias finales con máscara neutra

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos psicofísicos y principios teóricos de la Máscara Neutra

Práctica 1: Respiración consciente y eje corporal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores.
3. Realiza ejercicios de respiración abdominal, torácica y respiración en tres tiempos.
4. Practica la alineación del eje corporal y la noción de verticalidad.
5. Integra desplazamientos suaves manteniendo la neutralidad respiratoria.
6. Presenta breves transiciones respiración–movimiento ante el grupo.
7. En plenaria reflexiona sobre la experiencia y la relación entre respiración–presencia.
8. Registra los avances en la bitácora de trabajo

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 2: Relajación muscular y disponibilidad

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Realiza ejercicios de relajación muscular progresiva y uso de pelotas para liberar tensiones.
3. Practica tensión–distensión en zonas específicas del cuerpo.
4. Integra una caminata en neutralidad posterior a la relajación.
5. Presenta una microsecuencia corporal disponible.
6. Reflexiona en plenaria sobre la disponibilidad psicofísica alcanzada.
7. Registra los avances en la bitácora de trabajo

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- 2 pelotas de tenis
- Una esterilla o manta del tamaño de su cuerpo

Práctica 3: Concentración sensorial y escucha del entorno

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Aplica las reglas de la neutralidad
3. Desarrolla ejercicios de percepción auditiva, visual y táctil.
4. Explora desplazamientos atendiendo a la totalidad del espacio.
5. Presenta una breve secuencia sensorial en neutralidad.
6. Reflexiona en plenaria sobre la ampliación de la percepción.
7. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 4: Introducción al uso de la máscara neutra

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre cuidado y uso de la máscara.
2. Aplica las reglas de la neutralidad
3. *Practica colocación, respiración con máscara, y ritmo neutro.*
4. *Experimenta la postura y los desplazamientos neutra con máscara.*
5. *Presenta una microsecuencia de presencia en quietud.*
6. *Reflexiona en plenaria sobre los cambios perceptivos al usar la máscara.*
7. *Registra los avances en la bitácora de trabajo.*

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 5: Ritmo neutro

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores.

3. Aplica las reglas de la neutralidad
4. Practica el ritmo neutro en desplazamientos lineales.
5. Explora ritmos ascendentes y descendentes manteniendo la neutralidad.
6. Presenta una secuencia corta de ritmo constante.
7. Reflexiona en plenaria sobre la regularidad del movimiento.
8. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 6: Disociación y memoria corporal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Aplica las reglas de la neutralidad
3. Practica movimientos disociados (cabeza, tronco, brazos, piernas).
4. Integra combinaciones que exijan control corporal.
5. Presenta una breve secuencia disociada con máscara neutra.
6. Reflexiona en plenaria sobre coordinación y control.
7. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 7: Relación cuerpo—espacio

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en parejas o tríos.
3. Aplica las reglas de la neutralidad
4. Explora niveles, direcciones, trayectorias y uso del espacio.
5. Mantiene la neutralidad en desplazamientos amplios.
6. Presenta una secuencia espacial con máscara neutra.
7. Reflexiona en plenaria sobre percepción espacial y eje.
8. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 8: Transiciones y desplazamientos neutros

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos pequeños.
3. Aplica las reglas de la neutralidad
4. Practica acciones neutras
5. Desarrolla desplazamientos con energía neutra.
6. Presenta una microsecuencia de transiciones neutras.
7. Reflexiona en plenaria sobre continuidad y fluidez.
8. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Unidad II. Acción esencial, exploración orgánica e integración escénica

Práctica 9: Acción cotidiana esencial

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores.
3. Selecciona una acción cotidiana simple (tomar un objeto, abrir una puerta).
4. Define el objetivo esencial de la acción.
5. Estructura un arco de movimientos mínimos que conduzcan al objetivo.
6. Aplica las reglas de la neutralidad
7. Presenta la acción con máscara neutra.
8. Reflexiona en plenaria sobre claridad del objetivo.
9. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 10: Ejercicio de 3 movimientos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos pequeños.
3. Selecciona un micro-objetivo físico.
4. Descompone la acción en 3 movimientos esenciales.
5. Aplica las reglas de la neutralidad
6. Ejecuta la secuencia con máscara neutra.
7. Presenta ante el grupo.
8. Reflexiona en plenaria sobre la precisión de la acción.
9. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 11: Ejercicio de 4 movimientos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Define los movimientos de colocación de la media en la cabeza.
3. Descompone la acción en 4 movimientos esenciales.
4. Aplica las reglas de la neutralidad
5. Ejecuta la secuencia con máscara neutra.
6. Presenta el resultado ante el grupo.
7. Analiza en plenaria la lógica interna del movimiento.
8. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro

Práctica 12: Viaje interno

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se coloca la media
3. Se coloca la máscara
4. Realiza el viaje interno guiado desde la neutralidad.
5. Identifica sensaciones internas y relación con el entorno.
6. Aplica las reglas de la neutralidad
7. Realiza una acción
8. Reflexiona en plenaria sobre interioridad y presencia.
9. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 13: Tres segundos (impulso inicial)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos.
3. Se coloca la media
4. Se coloca la máscara
5. Realiza el viaje interno guiado desde la neutralidad.
6. Elige una acción
7. Identifica el impulso que precede a la acción.
8. Aplica las reglas de la neutralidad
9. Participa en el ejercicio de Ping Pong.
10. Presenta el ejercicio usando máscara neutra.
11. Reflexiona en plenaria sobre el origen del movimiento y el trabajo colaborativo en el ejercicio de Ping Pong.
12. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro

- Máscara neutra

Práctica 14: Neutralidad y registro de accidentes

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en tríos.
3. Se coloca la media
4. Se coloca la máscara
5. Realiza el viaje interno guiado desde la neutralidad.
6. Elige una acción
7. Identifica el impulso que precede a la acción.
8. Aplica las reglas de la neutralidad
9. Participa en el ejercicio de Ping Pong.
10. Presenta la secuencia usando máscara neutra.
11. Registra “accidentes” (ruidos, objetos, interrupciones) durante el ejercicio de Ping Pong
12. Integra esos accidentes sin perder la neutralidad.
13. Presenta una secuencia corta.
14. Reflexiona en plenaria sobre control del impulso.
15. Registra avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 15: Precisión y economía del gesto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en parejas.
3. Se coloca la media
4. Se coloca la máscara
5. Realiza el viaje interno guiado desde la neutralidad.
6. Elige una acción
7. Identifica el impulso que precede a la acción.
8. Aplica las reglas de la neutralidad

9. Participa en el ejercicio de Ping Pong.
10. Explora en escena que la máscara neutra “ve con todo el rostro”.
11. Practica economía del gesto en acciones simples.
12. Presenta una microsecuencia observando con todo el rostro, cuidando líneas, eje y mirada.
13. Reflexiona colectivamente sobre presencia y precisión.
14. Registra los avances en el libro la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 16: Secuencia final con máscara neutra

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2–3 actores.
3. Selecciona una acción esencial o breve situación.
4. Se coloca la media
5. Se coloca la máscara
6. Realiza el viaje interno guiado desde la neutralidad.
7. Elige una acción
8. Identifica el impulso que precede a la acción.
9. Aplica las reglas de la neutralidad
10. Define el súper objetivo de la secuencia.
11. Estructura un arco de acciones que conecte el súper objetivo con las acciones definidas.
12. Trabaja en la secuencia aplicando neutralidad, economía del gesto y eje.
13. Presenta la secuencia final ante el grupo.
14. Reflexiona en plenaria sobre el resultado obtenido.
15. Registra los avances y cierre del proceso en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase cada docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-estudiante.

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	50%
– Tareas	10%
– Presentación final	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Brook, P. (2010). *Más allá del espacio vacío: Escritos sobre teatro, cine y ópera, 1947-1987* (Serie Artes Escénicas, 51). Alba. [clásica]
- Lecoq, J., Carasso, J.-G., & Lallias, J.-C. (2018). *El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral* (J. Hinojosa & M. del Mar Navarro, Trads.; 8.ª ed.). Alba. [clásica]
- Lecoq, J. (2020). *The moving body (Le corps poétique): Teaching creative theatre*. Methuen Drama / Bloomsbury Publishing.
- Stanislavski, K. (2009). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Alba. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Abad Abregu, M. I., & Arana Reyes Escobar, D. A. (2022). *Un actor a tempo: El jazz como estímulo en la generación del ritmo a partir del uso de la máscara neutra de Jacques Lecoq como herramienta para entrenar el timing actoral* (Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú). PUCP-Tesis. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/25252>
- Dubatti, J. (2020). Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: Ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos. *Revista Rebento*, (12), 8–32.
- Wilsher, T. (2017). *The mask handbook: A practical guide*. Routledge. [classic]
- Valverde Rondinell, M. A. (2025). *El uso de la máscara neutra en el análisis y expansión del esquema corporal del actor y actriz* (Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú). PUCP-Tesis. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/32448>

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro. Además, contar con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Improvisación Escénica
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje de Improvisación Escénica tiene como propósito proporcionar al estudiantado herramientas teóricas y prácticas que ayuden a desarrollar su habilidad para crear diálogos, personajes y situaciones al momento, y así poder crear escenas improvisadas partiendo de diversos detonantes. Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo en etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Emplear la técnica de improvisación a través de la práctica de ejercicios técnicos y escénicos para crear estructuras dramáticas que generen un lenguaje teatral especializado con responsabilidad, imaginación y creatividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación escénica grupal en la cual se aplica la técnica de improvisación revisada a lo largo del curso. A su vez una bitácora que registre la teoría revisada así como la participación activa en clase.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Introducción a la técnica de improvisación

Competencia

Comprender los principios de la improvisación por medio de la exposición y lectura de textos acerca de esta técnica teatral, para tener un referente histórico y generar una base teórica con actitud participativa y entusiasmo

Contenido

- 1.1. Historia de la espontaneidad escénica
- 1.2. Origen de la técnica de improvisación
- 1.3. Principales exponentes

1.3. Técnica de Improvisación

1.3.1. Definición

1.3.2. Elementos

Duración

10 horas

Unidad II. Elementos de la improvisación

Competencia

Explorar los elementos que conforman la técnica de improvisación a través de su práctica constante para desarrollar un lenguaje común con responsabilidad y actitud colaborativa.

Contenido

- 2.1. El elemento del juego
- 2.2. El elemento de la Imaginación
- 2.3. El elemento de la espontaneidad
- 2.4. El elemento de la escucha
- 2.5. El elemento detonante
- 2.6. El elemento del rebote
- 2.7. El elemento del estatus
- 2.8. El elemento de estructura
- 2.9. El elemento de la triada: Dramaturgo-Actor-Director

Duración

12 horas

Unidad III. Estilos de la técnica de improvisación

Competencia

Integrar los elementos de la técnica de improvisación a partir de la exploración y desarrollo de ejercicios para construir escenas dramáticas con actitud proactiva y responsable.

Contenido

- 2.1. Fórmulas básica de improv
 - 2.1.1. Match
 - 2.1.2. Long form
- 2.2. Estructuras de la improv
 - 2.2.1. Narración
 - 2.2.2. Dramaturgia
 - 2.2.3. La improvisación sobre estructuras ya montadas

Duración

12 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER**Unidad I. Fundamentos teóricos y psicofísicos de la máscara de carácter****Práctica 1: Preparación a los primeros ejercicios de improvisación*****Duración***

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Su docente expondrá los ejercicios que se estarán realizando durante la primera parte de la clase a modo de calentamiento.
3. Explicará las premisas y acciones a realizar.
4. Presenta los ejercicios en clase.
5. Su docente entregará notas ante el grupo.

Recursos de apoyo

- Silbato.
- Música
- Bocinas
- Computadora
- Internet

Práctica 2: Introducción a los primeros ejercicios de improvisación***Duración***

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Se realizarán escenas improvisadas
4. Se identifican cuales son los *bloqueos* que surgen en cada alumno.
5. Se retroalimenta con el grupo

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato

Práctica 3: La acción como punto de partida

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja en la narración, la acción y la creación de escenas improvisadas proponiendo acciones.
4. En grupos se comentan las escenas.
5. Su docente entregará notas individualmente

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 4: La lógica de la acción

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Realiza escenas individuales y en conjunto, buscando la lógica de acción que permita seguir con la
4. Comparte sus experiencias frente al grupo.
5. Su docente entregará notas grupales.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 5: Propuesta y escucha en la improvisación.

Duración

02 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Presenta escenas en equipo, donde su grupo proponen acciones a la par que se desarrolla la escena.
4. Su docente entregará notas grupales frente a grupo.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 6: Propuestas de acciones**Duración**

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja en equipo en la creación de escenas,
4. Revisarán grupalmente las propuestas buscando complementar y equilibrar las acciones
5. Se presentarán las escenas trabajadas.
6. Su docente entregará notas grupales.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 7: Trabajo con el elemento del estatus**Duración**

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre parámetros vocales del personaje tipo.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja en la creación de escenas en equipo, trabajando el elemento de estatus.
4. Se presentan las escenas frente a grupo.

5. Comparte sus experiencias frente al grupo

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 8: Dibujo y creación de personaje

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente con ejemplos de estructura (inicio, bloqueo, escalada).
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Crea escenas improvisadas buscando complementar una imagen.
4. Utiliza en escena elementos de vestuario..
5. Presenta ante el grupo su puesta en escena.
6. Brinda retroalimentación frente a su grupo.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Unidad II.Construcción del personaje, improvisación y caravaggios

Práctica 9: Ambientación de espacio

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre estructura (situación inicial, obstáculo, clímax, final cómico).
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Crea escenas improvisadas buscando complementar una imagen.
4. Utiliza en escena elementos escenográficos.
5. Presenta ante el grupo su puesta en escena.
6. Brinda retroalimentación frente a su grupo.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocinas
- Aparato de sonido

Práctica 10: Estructuras para las historias

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Explora los diferentes formatos que pueden trabajarse para la creación de escenas: formato corto y formato largo.
4. Presenta ante el grupo su puesta en escena.
5. Brinda retroalimentación frente a su grupo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra.
- Escenario

Práctica 11: Estilo de la improvisación

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Explora los diferentes formatos que pueden trabajarse para la creación de escenas partiendo de estilos específicos de la técnica.
4. Presenta ante el grupo su puesta en escena.
5. Brinda retroalimentación frente a su grupo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Escenario

Práctica 12: Originalidad en la improvisación

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre estatus y urgencia (demostración).
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Explora los diferentes formatos que pueden trabajarse para la creación de escenas con la dramaturgia.
4. Presenta ante el grupo su puesta en escena.
5. Brinda retroalimentación frente a su grupo.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Escenario

Práctica 13: Construcción de la participación final***Duración***

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente (plan de trabajo y entregables).
2. Se conforman equipos.
3. Se realiza una lluvia de ideas para construir la presentación final.
4. Se realizan ensayos.
5. Se presentan ante el grupo y posible público.
6. Su docente envía notas y la evaluación final al estudiante

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Escenario

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	50%
– Presentación escénica	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Frost, A. (2016). *Improvisation in drama, theatre and performance : history, practice, theory*. Palgrave. [clásica]

Halpern, C. (2004). *La verdad en comedia: manual de técnicas de improvisación*. Ediciones Obelisco. [clásica]

Lecoq, J. (2020). *The moving body (Le corps poétique): Teaching creative theatre*. Methuen Drama / Bloomsbury Publishing.

Vopel, K. (2009). *Cómo aprender a trabajar en equipo : juegos e improvisaciones*. CCS. [clásica]

Wilson, K. (2008). *Drama and improvisation*. Oxford University Press. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Galván Caro, O. A. (2013). *Del salto al vuelo: Manual de impro*. 1mprotour / Ediciones 1mprotour. [clásica]

Johnstone, K. (2018). *Impro: Improvisation and the theatre (Bloomsbury Revelations)*. Bloomsbury Academic. [clásica]

Johnstone, K. (1999) *Impro for Storytellers* Paperback. [clásica]

Madson, P. R. (2013). *La sabiduría de la improvisación*. Editorial Teatrika. [clásica]

Mantovani, A. et.al. (2016). *Impro. 90 juegos y ejercicios de improvisación*. Octaedro, España, Recuperado de: <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/13155.pdf> [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro, Artes, Humanidades, Educación o área afín. Además, contar con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Creación Escénica Clown
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proporcionar las herramientas básicas de la técnica teatral del Clown, mediante la práctica y la observación. Esto permitirá al estudiantado explorar y reconocer su carácter que, integrado al lenguaje Clown, creará un personaje propio; así como generar un espacio de creación y experimentación, donde las y los involucrados tengan la capacidad de desarrollar trabajos escénicos propios. Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo, se encuentra en etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Ejecutar las bases de la técnica clown, a partir de la identificación de características y herramientas del alumno que determinen la creación de un personaje clown, para su integración en un colectivo escénico, con responsabilidad y respeto.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Participa colaborativamente en la creación y presentación de un ejercicio escénico grupal, basado en la técnica Clown, actuando con el personaje creado.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Equidad social y de género;, Inclusión; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Antecedentes del Clown

Competencia

Identificar los antecedentes y corrientes que dieron origen a la escuela europea del Clown, a través de la investigación y el trabajo de análisis, para tener un referente histórico y generar una base teórica, con tolerancia y respeto.

Contenido

- 1.1. Conceptualización de Clown
- 1.2. Historia del humor escénico y la clowneria
- 1.3. Estructuración de la técnica

Duración

08 horas

Unidad II. Apropiación de la técnica de clown**Competencia**

Explorar los elementos que forman parte de la técnica Clown, a través de ejercicios de roles, triangulación y trucos escénicos, para desarrollar así un vocabulario propio del clown, con cuidado del propio cuerpo y respeto.

Contenido

- 2.1 Ritmo
- 2.2 Roles
- 2.3 Principio de Diálogo
- 2.4 Triangulación
- 2.5 Gestualidad
- 2.6 Pausas y acentos
- 2.7 Trucos escénicos
 - 2.7.1. Acrobacia
 - 2.7.2. Malabares
 - 2.7.3. Magia

Duración

08 horas

Unidad III. Exploración del clown**Competencia**

Examinar las características propias, a través de ejercicios de reconocimiento personal y escénico y el uso de vestuario y maquillaje, para que se descubra el Clown personal, con actitud de respeto y tolerancia

Contenido

- 3.1. El ser y el yo.
- 3.2. El ridículo y la risa.
- 3.3. La nariz roja
- 3.4. Exploración con ropa, y selección de vestuario.
- 3.5. Resaltando el gesto: Maquillaje.
- 3.6. Mi Clown. Gesto, postura, gag's.

Duración

08 horas

Unidad IV. Integración del clown**Competencia**

Integrar los principios de la técnica Clown, por medio del desarrollo de sketch clásico, explorando sus diferentes posibilidades e integrando gags personales, para lograr la creación de números propios, con actitud de autocrítica y responsabilidad.

Contenido

- 4.1 Concepto y construcción de un gag
- 4.2 Sketch clásicos
- 4.3 Estructura de una rutina
- 4.4 Tipos de rutinas:
 - 4.4.1. Sketch
 - 4.4.2. Reprise
 - 4.4.3. Excéntrico
 - 4.4.4. Bufonada
 - 4.4.5. Clownada

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER**Unidad II. Apropiación de la técnica de clown****Práctica 1: Preparación a los primeros ejercicios****Duración**

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Su docente expondrá los ejercicios que se estarán realizando durante la primera parte de la clase a modo de calentamiento.
3. Explicará las premisas y acciones a realizar.
4. Presenta los ejercicios en clase.
5. Su docente entregará notas ante el grupo.

Recursos de apoyo

- Música
- Bocinas

Práctica 2: Ritmo

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Se reproducen diversas melodías con pulsos marcados y el grupo realiza acciones siguiendo el pulso marcado
4. Se construyen de manera individual pequeñas partituras de acción realizando los movimientos en el pulso de una pieza musical
5. Se presentan los resultados al grupo
6. Se retroalimenta con el grupo

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato

Práctica 3: Roles

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja con una pareja, creando personajes contrastantes, partiendo de las características del rol del payaso blanco y el augusto
4. En grupos se comentan las escenas.
5. Su docente entregará notas individualmente

Recursos de apoyo

- Escenario
- Música
- Bocinas

Práctica 4: Principio de diálogo

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.

3. Realiza escenas en conjunto, buscando realizar las acciones dando foco a su compañero o compañera.
4. Comparte sus experiencias frente al grupo.
5. Su docente entregará notas grupales.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Música
- Aparato de sonido

Práctica 5: Triangulación

Duración

04 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Presenta escenas en equipo, compartiendo sus acciones al público y practicando la triangulación
4. Su docente entregará notas grupales frente a grupo.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Música
- Aparato de sonido

Práctica 6: Gesto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja en la creación de escenas, buscando que el gesto comparta la emoción, el sentimiento o el pensamiento del personaje
4. Revisarán grupalmente las propuestas buscando complementar y equilibrar las acciones
5. Se presentarán las escenas trabajadas.
6. Su docente entregará notas grupales.

Recursos de apoyo

- Escenario
- Música

- Aparato de sonido

Práctica 7: Pausa

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Trabaja en la creación de escenas, colocando pausas en los momentos donde el personaje entiende o siente algo
4. Se presentan las escenas frente a grupo.
5. Comparte sus experiencias frente al grupo

Recursos de apoyo

- Escenario
- Música
- Aparato de sonido

Práctica 8: Acrobacia

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente explica las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de saltos y caídas.
4. Practica los ejercicios.
5. comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entregará notas de observación individuales.
7. Realizará un registro del día en su bitácora

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Silbato
- Música
- Aparato de sonido

Práctica 9: Malabares

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente expone el método de análisis y escritura de lanzamientos y caches de objetos conocido como Siteswap.
4. Analiza la composición de diversos patrones, y los pone en práctica.
5. Comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entrega notas de observaciones individuales.
7. Realiza un registro del día, en su bitácora para evaluación.

Recursos de apoyo

- Pelotas
- Pizarrón
- Música
- Bocinas

Práctica 10: Magia

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Observa los pasos a seguir para realizar diversos trucos de magia
4. Repite los pasos, intentando recrear el truco
5. Presenta ante el grupo el truco
6. Brinda retroalimentación grupal.

Recursos de apoyo

- Kit de magia
- Escenario

Unidad III. Exploración del clown

Práctica 11: Vestuario

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.

3. Explora los diferentes resultados visuales que se logran colocando diversas prensas de ropa
4. Selecciona un conjunto que considere adecuado para la personalidad que desea representar
5. Presenta ante el grupo su propuesta de vestuario
6. Brinda retroalimentación grupal.

Recursos de apoyo

- Prendas diversas de ropa
- Espejo
- Escenario

Práctica 12: Maquillaje

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se inicia con un calentamiento corporal y vocal.
3. Realiza un diseño de maquillaje en su rostro, buscando integrar los elementos vistos en clase sobre el uso adecuado de los materiales
4. Presenta ante el grupo su propuesta de maquillaje
5. Brinda retroalimentación grupal.

Recursos de apoyo

- Paleta de maquillaje
- Espejo
- Desmaquillante
- Escenario

Unidad IV. Integración del clown

Práctica 13: Rutinas clásicas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente
2. Se repasan los puntos a cumplir de diversas estructuras clásicas
3. Prepara con sus compañeros una de las estructuras

4. Se presentan ante el grupo
5. Su docente envía notas y la evaluación final.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra.
- Escenario
- Música
- Reproductor de audio

Práctica 14: Preparación ejercicio final

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente (plan de trabajo y entregables).
2. Se conforman equipos.
3. Se realiza una lluvia de ideas para construir la presentación final.
4. Se realizan ensayos.
5. Se presentan ante el grupo y posible público.
6. Su docente envía notas y la evaluación final.

Recursos de apoyo

- Vestuario
- Maquillaje
- Elementos esceno técnicos
- Música
- Reproductor de audio
- Escenario

MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	50%
– Presentación escénica	30%
Total	100%

REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Burgess, H. (1989). *Circus techniques : juggling, equilibristics, vaulting*. B. Dubé [Clásica]

Etapé Tous, E. (2002). *La acrobacia en gimnasia artística : su técnica y su didáctica*. INDE [Clásica]

LeBank, E. (2015). *Clowns: in conversation with modern masters*. Routledge [Clásica]

Martínez Valderas, J., & López Antuñano, J. G. (Eds.). (2021). *El análisis de la escenificación*. Fundamentos; Real escuela de arte dramático. [Clásica]

Zamorano Navarro, B. (2012). *Fronteras circenses : antecedentes, desarrollo y arte del circo*. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura [Clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Cachovachi, Payaso. (2015). *Manual y Guía del Payaso Callejero*. Colectivo Contramar.. [Clásica]

Dancey, Charlie. (1994). *Encyclopaedia of Ball Juggling*. Butterfingers. [Clásica]

Díaz, J. “Chucho” (2019). *Corazón de payaso: (sin olvidar mente y cuerpo)*. fenixlab multimedia factory [Clásica]

PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Artes o área afín, de preferencia con un mínimo de dos años de experiencia en la práctica artística, en el arte circense o entrenamiento de clown y en docencia. Además, debe ser una persona responsable y con compromiso social.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-1
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Pantomima
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos: 07
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje Pantomima tiene como propósito que el alumnado comprenda y valore la relevancia de la expresión no verbal como un componente esencial en su formación integral como artista escénico. A través del estudio y la práctica de las técnicas propias de la pantomima, el estudiantado desarrolla habilidades corporales, expresivas y comunicativas que fortalecen su desempeño profesional en el ámbito de la actuación, así como profundizar en el lenguaje escénico basado en el cuerpo, facilitando la construcción de personajes, la interpretación de situaciones dramáticas y la generación de significados sin el uso de la palabra. Con ello, se contribuye al desarrollo de propuestas creativas, al enriquecimiento del repertorio técnico y al fortalecimiento de la sensibilidad artística necesaria para un desempeño profesional competente y versátil. Se ubica en la etapa disciplinaria del plan de estudios, es de carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Producir, diseñar y elaborar una obra de teatro utilizando las técnicas de creación colectiva, mediante la práctica de técnicas de expresión corporal y el lenguaje escénico de la pantomima, máscara, creación de personaje, e improvisación, para consolidar la formación profesional como intérprete escénico creativamente autogestivo, con actitud de respeto y cuidado corporal, disciplina y solidaridad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

El estudiantado originará como proyecto final una obra de Teatro original con duración mínima de cincuenta minutos en lenguaje de pantomima, utilizando técnicas de creación colectiva en la que demuestre la aplicación integral de los recursos actorales brindados en esta unidad de aprendizaje. Integrará en el proyecto final lo aprendido en otras unidades de aprendizaje previamente cursadas.

La evidencia demostrará avances claros en el dominio técnico corporal, la coherencia expresiva de la propuesta, el uso consciente del espacio ficcional con el apoyo de diseño escenográfico e iluminación, así como la capacidad de análisis y reflexión del propio proceso creativo con disciplina, constancia, creatividad, asertividad, y organización

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Interculturalidad; Excelencia; Inclusión.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Historia de la pantomima

Competencia

Visualizar y explicar la historia de la pantomima en el continente europeo a partir del análisis de la literatura especializada, revisión de videos documentales y consulta de artículos científicos en revistas de investigación, con el propósito de reconocer la autoría y los referentes en su propia creación, con curiosidad, ética y respeto por los derechos de autor.

Contenido

- 1.1 Orígenes históricos de la pantomima en el teatro clásico de occidente.
- 1.2 Arte de la pantomima y su genealogía representada en la *commedia dell'arte*
- 1.3 Arte de la pantomima en Italia, Francia, Inglaterra.
- 1.4 Arte de la pantomima en el cine mudo.
- 1.5 Concepto *Über-Marionette* de Edward Gordon
- 1.6 Clown contemporáneo, teatro de máscara, orígenes y contexto histórico.

Duración

04 horas

Unidad II. Reconocimiento corporal

Competencia

Adaptar el cuerpo como herramienta fundamental para el trabajo corporal y proyección del universo psicológico del personaje a través de ejercicios de expresión corporal, flexibilidad, variación postural, equilibrio y estados corporales, para valorar la experiencia estética de moverse, desarrollar habilidades corporales, manifestando el lenguaje y el movimiento expresivo en comunicación con otros; con actitud colaborativa, integridad y respeto pleno hacia el propio cuerpo y hacia el de las demás personas.

Contenido

- 2.1 Expresión corporal
- 2.2 Reconocimiento y aceptación del propio cuerpo y sus posibilidades.
- 2.3 Identificación de los elementos funcionales del cuerpo con relación a la actividad física.
- 2.4 Poéticas y estéticas del cuerpo siglo XX.
- 2.5 Proyección de imagen interna mediante la representación de estados de ánimo:
posturales, de reposo, actividad, tono muscular y variación de ritmo.
- 2.6 Exploración de prácticas corporales y ludo motrices.

2.7 Contraste de teorías actorales: Vivencial y Formal.

2.8 Principios teatro Diderot, teatro formal.

2.9 Principios teatro Stanislavsky teatro vivencial.

Duración

04 horas

Unidad III. Técnicas de pantomima

Competencia

Aplicar los principios, fundamentos teóricos y técnicas centrales de la pantomima incluyendo los aportes de Étienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau, el Teatro Clown, la teoría de la comedia y la semiótica teatral aplicada al trabajo escénico y ensayos estructurados para construir acciones físicas, narrativas corporales, improvisaciones y personajes con conciencia estética, disciplina, precisión técnica y respeto pleno hacia el propio cuerpo, el de las demás personas y las medidas de seguridad durante la práctica escénica con solidaridad, libertad y compromiso.

Contenido

3.1 Principios básicos de pantomima

3.2 Étienne Decroux

3.3 James Lecoq

3.4 Marcel Marceau

3.5 Teatro Clown

3.6 Teoría de la comedia

3.7 Signo y semiótica teatral

Duración

04 horas

Unidad IV. Montaje escénico

Competencia

Desarrollar y presentar un montaje teatral de pantomima, aplicando el Método de creación colectiva y las técnicas específicas del Teatro latinoamericano de creación colectiva asociadas a autores como Augusto Boal, Enrique Buenaventura, Luis Valdéz y Alejandro Jodorowsky, para mantener una visión holística del montaje escénico con disciplina, respeto y originalidad.

Contenido

3.8. Método de creación colectiva

3.9. Teatro latinoamericano de creación colectiva

- 3.9.1 Augusto Boal
- 3.9.2 Enrique Buenaventura
- 3.9.3 Luis Valdez
- 3.9.4 Alejandro Jodorowsky
- 3.10. Dirección escénica.
- 3.10.1 Principios dirección escénica
- 3.10.2 La visión holística del montaje escénico

Duración

04 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Historia de la pantomima

Práctica 1: Fundamentos escénicos de la pantomima. improvisación clásica.

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica de improvisación teatral.
2. Propone una escena creativa.
3. Realiza una escena interactiva con sus compañero/a/es y docente.
4. Recibe retroalimentación de compañeros/a/es y docente.
5. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Bocina

Práctica 2: Fundamentos escénicos. Commedia dell'arte. Personajes Tipo.

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la práctica.
2. Interpreta personajes tipo de la commedia dell'arte
3. Realiza reflexión colectiva
4. Relaciona el material audiovisual con la práctica contemporánea del actor
5. Recibe retroalimentación.
6. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Bocina

Práctica 3: Fundamentos escénicos. Concepto "Über-Marionette" de Edward Gordon Craig

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende exposición para el desarrollo de la práctica.
2. Reconoce el cuerpo del actor como un instrumento de expresión de alta precisión.
3. Integra equipos de trabajo.
4. Realiza ejercicios seleccionados para experimentar en clase.
5. Recibe retroalimentación.
6. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Bocina

Unidad II. Reconocimiento corporal

Práctica 4 Distintas técnicas de expresión corporal.

Duración

20 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica.
2. Realiza prácticas de exploración y experimentación guiadas con diferentes técnicas escénicas.
 - a. Documentación de técnicas teatrales.
 - b. Experimentación y práctica en la técnica.
 - c. Análisis de los resultados obtenidos.
3. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo
- Bocina

Unidad III. Técnicas de pantomima

Práctica 5: Diseño de puesta en escena.

Duración

30 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones para la práctica.
2. Realiza prácticas de exploración y experimentación guiadas.
 - a. Planeación de prácticas de exploración y experimentación.
 - b. Realización de prácticas de exploración y experimentación.
 - c. Documentación de las prácticas de exploración y experimentación.
 - d. Análisis de los resultados obtenidos.
 - e. Construcción de dramaturgia escénica a partir de los resultados obtenidos.
3. Desarrolla bitácora de seguimiento.
4. Producción del dispositivo escénico.
 - a. Diseño del dispositivo.
 - b. Creación del dispositivo.
5. Ensayos generales
 - a. Realización de ensayos generales del dispositivo con los compañeros.
 - b. Recibe retroalimentación de parte de compañeros y docente.
 - c. Realiza ajustes al dispositivo escénico.
 - d. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo
- Bocina

Unidad IV. Montaje escénico

Práctica 6: Ensayo general

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la práctica.
2. Realiza calentamiento corporal
3. Ensaya la puesta en escena de principio a fin con elementos de utilería, iluminación y escenografía definitiva y completa.
4. Recibe retroalimentación.
5. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Equipo de sonido
- Equipo de iluminación

Práctica 7: Presentación final

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica escénica.
2. Prepara espacio para escenificación.
3. Ejecuta una pieza teatral en lenguaje de pantomima de al menos 50 minutos frente al público general.
4. Comparte su reflexión con los compañeros y docente.
5. Recibe retroalimentación final por parte de los compañeros y docente.
6. Integra registro de práctica en bitácora de montaje.

Recursos de apoyo

- Equipo de sonido
- Equipo de iluminación

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Entrenamiento físico guiado
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

:

- Investigación empírica
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Presentación frente a grupo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Obra de teatro	20%
– Tareas y bitácora de registro	10%
– Prácticas de taller	20%
– Montaje escénico	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Baldina Yuliya, A. (2024). *Commedia dell'Arte Masks in Giorgio Strehler's Performances*. *Художественная Культура*, 4, 164–195. <https://libcon.rec.uabc.mx:2281/10.51678/2226-0072-2024-4-164-195>
- Díaz Cruz, R. (2023). *El fulgor de la presencia: ritual, experiencia, performance*. Gedisa; Universidad Autónoma Metropolitana.
- Ian R. Walsh. (2021). *Commedia dell'arte and the Gate Theatre*. *Review of Irish Studies in Europe*, 4(1), 8–26. <https://libcon.rec.uabc.mx:2281/10.32803/rise.v4i1.2649>
- Jaffe-Berg, E. (2021). *Commedia dell'Arte in Context* ed. by Christopher B. Balme, Piermario Vescovo, and Daniele Vianello (review). *Bulletin of the Comedians*, 72(1), 135–139. <https://libcon.rec.uabc.mx:2281/10.1353/boc.2020.0007>
- Martínez Valderas, J., & López Antuñano, J. G. (Eds.). (2021). *El análisis de la escenificación* (1a ed.). Fundamentos; Real escuela de arte dramático.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barba, E., & Savarese, N. (1990). *El arte secreto del actor*. Pórtico. [clásica]
- Diderot, D. (2003). *La paradoja del comediante*. Longseller. [clásica]
- Kipnis, C. (1974). *The mime book*. Harper & Row. [clásica]
- Meyerhold, V. E. (2008). *Meyerhold: textos teóricos* (J. A. Hormigón, Ed.; J. Delgado et al., Trads.; 4a ed.). Publicaciones de la Asociación de directores de Escena de España. [clásica]
- Meyerhold, V. E. (2009). *Lecciones de dirección escénica* (1918-1919) (J. Saura & B. Khakimzianova, Trads.; 1a ed.). Asociación de directores de Escena de España. [clásica]
- Stanislavski, C. (2011). *La construcción del personaje* (B. Fernández, Trad.; 3a ed.). Alianza. [clásica]
- Stanislavski, K. (1936). *Preparación del actor*. Recuperado de <https://escueladeruso.com/wp-content/uploads/2015/09/Stanslavski-Konstantin-Preparacion-Del-Actor.pdf>. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

La persona docente deberá contar con licenciatura en Teatro o Artes escénicas, preferentemente, posgrado en Teatro, Artes Escénicas o disciplinas afines. Demostrar trayectoria artística como intérprete teatral y profesional en el lenguaje de pantomima y clown. Se requiere experiencia previa en docencia de dos años como mínimo, así como conocimiento sólido sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y creativos vinculados a la práctica escénica. Deberá mostrar disposición para el trabajo colaborativo, apertura al diálogo, ética profesional y compromiso con la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y el acompañamiento formativo. Se valorará que sea una persona responsable y capaz de promover ambientes de aprendizaje seguros y estimulantes, que potencien la creatividad, la expresión y el pensamiento analítico del estudiantado.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Actuación con Máscara de Carácter
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 00 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Daniel Serrano Moreno
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Profundizar en la técnica de la máscara de carácter, perteneciente a la tradición de la *Commedia dell'Arte*, para desarrollar en el estudiantado habilidades avanzadas de improvisación, construcción de personajes y elaboración de caravaggios (historias breves estructuradas). Su propósito es guiar a cada estudiante en la comprensión del cuerpo expresivo ampliado, el uso de medias máscaras, la exploración de tipos y contratiempos cómicos, así como la creación colectiva desde el juego, la escucha y la precisión física, favoreciendo la creatividad, la perseverancia, el respeto al trabajo común y la eficiencia escénica en situaciones complejas. Se encuentra en la etapa disciplinaria, con carácter optativo y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Utilizar de manera fundamentada las herramientas propias de la técnica de actuación con máscara de carácter mediante la realización de ejercicios de improvisación individual y grupal, explorando sus posibilidades expresivas, rítmicas y corporales, con el propósito de integrarlas de forma coherente y funcional en el desarrollo de una puesta en escena, con disciplina, respeto y perseverancia.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación final de una historia con máscara de carácter con 4 o 5 integrantes, de mínimo 10 minutos.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fundamentos teóricos y psicofísicos de la máscara de carácter

Competencia

Comprender los orígenes, principios técnicos y fundamentos psicofísicos de la máscara de carácter mediante el estudio de los tipos, el uso de medias máscaras, las reglas del juego

escénico y las dinámicas corporales ampliadas para establecer las bases conceptuales que sustentan el desarrollo de un personaje construido a partir de un cuerpo disponible, alineado y receptivo al espacio con disposición respetuosa y reflexiva.

Contenido

1. Orígenes de la Commedia dell'Arte.
2. Tipos de máscaras (Viejos, Zanni, Enamorados).
3. La media máscara: uso, colocación y adaptación respiratoria.
4. El cuerpo ampliado: centro físico, energía y ritmo.
5. Principio del juego escénico.
6. Introducción a los caravaggios: estructura e intención.
7. Códigos físicos y vocales del personaje enmascarado.

Duración

08 horas

Unidad II. Construcción del personaje, improvisación y caravaggios

Competencia

Integrar la técnica de la máscara de carácter en acciones físicas, improvisaciones y caravaggios, a partir de identificar centros energéticos, calidades de movimiento, relaciones y códigos escénicos para construir personajes sólidos, precisos y con coherencia interna, favoreciendo la colectividad, la escucha y la eficiencia en escena.

Contenido

1. Centros energéticos y calidades del movimiento según el personaje *tipo*.
2. Improvisación individual y grupal con medias máscaras.
3. Relaciones escénicas: conflicto, urgencia, objetivos.
4. Elaboración de caravaggios: estructura, ritmo, complicidad.
5. Códigos: *lazzi*, ritmo, repetición y sorpresa.
6. Creación de escenas finales con personajes de la *Commedia dell'Arte*.

Duración

08 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Fundamentos teóricos y psicofísicos de la máscara de carácter

Práctica 1: Cuerpo disponible y centros energéticos

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Realiza ejercicios de respiración amplia y activación corporal.
3. Explora centros energéticos (cabeza, pecho, pelvis).
4. Transita entre calidades de movimiento según cada centro.
5. Presenta microsecuencias de cambio de calidades.
6. Reflexiona en plenaria.
7. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 2: Introducción a las medias máscaras (colocación y adaptación)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Practica cuidados, colocación y respiración con media máscara.
3. Se organiza en parejas.
4. Adapta la mirada y el campo visual.
5. Aplica las reglas de la técnica
6. Prueba desplazamientos básicos con la máscara.
7. Presenta una microsecuencia neutral ampliada.
8. Reflexiona en plenaria sobre la disponibilidad psicofísica alcanzada.
9. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 3: Tipos de la Commedia: Viejos y Zanni (introducción)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en equipo de tres integrantes.
3. Explora las cualidades físicas de los personajes tipos de Comedia dell Arte: Viejos y Zanni.

4. Practica caminatas y centros amplificados.
5. Aplica las reglas de la técnica
6. Presenta una breve interacción entre tipos.
7. Reflexiona en plenaria sobre diferencias físicas.
8. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 4: Principio del juego escénico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en equipo de tres integrantes.
3. Realiza dinámicas de reacción, repetición y complicidad.
4. Juega con situaciones simples (llamada, sorpresa, error).
5. Aplica las reglas de la técnica
6. Presenta ejercicios de juego con máscara.
7. Reflexiona en plenaria.
8. Registra los avances en la bitácora.
9. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 5: Caminatas codificadas por tipo (Viejos, Zanni, Enamorados)

Duración

04 horas

Procedimiento:

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Se organiza en grupos de 2 o 3 actores; cada grupo elige 3 tipos y trabaja con ellos.
3. Selecciona una micro-situación corta (llegar a una mesa, encontrarse con alguien).
4. Define el súper objetivo físico del tipo (ej.: Viejo = controlar el espacio; Zanni = conseguir comida; Enamorado = alcanzar la atención del amado).

5. Estructura un arco de acciones: (a) inicio — postura tipo, (b) desplazamiento codificado, (c) gesto emblemático, (d) cierre de intención.
6. Ensayo caminata + gesto en 3 repeticiones aumentando intensidad y economía.
7. Presenta la secuencia ante el grupo (1 minuto por ejecutante).
8. En plenaria: devolución sobre claridad del tipo, líneas corporales y coherencia de intención.
9. Registra observaciones y ajustes en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 6: Expresión corporal ampliada y máscara: brazos, manos y máscara como extensión

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en parejas; un actor trabaja, el otro observa y registra.
3. Selecciona una acción manual (abrir un cofre, dar una moneda, cortejar con abanico).
4. Define el súper objetivo de la acción (intención clara: obtener, seducir, humillar).
5. Estructura arco de acciones dividido en movimientos precisos de manos (3–5 microacciones que sumen la intención).
6. Ensayo con media máscara
7. Aplica las reglas de la técnica
8. Presenta ante el grupo (30–60 seg).
9. Plenaria: observaciones sobre economía del gesto, lectura desde el público y puntos ciegos.
10. Registra en bitácora (detallar secuencia mano-brazo, tensión, ritmo).

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 7: Construcción vocal y ritmo del personaje tipo

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre parámetros vocales del personaje tipo.
2. Se organiza en parejas (uno actúa, uno escucha/registra).
3. Selecciona una frase breve o exclamación típica del caravaggio.
4. Define el súper objetivo de la emisión (mandar, suplicar, burlarse).
5. Estructura arco: respiración → coloración del timbre → articulación clara → cierre.
6. Ensaya variaciones (más lento/rápido, grave/agudo, susurrado vs. proyectado) con media máscara.
7. Presenta una mini-rutina vocal-física (1–2 min).
8. Plenaria: devolución sobre inteligibilidad, correspondencia entre voz y máscara.
9. Registra en bitácora: selección de timbre y ejercicios para continuar.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 8: Dinámicas de reacción y conflicto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente con ejemplos de estructura (inicio, bloqueo, escalada).
2. Se organiza en grupos de 3–4 actores.
3. Selecciona una premisa para un caravaggio breve (p. ej. un objeto perdido).
4. Define el súper objetivo colectivo (resolver, esconder, confundir).
5. Estructura arco: planteamiento → obstrucción → escalada de *lazzi* → resolución.
6. Ensaya rondas cortas con reglas: ninguna palabra hasta la 2ª iteración; cada iteración añade un reto físico.
7. Presenta la improvisación ante el grupo (3–4 min).
8. Plenaria: análisis de tiempos, claridad de conflicto y responsabilidad del actor.
9. Registro en bitácora: lista de *lazzi* efectivos y propuestas de mejora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Unidad II. Construcción del personaje, improvisación y caravaggios

Práctica 9: Caravaggio: escritura y estructuración de historia breve

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre estructura (situación inicial, obstáculo, clímax, final cómico).
2. Se organiza en equipos de 3 actores + 1 director-escritor.
3. Selecciona tema histórico o arquetipo (p. ej. robo en la plaza, boda truncada).
4. Define el súper objetivo dramático de la historia (qué se busca colectivamente).
5. Estructura el caravaggio en 6 ítems: situación, personajes, motivación, conflicto, *lazzi* posibles, final.
6. Ensaya lectura dramática y transformaciones físicas de los fragmentos.
7. Presenta el caravaggio escrito y una micro-puesta de 3 minutos.
8. Plenaria: retroalimentación sobre coherencia narrativa y potencial para improvisación.
9. Registra caravaggio final y notas en bitácora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 10: *Lazzi* y recursos: catálogo y ejecución

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en parejas; cada pareja propone 3 *lazzi* originales.
3. Selecciona uno para pulir (definir trigger, repetición y variación).
4. Define el súper objetivo del *lazzo* dentro de una situación (provocar risa, distraer, sabotear).
5. Estructura ejecución en 4 pasos: preparación, detonante, repetición, remate.
6. Ensaya en serie: 10 repeticiones con variaciones de ritmo y energía.
7. Presenta *lazzi* frente al grupo.
8. Plenaria: evaluación de timing, seguridad física y potencial escénico.
9. Registro en bitácora: instrucciones operativas para reproducir cada *lazzo*.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras

- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 11: Improvisación individual con máscara de carácter (foco y límites)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en turnos individuales (uno actúa; el resto observa/registra).
3. Selecciona una premisa breve proporcionada por el docente.
4. Define el súper objetivo individual y los límites de juego (qué puede/cuenta hacer).
5. Estructura arco de improvisación: apertura (presentación del tipo), conflicto, resolución breve.
6. Ensaya la improvisación (3 rondas de 90–120 seg), cada ronda con una restricción (sin objetos, sin contacto, sin voz).
7. Presenta la mejor versión ante el grupo.
8. Plenaria: devolución focalizada en elección de acciones y coherencia del tipo.
9. Registra en bitácora decisiones tomadas y ejercicios de mejora.

Recursos de apoyo

- Medias máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 12: Improvisación grupal: estatus, urgencia y complicidad

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre estatus y urgencia (demostración).
2. Se organiza en grupos de 4–5 actores.
3. Selecciona una escena-germen (p. ej. notario, mercado, taberna).
4. Define súper objetivo colectivo y super-objetivos particulares.
5. Estructura arco: planteamiento — tensión escalable — clímax — remate cómico.
6. Ensaya con variantes de estatus (quién manda, quién súplica) e introduce urgencias temporales (relojes, cuentas regresivas).
7. Presenta improvisación (4–6 min).
8. Plenaria: observaciones sobre reparto de atención, soporte y riesgos de atropello.
9. Registro en bitácora: diagramas de estatus y recomendaciones.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 13: Caravaggio colectivo: creación, ensayo y pulido

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente (plan de trabajo y entregables).
2. Se organiza en grupos (3–5 integrantes).
3. Selecciona tema e inspiración histórica/arcaica (puede partir de arquetipos de Commedia dell Arte).
4. Define súper objetivo del caravaggio y súper-objetivos por personaje.
5. Estructura detalladamente la escaleta: entradas, puntos de giro, lazzi, remates.
6. Ensaya por bloques, incorporando caravaggios y cuidando tiempos.
7. Presenta un ensayo con llegada al remate (5–6 min).
8. Plenaria: retroalimentación de puesta en escena, cohesión y economía.
9. Registra la versión revisada en bitácora y plan de mejora.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 14: Relaciones y estatus en Commedia: Viejos, Enamorados y Zanni en escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en tríos o cuartetos con roles asignados (Viejo, Enamorado, Zanni, Servidor).
3. Selecciona una situación social (boda, disputa por herencia, encomienda ridícula).
4. Define súper objetivo social (p. ej. casar a los enamorados, ocultar una verdad).
5. Estructura arco relacional: línea de conflicto, alianza temporal, traición cómica.
6. Ensaya secuencias centradas en el estatus: entradas, interrupciones, transferencia de poder.
7. Presenta ante el grupo (5 min).

8. Participa en plenaria: análisis de equilibrio escénico, claridad de estatus y modulaciones físicas.
9. Registra en bitácora: mapas de relación y recomendaciones de vestuario/máscara.

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 15: Construcción de escena con *lazzi* integrado (ensayo técnico)

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Se organiza en grupos responsables de una escena final.
3. Selecciona los *lazzi* a integrar y su orden en la escena.
4. Define el súper objetivo dramático que sostendrá la escena.
5. Estructura la escena (entradas, detonantes, *lazzi*, remates).
6. Ensaya con marcado técnico: marcas en piso, trabajo vocal, puntos de seguridad.
7. Presenta la escena técnica ante el grupo (ensayo general).
8. Plenaria: devoluciones técnicas (ritmo, seguridad, visibilidad desde butacas).
9. Registra notas técnicas en bitácora (marcas, visibilidad, cambios urgentes).

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

Práctica 16: Presentación final: escena de Commedia dell'Arte

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones finales de su docente.
2. Se organiza en grupos de 3–5 integrantes (mismos del caravaggio).
3. Selecciona y repasa la versión definitiva de la escena (últimos ajustes).
4. Define roles en la presentación (quién introduce, remate, cierre).
5. Realiza preparación psicofísica específica para máscaras.
6. Presenta la escena ante público.
7. En plenaria amplia: retroalimentación colectiva estructurada (docente + pares) con foco en objetivos, lectura del público y organicidad).

8. Cada participante escribe una reflexión final en su bitácora: lecciones, compromisos y ejercicios de seguimiento.
9. Cierre del curso: entrega de evidencias (bitácoras, caravaggios escritos, registro audiovisual).

Recursos de apoyo

- Ropa neutra
- Calzado flexible
- Pantimedia color negro
- Máscara neutra

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	50%
– Tareas	10%
– Presentación final	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Campos Leite, V. (2017). *Comicidade e Comedia dell'Arte: Texto de abertura*. Conceição/Conception, 6(1). Universidade Estadual de Campinas. [clásica]
- Lecoq, J., Carasso, J.-G., & Lallias, J.-C. (2018). *El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral* (J. Hinojosa & M. del Mar Navarro, Trads.; 8.ª ed.). Alba. [clásica]
- Lecoq, J. (2020). *The moving body (Le corps poétique): Teaching creative theatre*. Methuen Drama / Bloomsbury Publishing.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Dubatti, J. (2020). Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: Ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos. *Revista Rebento*, (12), 8–32.
- Fernández Valbuena, A. I. (Ed.). (2018). *La Comedia del Arte: Materiales escénicos. Antología de guiones, repertorios, cartas y prólogos* Ed. Fundamentos
- Hulfeld, S. (2018). *Commedia dell'arte in context: Notebooks, prologues and scenarios*. Cambridge University Press.
- Preeshl, A. (2017). *Shakespeare and Commedia dell'Arte: Play by play*. Taylor & Francis.
- Wilsher, T. (2017). *The mask handbook: A practical guide*. Routledge.

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro, Artes, Humanidades, Educación. Además, contar con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Técnica Vocal: Canto
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:06
Etapas de formación:	Disciplinaria
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	David Raymundo Gardea Chavez
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito de esta unidad de aprendizaje es proporcionar al alumnado las herramientas teóricas y prácticas necesarias para desarrollar su técnica vocal en el canto, tanto de forma individual como en grupo, y aplicarlas a una variedad de canciones populares y clásicas.

Este curso es importante para la formación integral y profesional de las y los estudiantes, ya que les permitirá adquirir habilidades y herramientas necesarias para mejorar su técnica vocal y aplicarlas a su propio repertorio musical. También les ayudará a ganar confianza en su capacidad para cantar en un escenario de ser necesario.

Esta unidad de aprendizaje es teórica-práctica, de carácter optativo, se imparte en la etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar técnicas de producción vocal mediante ejercicios de control tonal, respiración, proyección, afinación, articulación, el uso de recursos tecnológicos para su análisis y la práctica con acompañamiento musical, con el fin de interpretar canciones de diversos géneros con calidad técnica, salud vocal y una identidad artística definida con una actitud comprometida, con dedicación y respeto.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Proyecto musical en el que apliquen las técnicas de producción vocal aprendidas. El proyecto puede ser una canción previamente seleccionada y trabajada durante todo el semestre o un trabajo en grupo escénico-musical, y deberá incluir una grabación de audio o video que demuestre el uso efectivo de las técnicas vocales enseñadas. Tendrán que realizar una presentación en vivo, ya sea individual y/o en grupo, en la que demuestren su capacidad para aplicar las técnicas de producción vocal en un contexto musical en vivo. Esta presentación será evaluada por su docente y demás estudiantes del curso.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Inclusión; Vanguardia; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Conocimiento y cuidado de la voz

Competencia

Aplicar los principios básicos de la anatomía y fisiología de la voz, así como técnicas de cuidado y calentamiento vocal, mediante ejercicios teórico-prácticos de exploración personalizada, con el fin de desarrollar una técnica vocal saludable y efectiva que optimice el desempeño en el ámbito teatral, actuando con curiosidad, compromiso y respeto hacia el propio instrumento corporal y el de los demás.

Contenido

1.1. Anatomía y fisiología de la voz

- 1.1.1. Estructuras anatómicas implicadas en la producción vocal
- 1.1.2. Funcionamiento de las cuerdas vocales
- 1.1.3. Fisiología de la respiración y su relación con la producción vocal

1.2. Producción vocal saludable

- 1.2.1. Ejercicios de activación y calentamiento vocal
- 1.2.2. Funcionamiento del mecanismo vocal (poder, fuente y filtro)
- 1.2.3. Estructura corporal y mental para el canto

Duración

03 horas

Unidad II. Respiración y apoyo vocal

Competencia

Desarrollar la capacidad respiratoria y la postura corporal adecuada, a través de ejercicios teórico-prácticos de exploración, con el fin de aplicar una técnica de respiración y apoyo que permita una producción vocal natural, eficiente y libre de tensión para lograr un adecuado control del cuerpo y voz en el ámbito teatral, con perseverancia, compromiso y responsabilidad.

Contenido

2.1. Anatomía y fisiología de la respiración

- 2.1.1. Estructuras anatómicas implicadas en la respiración
- 2.1.2. Fases de la respiración y su relación con la producción vocal
- 2.1.3. Técnicas de respiración y apoyo (inhalación, activación y exhalación)

2.2. Postura corporal en el canto

- 2.2.1. Anatomía y fisiología del aparato locomotor
- 2.2.2. Técnicas de alineación corporal y conciencia corporal y de postura

2.2.3. Ejercicios para la mejora de la postura en el canto

Duración

03 horas

Unidad III. Fonación y acústica vocal

Competencia

Producir sonidos vocales adecuados a partir de comprender los principios acústicos de la voz, a través de ejercicios de fonación y el estudio de la acústica vocal, con el fin de dominar la fonación, explorar la resonancia, utilizar los articuladores con precisión y manejar los diferentes registros vocales, mejorando así la capacidad de producción y calidad de sonido en diversos estilos musicales, con compromiso, perseverancia y respeto por el instrumento vocal.

Contenido

3.1. Ejercicios de calentamiento vocal

3.1.1. Respiración y postura

3.1.2. Vocalización de escalas

3.1.3. Ejercicios de flexibilidad vocal

3.2. Principios de acústica vocal

3.2.1. Tracto vocal y articuladores modificadores

3.2.2. Acústica y resonancia

3.2.3. Armónicos y timbre

3.3. Modos vocales de fonación

3.3.1. Voz fuerte (pecho)

3.3.2. Voz media (mixta)

3.3.3. Voz ligera (cabeza)

3.4. Vocalización y armonización en grupo

3.4.1. Ejercicios de coordinación y timbre vocal en grupo

3.4.2. Técnicas de vocalización y afinación en grupo

3.4.3. Trabajo en equipo para la armonización de voces

Duración

03 horas

Unidad IV. Técnica vocal para canto solista y grupal

Competencia

Aplicar las técnicas necesarias para el canto solista, mediante la práctica de ejercicios vocales y el trabajo en repertorio específico, con el fin de mejorar la capacidad técnica, desarrollar una interpretación auténtica y conectar emocionalmente con las canciones, fortaleciendo la presencia y expresividad en la puesta en escena con confianza, disposición para la exploración emocional y un compromiso constante con la práctica.

Contenido

4.1. Ejercicios de técnica vocal para solistas

4.1.1. Modo vocal al estilo musical

4.1.2. Manejo de la dinámica y agógica músico-vocal

4.1.3. Afinación y precisión rítmica

4.2. Elección de repertorio

4.2.1. Exploración de géneros musicales

4.2.2. Elección de canciones adecuadas para la voz del estudiante

4.3. Interpretación emocional

4.3.1. Exploración de emociones y sentimientos en la música

4.3.2. Técnicas de expresión emocional

4.3.3. Conexión emocional con la letra y la melodía

Duración

03 horas

Unidad V. Interpretación y expresión vocal

Competencia

Interpretar una canción expresando emociones a través de la voz, mediante ejercicios de actuación, el análisis de la letra y la experimentación con distintas emociones y estilos, con el fin de desarrollar la creatividad, la improvisación y el uso auténtico de las herramientas expresivas vocales necesarias para proyectos artísticos, se cultivará con creatividad, autenticidad, sensibilidad y honestidad emocional en cada interpretación.

Contenido

5.1. Actuación y expresión corporal

5.1.1. Ejercicios de activación y conciencia corporal

5.1.2. Expresión facial y corporal para la interpretación de canciones

5.1.3. Coordinación entre la interpretación vocal y la expresión corporal

5.2. Interpretación de la letra y la música

5.2.1. Análisis de la letra y la música de una canción

5.2.2. Interpretación de la letra y la música de una canción

5.2.3. Experimentación con distintos estilos de canto

5.3. Expresión emocional a través del canto

5.3.1. Identificación y exploración de distintas emociones a través del canto

5.3.2. Trabajo en la expresión emocional y la autenticidad vocal

5.3.3. Integración de la interpretación, la expresión corporal y la expresión emocional en una presentación en vivo

Duración

04 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Conocimiento y cuidado de la voz

Práctica 1: Anatomía y fisiología vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica vocal a realizar.
2. Observa e identifica las principales estructuras anatómicas involucradas en la respiración y la producción vocal, a partir de explicaciones y apoyos visuales proporcionados.
3. Reconoce sus hábitos vocales cotidianos mediante la escucha atenta y la reflexión guiada sobre el uso de tu voz.
4. Realiza ejercicios de autoexploración respiratoria, poniendo atención en la inhalación, exhalación y sostén del aire.
5. Ejecuta ejercicios de autoexploración vocal, observando sensaciones corporales, emisión del sonido y resonancia.
6. Analiza las respuestas de tu cuerpo y voz durante los ejercicios, identificando hábitos favorables y aquellos que pueden afectar la salud vocal.
7. Registra de manera clara y ordenada sus observaciones y hallazgos en su cuaderno o bitácora.
8. Comparte sus reflexiones con el grupo y escucha las aportaciones de sus compañeros.
9. Recibe retroalimentación docente y del grupo.
10. Integra la retroalimentación y registra en su bitácora el proceso y los aprendizajes obtenidos.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 2: Técnicas de la producción vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica vocal a realizar.
2. Identifica los factores de riesgo asociados a posibles patologías vocales mediante ejemplos, discusión guiada y observación de su propio uso vocal.
3. Reconoce y aplica técnicas de cuidado vocal adecuadas durante la práctica.
4. Ejecuta ejercicios de activación y calentamiento vocal, respetando los límites fisiológicos de su cuerpo.
5. Observa e identifica el mecanismo vocal durante la emisión del sonido (respiración, apoyo, resonancia y articulación).
6. Realiza ejercicios de postura corporal y disposición mental adecuados para el canto, favoreciendo la alineación corporal, la relajación y la concentración.
7. Analiza las sensaciones corporales y vocales generadas durante la práctica.
8. Registra el proceso y los hallazgos en su bitácora de trabajo.
9. Participa en la retroalimentación grupal y docente.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 3: Diseño de planes de cuidado vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza una evaluación diagnóstica de su voz, considerando aspectos como respiración, emisión, resonancia, proyección, resistencia vocal y hábitos de uso.
3. Identifica fortalezas y áreas de oportunidad en su desempeño vocal a partir de la evaluación realizada.
4. Establece objetivos personales de cuidado vocal, claros y acordes a sus necesidades y posibilidades.
5. Diseña un plan de ejercicios vocales personalizado, que incluya activación, calentamiento, cuidado y recuperación vocal.
6. Aplica de manera práctica una parte del plan de ejercicios diseñado, bajo supervisión docente.
7. Analiza la pertinencia del plan propuesto en relación con los objetivos planteados.
8. Registra el proceso, las decisiones y los hallazgos en su bitácora de trabajo.
9. Comparte su propuesta con el grupo y recibe retroalimentación docente y grupal.
10. Ajusta el plan de ejercicios a partir de la retroalimentación recibida.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Unidad II. Respiración y apoyo vocal

Práctica 4: Técnicas de respiración para el canto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Identifica las funciones de la respiración en relación con la voz y el desempeño escénico, a partir de explicaciones y ejemplos guiados.
3. Reconoce las principales falacias y creencias erróneas en torno a la respiración para la voz.
4. Analiza críticamente dichas falacias, contrastándolas con la experiencia corporal y la información proporcionada.
5. Realiza ejercicios de técnica de respiración, observando inhalación, exhalación, sostén del aire y coordinación con la emisión vocal.
6. Aplica la técnica respiratoria de manera consciente durante ejercicios vocales básicos.
7. Observa y analiza las sensaciones corporales generadas durante la práctica respiratoria.

8. Registra de forma clara y ordenada el proceso, las observaciones y los aprendizajes en su bitácora de trabajo.
9. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
10. Integra la retroalimentación en su registro final.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 5: Presión subglótica y apoyo vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Identifica conceptos básicos del apoyo vocal y su relación con la respiración y la emisión de la voz.
3. Reconoce falacias y creencias erróneas comunes sobre el apoyo vocal.
4. Analiza dichas falacias a partir de la experiencia corporal y la guía docente.
5. Realiza ejercicios propioceptivos orientados al reconocimiento del adecuado apoyo vocal, poniendo atención a las sensaciones corporales internas.
6. Experimenta diferentes modos vocales y observa los cambios en la presión subglótica durante la emisión.
7. Reconoce y compara las sensaciones de presión subglótica en relación con cada modo vocal trabajado.
8. Analiza la relación entre apoyo vocal, presión subglótica y calidad de la emisión.
9. Registra de forma clara y ordenada el proceso, las observaciones y los aprendizajes en su bitácora de trabajo.
10. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación docente y grupal.
11. Integra la retroalimentación en su registro final.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 6: Integración de la respiración y el apoyo vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de coordinación respiratoria y apoyo vocal, observando la sincronización entre respiración, presión subglótica y emisión de la voz.
3. Ejecuta ejercicios de proyección vocal, explorando la amplitud, dirección y resonancia del sonido en diferentes espacios.
4. Practica ejercicios de flexibilidad vocal, trabajando cambios de altura, intensidad y timbre de manera controlada y consciente.
5. Observa y analiza las sensaciones corporales y vocales generadas durante los ejercicios, prestando atención a la postura, el apoyo y la resonancia.
6. Registra los hallazgos y observaciones en su bitácora de trabajo, incluyendo percepciones sobre coordinación, proyección y flexibilidad vocal.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 7: Postura para el canto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de conciencia corporal, observando postura, tensiones musculares y alineación corporal.
3. Identifica áreas de tensión y relajación, tomando nota de las sensaciones corporales durante los ejercicios.
4. Aplica anclajes corporales para la emisión vocal, integrando respiración, apoyo y resonancia de manera consciente.
5. Experimenta cómo el anclaje corporal favorece la estabilidad y la proyección de la voz durante ejercicios de emisión.
6. Analiza la relación entre conciencia corporal, anclaje y calidad de la emisión vocal.

7. Registra las observaciones y hallazgos en su bitácora de trabajo, incluyendo cambios percibidos en postura, tensión y emisión vocal.
8. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
9. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Unidad III: Fonación y acústica vocal

Práctica 8: Ejercicios de calentamiento vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de activación corporal, poniendo atención en la postura, la alineación y la relajación de músculos clave para la emisión vocal.
3. Ejecuta ejercicios de activación vocal, preparando el aparato fonador para la emisión eficiente y saludable.
4. Realiza vocalizaciones y escalas en tono mayor, observando afinación, resonancia, apoyo y coordinación respiratoria.
5. Analiza las sensaciones corporales y vocales generadas durante la práctica, identificando áreas de tensión y efectividad en la emisión.
6. Registra en su bitácora de trabajo el desarrollo de los ejercicios, las observaciones y los hallazgos personales.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en su práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 9: Principios de acústica vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de tracto vocal semiocluso, prestando atención a la coordinación respiratoria, la resonancia y la relajación de la laringe.
3. Ejecuta vibración de labios, onomatopeyas y ejercicios de modulación vocal, observando el efecto sobre la resonancia y el control vocal.
4. Identifica y analiza el filtro vocal, reconociendo cómo influye en la calidad, el timbre y la proyección de la voz.
5. Experimenta variaciones en intensidad, altura y color vocal, observando cambios en la resonancia y el funcionamiento del filtro vocal.
6. Registra en su bitácora de trabajo el desarrollo de los ejercicios, las sensaciones corporales y los hallazgos sobre resonancia y filtro vocal.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentaciones.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Espejo
- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 10: Modos vocales de fonación

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Identifica los modos vocales y la masa cordal, comprendiendo cómo influyen en la calidad, el timbre y la proyección de la voz.
3. Realiza ejercicios de propiocepción de modos vocales, observando las sensaciones corporales y vocales asociadas a cada modo.
4. Ejecuta vocalizaciones en diferentes modos vocales, explorando cambios en altura, intensidad, resonancia y color vocal.
5. Analiza la relación entre modo vocal, masa cordal y sensación propioceptiva, observando cómo estas variables afectan la emisión.

6. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre los modos vocales, la propiocepción y las diferencias percibidas en las vocalizaciones.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Unidad IV: Técnica vocal para canto solista y grupal

Práctica 11: Técnica vocal para solistas

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Identifica los estilos y modos vocales, observando sus características en timbre, intensidad y expresión.
3. Realiza ejercicios de dinámicas vocales, explorando variaciones de intensidad, color y expresión de la voz.
4. Ejecuta ejercicios de afinación y ritmo en vocalización, prestando atención a la precisión tonal, la articulación y la sincronización rítmica.
5. Analiza la relación entre estilo, modo vocal, dinámica, afinación y ritmo, observando cómo estas variables influyen en la calidad de la interpretación vocal.
6. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre estilos y modos vocales, dinámicas, afinación y ritmo.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 12: Repertorio vocal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Explora diferentes géneros musicales, observando las características vocales predominantes y su relación con los modos vocales.
Identifica cómo el modo vocal influye en la interpretación de cada género musical.
3. Ejecuta canciones en distintos géneros, aplicando los modos vocales adecuados y observando aspectos como afinación, dinámica, color y expresión vocal.
4. Analiza las diferencias y similitudes en la ejecución vocal de los distintos géneros, relacionándolas con el modo vocal utilizado.
5. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre la relación entre géneros musicales y modos vocales, así como aprendizajes personales.
6. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentaciones.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 13: Canto grupal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de coordinación y timbre vocal en grupo, observando la interacción y la sincronización con el grupo.
3. Ejecuta ejercicios técnicos de afinación y ensamble grupal, poniendo atención a la coincidencia de altura, intensidad, articulación y resonancia con el grupo.
4. Participa en ejercicios de armonización grupal, explorando acordes, intervalos y consonancia vocal dentro del ensamble.
5. Analiza la relación entre coordinación, timbre individual y cohesión grupal durante la ejecución.
6. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre coordinación, afinación, timbre y armonización.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.

8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Textos relacionados al tema
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Unidad IV: INTERPRETACIÓN Y EXPRESIVIDAD VOCAL

Práctica 14: Actuación y expresión corporal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza ejercicios de activación y conciencia corporal, observando postura, alineación, tensión y relajación de músculos relevantes para la emisión vocal.
3. Ejecuta ejercicios técnicos de expresión voz-cuerpo, integrando respiración, apoyo vocal, gestualidad y expresión corporal.
4. Participa en ejercicios de coordinación corporal y vocal, sincronizando movimientos, respiración y emisión de la voz de manera consciente.
Analiza la relación entre postura, respiración, apoyo vocal y expresión corporal en la calidad y efectividad de la emisión vocal.
5. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre activación, conciencia y coordinación corporal y vocal.
6. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
7. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 15: Interpretación texto-música

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza análisis textual y musical de las canciones a interpretar, identificando elementos de letra, ritmo, métrica, armonía y fraseo.
3. Ejecuta interpretaciones de canciones, aplicando modos vocales, dinámica, expresión y respiración adecuada, considerando el contexto musical y la intención del texto.
4. Participa en la ejecución de estilos musicales, adaptando técnica, expresión y timbre vocal a las características de cada estilo.
5. Analiza la relación entre texto, música, estilo y expresión vocal, observando cómo influyen en la comunicación y la calidad interpretativa.
6. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre análisis textual, interpretación y ejecución de estilos musicales.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

Práctica 16: Expresión emocional en el canto

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones sobre la práctica a realizar.
2. Realiza identificación y exploración de emociones a través del canto, observando cómo distintas emociones afectan el color, la intensidad y la proyección de la voz.
3. Aplica técnicas de expresión emocional y autenticidad vocal, trabajando la conexión entre sentimiento, intención y emisión vocal.
4. Ejecuta ejercicios de integración interpretativa de la expresión voz-cuerpo, coordinando respiración, apoyo vocal, gestualidad y expresividad corporal.
5. Analiza la relación entre emoción, autenticidad vocal y expresión corporal, observando cómo se traduce en la comunicación efectiva del mensaje de la canción.

6. Registra en su bitácora de trabajo las observaciones sobre exploración emocional, expresión vocal y conexión con el cuerpo.
7. Comparte reflexiones con el grupo y recibe retroalimentación.
8. Integra la retroalimentación en la práctica y en el registro final de la bitácora.

Recursos de apoyo

- Recursos audiovisuales
- Materiales impresos
- Presentaciones multimedia
- Piano
- Pistas de acompañamiento

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Presentaciones en vivo

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Exposición de resoluciones de casos prácticos
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales (proyectos musicales)	60%
– Bitácora	20%
– Presentación en vivo	20%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Asensio, J. C. (2003). *El canto gregoriano: Historia, liturgia, formas...* Alianza Editorial. [clásica]
- Bago de Uva, J. C. (2012). *Práticas de técnica vocal e respiratória ('PRATÉVOR') e outros fatores potenciadores da qualidade do canto coral no 1.º ciclo do ensino básico*. Revista Portuguesa de Educação Artística, 2(1), 13–30. <https://doi.org/10.24237/rpea.v2i1> [clásica]
- Toft, R. (2013). *Bel canto: A performer's guide*. EBSCO eBook Collection. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Chapman, J. (2006). *Singing and Teaching Singing: A Holistic Approach to Classical Voice*. Plural Publishing. [clásica]
- Estill, J. (2005). *Estill Voice Training: Level One Workbook*. Think Voice Series. [clásica]
- Germain, B. C., & Germain, F. (2003). *Anatomía para la voz: Entender y mejorar la dinámica del aparato vocal*. La Liebre de Marzo. [clásica]
- García, R. (2010). *Claves del aprendizaje musical*. Ma Non Troppo. [clásica]
- Ayats, M. P. (2008). *Bases acústicas de la voz*. Fonologos. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Contar con formación en Música, Educación Musical, Composición, Sonido para Artes Escénicas o áreas afines, con conocimientos en teoría musical, acústica básica, entrenamiento auditivo y producción musical elemental. Se requiere habilidad para diseñar actividades de escucha, análisis y aplicación de recursos sonoros en ejercicios escénicos, así como manejo introductorio de herramientas de grabación y edición de audio. Mostrar sensibilidad artística,

disciplina, responsabilidad y respeto a la diversidad, además de experiencia docente o profesional en contextos musicales o escénicos.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Puesta en Escena con Máscara de Carácter
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 00 Horas Taller: 06 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 00 Créditos:06
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Claudia García Villa Daniel Serrano Moreno
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La Unidad de Aprendizaje tiene como propósito que el estudiantado desarrolle las capacidades conceptuales, técnicas y creativas necesarias para concebir, dirigir y materializar una propuesta teatral con máscaras de carácter, integrando de manera articulada los principios de la concepción dramática, la dirección actuarial, el diseño escénico y la gestión operativa del montaje. A través de un proceso sistemático de análisis, experimentación y práctica escénica, se busca fortalecer la precisión física, la claridad expresiva y la coherencia estética propias del trabajo con máscaras, promoviendo una práctica profesional rigurosa, colaborativa y reflexiva que permita comprender la creación escénica como un proceso integral dentro del campo de la dirección teatral.

Se encuentra en la etapa terminal, con carácter optativo, y forma parte del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, dirigir y llevar a escena una propuesta teatral basada en la técnica de la máscara de carácter, a través de la integración de la concepción dramática, dirección actuarial, diseño escénico y gestión operativa, para presentar una obra con máscaras de carácter que evidencie coherencia estética, precisión física, solidez dramática y adecuado manejo de recursos, con rigor profesional, cuidado y trabajo colaborativo.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación final (estreno) de una puesta en escena con máscara de carácter, así como la entrega de un portafolio de evidencias con las actividades realizadas durante el semestre.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia

VII. CONTENIDO

1. Fundamentos psicofísicos de la máscara de carácter
2. Construcción del personaje, improvisación y caravaggios

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Práctica 1: Diseño del proyecto escénico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Elabora el diseño conceptual.
3. Define el texto/dispositivo definitivo.
4. Diseña la escaleta final con distribución de escenas y lazzi.
5. Selecciona el elenco
6. Asigna tipos a los personajes-ejecutantes.
7. Dirige una exploración escénica con el elenco.
8. Reflexiona en plenaria
9. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Proyecto escénico final aprobado
- Ropa neutra
- Calzado flexible

Práctica 2: Partitura física inicial y marcaje de piso

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Traza zonas escénicas y marcajes principales
3. Explora movimientos base por personaje-tipo sin máscara.
4. Define entradas, salidas y focos.
5. Reflexiona en plenaria sobre las decisiones tomadas.
6. Registra los avances en la bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Cinta de marcaje
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 3: Ensayo físico con máscara

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones del docente.
2. Elabora y dirige una preparación psicofísica para el elenco.
3. Realiza pruebas de la técnica de máscara de carácter.
4. Revisa desplazamiento y construcción de personaje
5. Ajusta tempo, foco y dirección.
6. Reflexiona en plenaria sobre avances.
7. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 4: Construcción y fijación de lazzi

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Elabora 2 o 3 breves lazzi.
3. Realiza pruebas de ritmo, escalamiento y remates.
4. Integra los hallazgos a la escena.
5. Reflexiona en plenaria sobre las dificultades y hallazgos
6. Registra los avances en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Pantimedias negras
- Ropa neutra.
- Zapato flexible

Práctica 5: Ensayo por bloques (escenas 1 a 3)

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Ensaya acciones principales de las escenas de la 1 a la 3
3. Limpia la partitura.
4. Ajusta ritmos escénicos.
5. Presenta las escenas ante el grupo.
6. Reflexiona en plenaria sobre los hallazgos y dificultades
7. Registra observaciones y ajustes en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Vestuario y utilería

Práctica 6: Ensayo por bloques (escenas 4 a 6)

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Ensaya acciones principales de las escenas de la 4 a la 6
3. Limpia la partitura.
4. Ajusta los ritmos escénicos.
5. Presenta las escenas ante el grupo.
6. Reflexiona en plenaria sobre los hallazgos y dificultades
7. Registra observaciones y ajustes en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras

Práctica 8: Ensayo integrado: escenas 1–6

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte de su docente.
2. Integra los dos bloques de escenas.
3. Ajusta la continuidad.
4. Revisa remates y enlaces.
5. Presenta las escenas ante el grupo.
6. Reflexiona en plenaria sobre los hallazgos y dificultades
7. Registra observaciones y ajustes en la bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras

Práctica 8: Introducción de utilería y vestuario preliminar

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Incorpora elementos de utilería esenciales.
3. Corrige manipulaciones y tiempos.
4. Define cambios rápidos.
5. Plenaria: reflexiona sobre avances.
6. Registra en bitácora.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Vestuario y utilería

Práctica 9: Trabajo de voz y sonido en escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente
2. Pruebas de voz de personaje tipo.
3. Ajustes de matiz y proyección.
4. Integración de efectos sonoros básicos.
5. Reflexión en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido

Práctica 10: Ensayo técnico parcial: iluminación y sonido

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente sobre estructura

2. Verifica el Guión técnico.
3. Verifica la sincronización acción–luz–sonido.
4. Ajusta el guión técnico.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.

Práctica 11: Ensayo de seguridad y desplazamientos

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Revisa entradas, salidas, elementos de utilería, luces, sonido etc.
3. Revisa el impacto en el espectador y su visibilidad.
4. Realiza ajustes de apoyo en escena.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.

Práctica 12: Ensayo general I

Duración:

06 horas.

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Dirige una corrida completa.
3. Elabora registro audiovisual.
4. Proporciona retroalimentación estructurada.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido

- Equipo técnico.
- Equipo lumínico
- Utilería
- Vestuario

Práctica 13: Ajustes y pulido técnico

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Revisa fragmentos críticos.
3. Realiza limpieza de remates y ritmo.
4. Ajusta utilería, sonido y vestuario.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.
- Equipo lumínico
- Utilería
- Vestuario

Práctica 14: Ensayo técnico final

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente.
2. Dirige ensayos con equipo completo.
3. Valida las transiciones.
4. Confirma el guión técnico final.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.
- Equipo lumínico

- Utilería
- Vestuario

Práctica 15: Ensayo general II

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones de su docente (plan de trabajo y entregables).
2. Dirige la corrida completa de la obra con todos los elementos.
3. Verifica que el equipo funcione correctamente.
4. Recibe retroalimentación final.
5. Reflexiona en plenaria sobre avances.
6. Registro de avances en bitácora de trabajo.

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.
- Equipo lumínico
- Utilería
- Vestuario

Práctica 16: Estreno y evaluación

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones finales del docente.
2. Estrena la obra.
3. Recopila evidencias.
4. Realiza una evaluación interna con el elenco.
5. Cada participante escribe una reflexión final en su bitácora: lecciones, compromisos y logros.
6. Reflexiona en plenaria sobre avances.
7. Registro de avances en bitácora de trabajo.
8. Cierre del curso: entrega de portafolio

Recursos de apoyo

- Máscaras
- Equipo de sonido
- Equipo técnico.
- Equipo lumínico

- Utilería
- Vestuario

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Cuadros comparativos
- Infografías

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Evaluaciones parciales	20%
– Prácticas de taller	30%
– Tareas	10%
– Presentación final con portafolio de evidencias	40%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Campos Leite, V. (2017). Comicidade e Comedia dell'Arte: Texto de abertura. *Conceição/Conception*, 6(1). Universidade Estadual de Campinas. [clásica]

Lecoq, J., Carasso, J.-G., & Lallias, J.-C. (2018). *El cuerpo poético: Una pedagogía de la creación teatral* (J. Hinojosa & M. del Mar Navarro, Trads.; 8.ª ed.). Alba. [clásica]

Lecoq, J. (2020). *The moving body (Le corps poétique): Teaching creative theatre*. Methuen Drama / Bloomsbury Publishing.

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Dubatti, J. (2020). Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: Ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos. *Revista Rebento*, (12), 8–32.

Fernández Valbuena, A. I. (Ed.). (2018). *La Comedia del Arte: Materiales escénicos. Antología de guiones, repertorios, cartas y prólogos* Ed. Fundamentos. [clásica]

Hulfeld, S. (2018). *Commedia dell'arte in context: Notebooks, prologues and scenarios*. Cambridge University Press. [clásica]

Preeshl, A. (2017). *Shakespeare and Commedia dell'Arte: Play by play*. Taylor & Francis. [clásica]

Wilsher, T. (2017). *The mask handbook: A practical guide*. Routledge. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, preferentemente con posgrado en Teatro, Artes, Humanidades, Educación. Además y con experiencia en manejo de grupos mínima de 2 años. Ser una persona responsable y creativa.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Lenguajes Escénicos del Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Creación para Montaje Alternativo
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Victor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Tiene como finalidad brindar a las y los estudiantes herramientas y saberes que amplíen y fortalezcan su formación en el área de creación escénica. La asignatura busca que el estudiantado desarrolle conocimientos y competencias vinculadas con la concepción, construcción y gestión de proyectos escénicos de formato alternativo, entendidos como espacios de exploración artística que expanden los modelos tradicionales de representación y diversifican los posibles campos de inserción profesional. Se imparte en la etapa terminal, es de carácter optativa y se ubica en el área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear una puesta en escena destinada a un espacio alternativo o no convencional, a través de metodologías proyectuales aplicadas a las artes escénicas y procesos de investigación creación, con el propósito de comprender y problematizar los alcances de las nuevas teatralidades y su incidencia en los modos contemporáneos de producción, circulación y recepción escénica, con sentido crítico, apertura a la diversidad de lenguajes, tolerancia, respeto y responsabilidad artística en diálogo con su contexto sociocultural.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Creación y realización de un montaje escénico destinado a un espacio alternativo o no convencional, donde se identifique, registre y analice el valor convival, las dinámicas de relación con el público y las posibilidades de estructuración poética que dicho formato espacial propicia, potenciando el discurso artístico y la experiencia escénica.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Equidad social y de género; Inclusión; Excelencia.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Espacio y montaje

Competencia

Plantear un espacio alternativo para la realización de un montaje escénico mediante la selección, gestión y análisis del lugar, considerando un elemento detonador con la finalidad de articular la propuesta estética y dramática, la conformación del equipo creativo y la elaboración de una ruta crítica de producción, de manera crítica, reflexiva y responsable.

Contenido

- 1.1. Selección y gestión del espacio
 - 1.1.1. Criterios de selección del espacio no convencional
 - 1.1.2. Negociación, permisos, logística y vinculación institucional/comunitaria
- 1.2. Análisis del espacio (Posibilidades dialogales)
 - 1.2.1. Lectura dramática del espacio
 - 1.2.2. El espacio como detonante dramático: significación, memoria, territorialidad
 - 1.2.3. Posibilidades de relación espectador, performer, territorio
- 1.3. Selección de elemento detonador para la construcción escénica
 - 1.3.1. Elección del eje conceptual/poético
 - 1.3.2. Materiales detonadores
 - 1.3.3. Traducción del detonador a la premisa escénica
- 1.4. Selección de equipo creativo
 - 1.4.1. Roles y conformación del equipo de producción y creación
 - 1.4.2. Distribución de responsabilidades.
 - 1.4.3. Acuerdos de trabajo
- 1.5. Realización de ruta crítica
 - 1.5.1. Etapas de proceso de montaje
 - 1.5.2. Cronograma, recursos y entregables
 - 1.5.3 Indicadores de seguimiento, evaluación y ajuste

Duración

06 horas

Unidad II. Desarrollo de montaje

Competencia

Diseñar un dispositivo escénico mediante un análisis riguroso y la aplicación de una metodología experimental, con la finalidad de generar y probar diversas maneras de estructurar propuestas escénicas, con pensamiento crítico, honestidad y responsabilidad en el proceso creativo y productivo.

Contenido

- 2.1. Justificación teórica y plástica

2.1.1. Redacción de la justificación conceptual: fundamentación de la poética, el detonador y el sentido político/ético del proyecto

2.1.2. Justificación plástica: decisiones sobre imagen, materia, luz, objeto y sonoridad en función del dispositivo

2.1.3. Referentes teóricos y estéticos que sostienen las decisiones de diseño

2.2. Trabajo de mesa con el equipo creativo

2.2.1. Dinámicas de coordinación creativa: reuniones de diseño, toma de decisiones y protocolos de trabajo

2.3. Continuidad y análisis de ruta crítica (Proceso de creación)

2.3.1. Seguimiento del cronograma y revisión de hitos claves

Duración

10 horas.

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Espacio y montaje

Práctica 1: Scouting

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica.
2. Lleva a cabo un recorrido de scouting en los alrededores del campus universitario.
3. Documenta las ubicaciones de interés por medio de imágenes, vídeos y anotaciones.
4. Analiza el material registrado.
5. Presenta su análisis ante el grupo y docente.
6. Recibe retroalimentación grupal y del docente.

Recursos de apoyo

- Computadora.
- Proyector.
- Bocina.

Práctica 2: Detonadores

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica
2. Compila un conjunto de referentes visuales, sonoros y textuales que puedan funcionar como detonadores para la creación de propuesta escénica.

3. Analiza los materiales compilados.
4. Estructura una propuesta escénica.
5. Expone ante los compañeros y docentes la propuesta escénica.
6. Recibe retroalimentación grupal y del docente.

Recursos de apoyo

- Proyector.
- Laptop.
- Bocina.

Unidad II. Desarrollo de montaje

Práctica 3: Proceso creativo

Duración

55 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica.
2. Desarrolla en conjunto la puesta en escena a partir de procesos de exploración y experimentación guiados.
3. Analiza de forma crítica los resultados de las exploraciones.
4. Toma decisiones sobre el proceso creativo.
5. Estructura una propuesta escénica unificada.
6. Recibe retroalimentación grupal y del docente.

Recursos de apoyo

- Salón de ensayo.
- Proyector.
- Laptop.
- Bocina.

Práctica 4: Presentación

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones del docente para la práctica.
2. Realiza un conjunto de presentaciones ante público.
3. Analiza y reflexiona sobre la experiencia en relación con el público y espacio.
4. Genera una reflexión escrita.
5. Comparte con los compañeros y docente su reflexión.
6. Recibe retroalimentación final de parte de compañeros y docente.

Recursos de apoyo

- Proyector.
- Laptop.
- Bocina.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Exposición de clase por parte del docente, apoyado por materiales audiovisuales.
- Lectura y análisis de textos teóricos.
- Prácticas de exploración guiadas.
- Método de proyectos.

Estrategia de aprendizaje

- Trabajo colaborativo.
- Mapas mentales.
- Mapas conceptuales.
- Cuadros comparativos.
- Documentación de procesos.

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Prácticas de taller (Bitácora)	25%
– Evaluación parcial I	25%

– Evaluación parcial II	25%
– Montaje escénico	25%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Muñoz-Morales, E. y Grill J. (2022). ¡Arriba el telón!: teatro comunitario y jóvenes en la ladera de la ciudad de Cali. *Sociedad y economía*, (45), e102110150
<https://doi.org/10.25100/sye.v0i45.11015>

Mendoza Zazueta, J. (2013). *Contribución al estudio de un género espectacular: el teatro de calle contemporáneo*. Universidad Complutense de Madrid.
<https://docta.ucm.es/entities/publication/eda53fc7-803b-4bd8-b3b5-23809f59a204>
 [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Abellán, J. (s. f.). *El teatro visual*. ARTEA.
http://artesescenicass.uclm.es/archivos_subidos/textos/291/teatrovisual_jabellan.pdf

BandLab. (s. f.). *Tutorials Archives*. BandLab Blog. <https://blog.bandlab.com/category/tutorials/>

Bernat, R. (s. f.). *Dominio público*. ARTEA.
http://artesescenicass.uclm.es/archivos_subidos/textos/248/dominiopublico_roger_bernata.pdf

Carreira, A. (2009). *Teatro de invasión: Redefiniendo el orden de la ciudad. Utopías de la proximidad en el contexto de la globalización, la creación escénica en Iberoamérica*.
http://artesescenicass.uclm.es/archivos_subidos/textos/306/Teatro_de_invasion_AndreCarreira.pdf [clásica]

Capture Visualisation. (2025). *Introduction* [Manual en línea]. Capture.
<https://www.capture.se/Manual/en-UK/2025/introduction.html>

Documentation. (s. f.). *Capture Documentation*.
<https://www.capture.se/Support/Documentation>

Documentation. (s. f.). *SketchUp Release Notes*. <https://help.sketchup.com/en/release-notes/sketchup-desktop-20250>

Diéguez, I. (s. f.). *Escenarios liminales: Donde se cruzan el arte y la vida (Yuyachkani... más allá del teatro)*. ARTEA.
http://artesescenicass.uclm.es/archivos_subidos/textos/41/EscenariosLiminales.pdf

- Fischer-Lichte, E. (2014). *The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies*. Routledge.[clásica]
- Hoyos, A. (2001). *La piel de la memoria. Barrio Antioquia: Pasado, presente y futuro*. Medellín. [clásica]
- Hopgood, J. (2013). *QLab 3 Show Control: Projects for Live Performances & Installations*. Focal Press. <https://www.oreilly.com/library/view/qlab-3-show/9780415857574/> [clásica]
- Sketchbook. (s. f.). *Welcome to the Sketchbook Help Center*. <https://help.sketchbook.com/docs>
- Svich, C. (s. f.). *Innovation in Five Acts: Strategies for Theatre and Performance*. Theatre Communications Group Inc.
- Urbach, C. V. Ab. (s. f.). *Capture 2025 Reference Manual*. <https://www.capture.se/Manual/en-UK/2025/introduction.html>
- Wagner, H. (s. f.). *New York Ciudades paralelas*. ARTEA. http://www.ciudadesparalelas.org/menu_espanol.html

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o áreas afines. Preferentemente contar con posgrado en Teatro o áreas afines. Contar con experiencia profesional en teatralidades alternativas. Asimismo, experiencia docente mínima de dos años. Ser creativo y responsable en su labor de facilitador del aprendizaje.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Laboratorio de la Memoria llevada al Espacio Escénico.
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 02 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:06
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno.
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Daimary Sánchez Moreno Victor Isordia Cervantes
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje se ubica en la etapa terminal, de manera optativa, forma parte del área de conocimiento de Creación, y tiene como objetivo general que cada estudiante conozca y utilice el método de investigación propio de la antropología, como herramienta para la recuperación de historias de vida, vistas como material sensible para la creación escénica. Busca ofrecer un espacio de reflexión que conmine a indagar en la genealogía y en las distintas etapas de desarrollo humano en las que se pudieran haber dejado procesos inacabados por cuestiones psicológicas, físicas, espirituales, familiares o incluso políticas, a fin de ser llevadas a escena, fortaleciendo con ello su capacidad creativa e incentivándoles a poner en práctica las habilidades adquiridas a través de sus clases de actuación, creación dramaturgica, dirección escénica, diseño plástico de la escena, escenotecnia teatral y producción teatral, cuidando que el proceso creativo cuente con una estructura teórico-práctica que permita a su vez que cada estudiante se interese en su autoconocimiento.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear proyectos escénicos basados en investigación antropológica, mediante el desarrollo de prácticas de investigación abocadas a recuperar la memoria social para ser llevadas a escena, lenguaje audiovisual o plástico, a fin de contribuir al rescate de la memoria social desde las artes, con actitud crítica, creativa y con conciencia social.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentar la creación de un microdrama, video o instalación con duración de 10 a 15 minutos, que refleje el resultado de la investigación antropológica desarrollada.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Inclusión.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. La historia de vida como material creativo.

Competencia

Seleccionar objetos de estudio con pertinencia social, por medio de los fundamentos teóricos y prácticos de la etnografía para diseñar un producto escénico, audiovisual o plástico que indague en la construcción identitaria del individuo, sus vínculos y características culturales, con creatividad, responsabilidad e inclusión de la diversidad cultural.

Contenido

1.1. La etnografía, sus bases teóricas y metodológicas.

1.1.1. La historia de vida como material creativo.

1.1.2. Etnografía: algunos ejemplos.

1.1.3. El proceso etnográfico: algunos impedimentos y cuestiones emotivas.

Duración

10 horas

Unidad II. Del cuaderno de campo a la escena.

Competencia

Desarrollar un proceso de investigación autoetnográfica y escénica a partir de la recuperación de historias de vida recopiladas y analizadas críticamente, con el objetivo de detonar un proceso creativo sustentado en investigación antropológica, con creatividad, innovación y ética profesional.

Contenido

2.1. Del diario de campo a la acción.

2.2. Algunos aspectos sobre la entrevista.

2.3. La observación participante

2.4. Antropología de la mirada

2.5. Categorías analíticas: De la escritura etnográfica a la escritura escénica

Duración

11 horas

Unidad III. Pensamiento corporizado

Competencia

Crear un microdrama, video o instalación sustentado en investigación antropológica mediante el desarrollo de ejercicios prácticos y lectura crítica, que permitan la corporización de la

recuperación de vida realizada, para implementar procesos creativos enfocados en el rescate de la memoria social, con juicio crítico, consciencia social y creatividad.

Contenido

3.1 Signo poético en escena.

3.2 Poética: procesos de creación y producción.

3.3 Memoria corporizada.

Duración

11 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad II. Del cuaderno de campo a la escena.

Práctica 1: Relato de vida.

Duración

06 horas.

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Elige un objeto de estudio con pertinencia social.
3. Realiza y documenta una entrevista abierta al objeto de estudio elegido.
4. Presenta frente a grupo y recibe retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Grabadora de audio o celular.
- Bocina.

Práctica 2: Memoria de un objeto.

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Solicita a su informante un objeto con el cual guarde una relación íntima.
3. Desarrolla una partitura escénica, video o instalación, en la que utilice de manera crítica y creativa el objeto solicitado a su informante.
4. Presenta el resultado al grupo y recibe retroalimentación.

Recursos de apoyo

- Objeto del informante
- Computadora

- Proyector.
- Bocinas.
- Foro de prácticas.

Práctica 3: Before and after.

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Analiza la historia de vida, identificando los giros de cambio o desarrollo de su informante, en términos de evolución de identidad, como, por ejemplo, cambios de domicilio, duelos, estudios, migración, etc.
3. Realiza de dos a tres trípticos de manera creativa, que den testimonio de los procesos de desarrollo identitario identificados.
4. Elabora una partitura escénica, video o instalación en la que muestre el resultado de uno de los trípticos.
5. Presenta frente a grupo el resultado, recibe retroalimentación de su grupo y docente.

Recursos de apoyo

- Bibliografía
- Cuaderno, fotografías y material para elaborar los trípticos
- Computadora
- Proyector
- Bocinas
- Foro de prácticas

Práctica 4: Antropología de una imagen.

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Lee el texto “Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales” de Elisenda Ardévol.
3. Solicita de 3 a 4 fotografías a su informante que den muestra de distintos momentos de su historia de vida, en las que se muestren los espacios en los que ha convivido, personas que formen parte de historia y todo aquel vínculo cultural pertinente.
4. Desarrolla una partitura, video o instalación en la que presente el resultado del análisis de las fotografías desde una perspectiva antropológica.

Recursos de apoyo

- Bibliografía

- Foro de prácticas
- Proyector
- Computadora

Unidad III. Pensamiento corporizado

Práctica 5: Archivo y repertorio.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Desarrolla una dramaturgia textual, guion cinematográfico o diseño de instalación en la que sintetice el fragmento de la historia de vida recuperada, que desee llevar a escena, video o exposición plástica.
3. Presenta el resultado frente a grupo y recibe retroalimentación de parte del equipo y docente.

Recursos de apoyo

- Proyector
- Computadora

Práctica 6: Mapas de la memoria.

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las orientaciones docentes para la práctica.
2. Elabora un proyecto escénico, plástico o audiovisual que sintetice la investigación realizada sobre historia de vida seleccionada y recuperada, en el formato elegido: escénico, audiovisual o plástico.
3. Presenta el proyecto frente a sus compañeros y compañeras.

Recursos de apoyo

- Foro de prácticas
- Computadora
- Proyector
- Audio
- Iluminación

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Mapas mentales
- Mapas conceptuales
- Lecturas

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Prácticas taller	30%
– Tareas	18%
– Cuaderno de campo	22%
– Proyecto final	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Shaday, L. (2016). *De la poesía pictórica a la poesía escénica: la metafísica del objeto cotidiano de Giorgio de Chirico a Tadeusz Kantor*. Universitat Autònoma de Barcelona. <http://hdl.handle.net/10803/377771> [clásica]

Shaday, L. (2024). *Dramaturgias de los objetos documentales*. Universidade do Estado de Santa Catarina. <https://doaj.org/article/3b86064cc8db4f58bb06a2a1b3f06be0>

Recursos de acceso libre o complementarios externos

Adams, TE., Holman Jones, S. y Ellis, C. (2016). *Autoethnography*. Oxford University Press. [clásica]

Ardèvol, E. (1998). *Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales*. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares del CSIC L. Calvo. [clásica]

Barley, N. (2004). *¿Está el cielo despejado para ti?" El antropólogo inocente*. Anagrama 70-89. [clásica]

Gimenez, G. (2007). Cultura e identidades. En: *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. pp. 53-91. CONACULTA/ITESO. [clásica]

Kartun, M. (2006). *Acopio. Apéndice documental y analítico*. Atuel. Colección Biblioteca del Espectador. [clásica]

Kawulich, B. (2005). La observación participante como método de recolección de datos. *Forum: Qualitative Social Research* [Revista on line]. 6 [2].

Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo editora. [clásica]

Larios, S. (2013). *Poéticas del mueble*. Titeresante: Revista de títeres, sombras y marionetas. [Revista on line] <https://www.titeresante.es/2013/02/poeticas-del-mueble/> [clásica]

- Rosaldo, R. (2000). *La aflicción y la ira de un cazador de cabezas. Cultura y verdad*. Abya-Yala. 23-43. <http://www.ram-wan.net/restrepo/hermeneuticas/6.rosaldo.pdf> [clásica]
- Taylor, D. (2016). *El archivo y repertorio: la memoria cultural performática en las Américas*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. https://eva.isef.udelar.edu.uy/pluginfile.php/66462/mod_resource/content/1/pdfcoffee.com_el-archivo-y-el-repertorio-libro-completo-pdf-pdf-free%20%281%29.pdf [clásica]
- Sánchez, JA. (2002). *Dramaturgias de la complejidad*. Universidad de Castilla La Mancha. [clásica]
- Sánchez, JA. (2007). *Escenarios de la vivencia. Prácticas del real en la escena contemporánea*. Visor libros. [clásica]
- Zizek-Slavoj (2005). *Bienvenidos al desierto de lo real*. Ediciones Akal. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en teatro o carreras afines, y/o posgrado en artes escénicas, con experiencia en el desarrollo de proyectos artísticos con fundamentos de investigación documental y rescate de la memoria social, con al menos 2 años de experiencia, actitud empática, creativa y abierta a procesos creativos innovadores.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana.
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Entrenamiento Circense
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos: 07
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Constantino Hernández Espinosa
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito es proporcionar al estudiante herramientas teóricas y prácticas de las Disciplinas Circenses, que ayuden a desarrollar un entrenamiento corporal complejo para potenciar las habilidades motrices y orientarlas al trabajo escénico, además de permitir practicar el desarrollo de una estructura escénica particular del arte circense que es la rutina. La unidad de aprendizaje es de carácter optativo en etapa disciplinaria y pertenece al área de conocimiento de creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear un lenguaje escénico especializado para desarrollar habilidades psicomotrices propias de las disciplinas circenses a través del uso de los principios biomecánicos aplicados en cada una de ellas, así como la práctica constante de ejercicios técnicos y escénicos con disciplina, actitud colaborativa e innovación.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Presentación de rutina individual o por parejas

Presentación escénica grupal

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Interculturalidad; Excelencia; Inclusión.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Introducción al arte circense

Competencia

Reconocer los principios y evolución del Arte Circense por medio de análisis del contexto histórico registrado en material bibliográfico y audiovisual para identificar el origen de los conceptos, hábitos y técnicas con actitud participativa y entusiasmo.

Contenido

- 1.1 Historia del Circo
 - 1.1.1. Componentes de la época clásica
 - 1.1.2. La composición del circo moderno
- 1.2 Disciplinas Circenses Modernas
 - 1.2.1 Manipulación de objetos
 - 1.2.2. Acrobacia
 - 1.2.3. Aparatos Aéreos

Duración

02 horas

Unidad II. Principios técnicos de las disciplinas circenses

Competencia

Desarrollar las habilidades requeridas por medio del análisis, exploración y reconocimiento de los principios técnicos propios de las disciplina y la práctica circense para integrarlos al entrenamiento de las mismas con disciplina y actitud colaborativa.

Contenido

- 2.1 Principios de manipulación de objetos
 - 2.1.1. Calentamiento para trabajo en manipulación de objetos
 - 2.1.2. Malabarismo
 - 2.1.3. Equilibrio de objetos
 - 2.1.4. Hula hoop
 - 2.1.5. Diávolo
 - 2.1.6. Cigar box

- 2.1.7. Contact
- 2.2 Principios de acrobacia
 - 2.2.1 Calentamiento para el trabajo de acrobacia
 - 2.2.2. Acrobacia de piso
 - 2.2.3. Funambulismo
 - 2.2.4. Contorsionismo
- 2.3 Principios de aparatos aéreos
 - 2.3.1. Calentamiento para el trabajo de aparatos aéreos
 - 2.3.2. Telas
 - 2.3.3. Aro

Duración

08 horas

Unidad III. Creación de rutinas

Competencia

Desarrollar una propuesta de creación escénica integrando las diversas disciplinas circenses así como elementos de dramaturgia escénica para realizar presentaciones que permitan transmitir mensajes de sensibilización con creatividad e innovación.

Contenido

- 3.1 Estructura
 - 3.2.1. Selección de habilidades
 - 3.2.2. Montaje de acciones y pausas
 - 3.2.3. Creación de un concepto escénico
- 3.2 Montaje y ensayo
 - 3.3.1. Integración de elementos de producción
 - 3.3.2. Ensayos técnicos
 - 3.3.3. Ensayo general

Duración

06 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad II. Principios técnicos de las disciplinas circenses

Práctica 1: Introducción al Calentamiento

Duración

02 horas

Procedimiento

1. Atiende las instrucciones de su docente para la práctica de improvisación teatral.
2. Sigue las premisas y acciones a realizar
3. Practica los ejercicios
4. Comenta los resultados con el grupo
5. Atiende las notas del grupo y de su docente
6. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Silbato
- Música
- Bocina

Práctica 2: Siteswap

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente expone el método de análisis y escritura de lanzamientos y caches de objetos conocido como Siteswap.
4. Analiza la composición de diversos patrones, y los pone en práctica.
5. Comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entrega notas de observaciones individuales.
7. Realiza un registro del día, en su bitácora para evaluación.

Recursos de apoyo

- Pelotas
- Pizarrón
- Música
- Bocina

Práctica 3: Rola Bola, Diabolo y Cigar Box

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende exposición para el desarrollo de la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente explica las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de rola bola, diabolo y cigar box.
4. Practica los ejercicios.
5. comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entregará notas de observación individuales.
7. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación

Recursos de apoyo

- Escenario
- Silbato
- Música
- Bocina

Unidad II. Reconocimiento corporal

Práctica 4 Clavas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.

3. Atiende las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de lanzamiento de clavos que indica su docente.
4. Practica los ejercicios.
5. comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entrega notas de observación individuales.
7. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación

Recursos de apoyo

- Pelotas
- Pizarrón
- Música
- Bocina.

Unidad III. Técnicas de pantomima

Práctica 5: Trabajo de ejercicios por parejas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Atiende las premisas y acciones a realizar en los ejercicios vistos, aplicando ahora variables para su realización en parejas.
4. Practica los ejercicios.
5. Comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entrega notas de observación individuales.
7. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación.

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Pelotas
- Clavas
- Telas
- Aro
- Silbato
- Música

- Bocinas
- Aparato de sonido

Unidad IV. Montaje escénico

Práctica 6: Cargadas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende instrucciones para el desarrollo de la práctica.
2. Inicia con un calentamiento corporal y atiende las indicaciones de su docente acerca de las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de cargadas.
3. Practica los ejercicios.
4. Comparte sus experiencias frente al grupo.
5. Su docente entrega notas de observación individuales.
6. Realiza un registro del día en su bitácora para su evaluación.

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Silbato
- Música
- Bocina

Práctica 7: Funambulismo

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal
3. Su docente explica las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de Slackline y el caminando en Zancos.
4. Practica los ejercicios.
5. En grupos se comentan los resultados.
6. Su docente entregará notas de observación individuales.

7. Realiza un registro del día en su bitácora.

Recursos de apoyo

- Slackline
- Zancos
- Rodilleras
- Colchonetas
- Música
- Bocina

Práctica 8: Saltos y Caídas

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente explica las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de saltos y caídas.
4. Practica los ejercicios.
5. comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entregará notas de observación individuales.
7. Realizará un registro del día en su bitácora

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Silbato
- Música
- Bocinas

Práctica 9: Aparatos aéreos

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Su docente explica las premisas y acciones a realizar en los ejercicios de tela aérea y aro.
4. Practica los ejercicios.
5. comparte sus experiencias frente al grupo.
6. Su docente entregará notas de observación individuales.
7. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación

Recursos de apoyo

- Telas
- Aro
- Colchonetas
- Silbato
- Música
- Bocina

Práctica 10: Creación de Rutina

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal.
3. Evalúa y selecciona los ejercicios donde sienta que tiene mayor dominio para estructurar por orden de dificultad ascendente los ejercicios seleccionados.
4. Practica las rutinas estructuradas.
5. Su docente entrega notas individualmente.
6. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega para su evaluación.

Recursos de apoyo

- Colchonetas
- Pelotas
- Clavas
- Telas
- Aro
- Silbato
- Música
- Bocina

Práctica 11: Integración de elementos escenotécnicos en la rutina

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal
3. Crea un concepto escénico para integrarlo a la rutina creada anteriormente agregando elementos escenotécnicos a la rutina
4. Presenta ante el grupo su rutina
5. Brinda retroalimentación frente a sus compañeros.
6. Su docente entrega notas individualmente.
7. Realiza un registro del día en su bitácora y entrega al docente para su evaluación.

Recursos de apoyo

- Vestuario
- Maquillaje
- Utilería
- Iluminación
- Colchonetas
- Pelotas
- Clavas
- Telas
- Aro
- Silbato

- Música
- Bocina

Práctica 12: Ensayos generales de la presentación final

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende las indicaciones de su docente para la práctica escénica.
2. Inicia con un calentamiento corporal
3. Decide un orden de presentación y la realiza ante el grupo y posible público.
4. Su docente envía notas y la evaluación final al estudiante.

Recursos de apoyo

- Vestuario
- Maquillaje
- Utilería
- Iluminación
- Colchonetas
- Pelotas
- Clavas
- Telas
- Aro
- Silbato
- Música
- Bocinas

IX. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.

- Derechos y obligaciones de su docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en preguntas
- Entrenamiento físico guiado
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Presentación frente a grupo

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

–Evaluaciones parciales	20%
–Bitácora de trabajo	20%
–Proyecto de rutina individual	30%
–Presentación Escénica	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Burgess, H. (1989). *Circus techniques : juggling, equilibristics, vaulting*. B. Dubé [Clásica]
- Etapé Tous, E. (2002). *La acrobacia en gimnasia artística : su técnica y su didáctica*. INDE [Clásica]
- Invernó Curós, J. (2003). *Circo y educación física : otra forma de aprender*. INDE [Clásica]
- Zamorano Navarro, B. (2012). *Fronteras circenses : antecedentes, desarrollo y arte del circo*. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura [Clásica]
- Martínez Valderas, J., & López Antuñano, J. G. (Eds.). (2021). *El análisis de la escenificación*. Fundamentos; Real escuela de arte dramático. [Clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Brozas, M. (2004). *Fundamentos de las actividades gimnásticas y acrobáticas*. Ed. Universidad de León, León. [Clásica]
- Cachovachi, Payaso. (2015). *Manual y Guía del Payaso Callejero*. Colectivo Contramar, La Plata, Argentina. [Clásica]
- Dancey, C. (1994). *Encyclopaedia of Ball Juggling*. Butterfingers, Bath, England. [Clásica]
- Dancey, C. (1995). *Compendium of Club Juggling*. Butterfingers, Bath, England. [Clásica]
- Franklin, J. (2015). *Intermediate Guide to Aerial Silk*. Aerial Physique Inc. United States of America. [Clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro, Artes o área afín, de preferencia con un mínimo de dos años de experiencia en la práctica artística, en el arte circense o entrenamiento de clown y en docencia. Además, debe ser una persona responsable y con compromiso social.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Teatro de Títeres y Objetos
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 01 Horas Taller: 05 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 01 Créditos:07
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Optativa
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	José Joel Vences Fernández
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El estudiantado construirá títeres y su parafernalia necesaria para una realización escénica, desde la conceptualización (basado en los conceptos propuestos por Rafael Cursi) hasta la materialización del espectáculo. Esto ayudará a producir un montaje teatral de una manera holística, reforzando principalmente su área de interés creativa (actuación, dramaturgia, iluminación o producción) esto le ayudará en su vida profesional cuando tenga que realizar trabajo con teatro de títeres y objetos. Además de conocer los momentos más importantes de la historia del títere desde sus primeros vestigios arqueológicos hasta la actualidad. Este enfoque holístico permitirá reforzar el área de interés creativa específica de cada estudiante (actuación, dramaturgia, iluminación o producción).

La experiencia adquirida será fundamental para la vida profesional futura al dotar al egresado de las herramientas prácticas y teóricas necesarias para la realización de trabajos de teatro de títeres y objetos. Adicionalmente, el estudiantado obtendrá un conocimiento profundo de la historia del títere, recorriendo sus momentos más importantes, desde sus primeros vestigios arqueológicos hasta las tendencias y prácticas contemporáneas.

Esta unidad de aprendizaje es de carácter optativo en la etapa terminal dentro del área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear el diseño y ejecución de un espectáculo de títeres a partir de un boceto profesional para generar productos escénicos en el lenguaje de títeres y objetos, con responsabilidad, sentido ético y creatividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Montaje teatral con objetos y/o títeres que pongan en práctica lo aprendido en el taller como lo es la construcción plástica, el manejo vocal de los intérpretes y realización escenotécnica.

V. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar, planificar, gestionar y producir proyectos de arte escénico, integrando saberes artísticos, técnicos, administrativos y de gestión cultural. para desarrollar propuestas escénicas viables, innovadoras y sostenibles, que atienda a las necesidades de los contextos socioculturales y fomente la participación de diversas audiencias con eficacia, liderazgo y visión emprendedora.

VI. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Inclusión; Interculturalidad.

VII. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Fenomenología del Títere

Competencia

Diferenciar los diferentes tipos de títeres que existen desde sus contextos originarios a través de la identificación de los elementos poéticos y simbólicos que el títere es capaz de construir para crear nuevos productos estéticos con equidad, participación y pensamiento crítico.

Contenido

- 1.1. Títeres y tradición oral
- 1.2. Teatro de Objetos
- 1.3. Principios y nociones del títere en occidente
- 1.4. Principios y nociones del títere en Asia

Duración

04 horas

Unidad II. Dramaturgia para Títeres

Competencia

Diseñar las especificaciones dramatúrgicas que el teatro de objetos y títeres requieren como espectáculo mediante la propuesta de las diferencias técnicas en la escritura para elaborar textos propios con estándares de calidad artística, con disciplina, respeto y resiliencia.

Contenido

- 2.1. Dramaturgia para títeres
- 2.2. Historia del títere en Occidente
- 2.3. Historia del títere en Asia
- 2.4. Lectura de textos dramáticos para títeres
- 2.5. Dramaturgia mexicana de títeres
- 2.6. Las vanguardias estéticas de siglo XX y el teatro de títeres

Duración

04 horas

Unidad III. Adaptación escénica para el títere

Competencia

Producir dramaturgia para títeres a través de la literatura universal o tradición oral como fábulas y cuentos para realizar adaptaciones teatrales en lenguaje de títeres con actitud analítica, constancia, creatividad y compañerismo.

Contenido

- 3.1. La adaptación teatral
- 3.2. Poética de Aristóteles
- 3.3. Arquetipos Carl Jung
- 3.4. Teatro didáctico como género teatral

Duración

04 horas

Unidad IV. Los títeres sobre la escena

Competencia

Desarrollar y ejecutar una producción teatral con dramaturgia original o adaptada, iluminación y escenotecnia mediante el estudio de principios de dirección y producción para crear un espectáculo teatral para títeres u objetos con respeto, inclusión, trabajo en equipo y autocrítica.

Contenido

- 4.1. Iluminación escénica para títeres
- 4.2. Principios de dirección escénica para títeres
- 4.3. Animación de títeres y actuación
- 4.4. Expresión verbal

Duración

04 horas

VIII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Nombre de la unidad Fenomenología del títere

Práctica 1: Lecturas de textos especializados sobre el títeres

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones docentes para la realización de la práctica.
2. Realiza lectura en conjunta de los textos.
3. Discute lo leído al interior del grupo.
4. Realiza los apuntes o notas pertinentes para fijar los conceptos vistos en clase.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Bibliografía básica del curso.
- Apoyo audiovisual.
- Internet.
- Notas de apoyo.

Práctica 2: Simbología del títere

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe lecturas de textos especializados sobre el títere y trabajo de investigación documental.
2. Revisa ejemplos audiovisuales en clase.
3. Discute lo visto en clase para la fijación de conceptos.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Bibliografía básica del curso.
- Apoyo audiovisual.
- Internet.
- Notas de apoyo.

Práctica 3: Diseñar al personaje escénico.

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe lecturas de textos especializados sobre el títere y trabajo de investigación documental.
2. Experimenta con materiales de construcción la elaboración de un títere, sus cualidades de movimiento, expresividad y significados.
3. Expone al interior del grupo lo investigado y su aplicación a través del diseño del personaje escénico.

Recursos de apoyo

- Diversos materiales como cartón, madera, telas, madera y alambre.
- Teatrino improvisado.

Unidad II. Dramaturgia para títeres.

Práctica 4: Escribir para el títere.

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe instrucciones por parte del docente para la realización de la práctica.
2. Investiga algunas de las diferentes técnicas del títere en Asia, Europa, África y América, reconoce sus particularidades y ahondaremos en conocer su sistema de producción tradicional.
3. Comenta los hallazgos de manera grupal.

Recursos de apoyo

- Bibliografía básica y complementaria del curso.
- Conexión a internet.

Práctica 5: Nombre de la práctica

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe lecturas de textos especializados sobre el títere y trabajo de investigación documental.
2. Investiga distintos tipos de construcción emulando sus capacidades expresivas y dando vida a distintos caracteres de personaje improvisando distintas escenas.

3. Presenta las distintas escenas al interior del grupo.
4. En plenaria, se comentan los hallazgos de la clase.

Recursos de apoyo

- Conexión a internet.
- Medios de reproducción multimedia.
- Proyector.
- Computadora.

Práctica 6: Realizar adaptaciones teatrales.

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe lecturas de textos especializados sobre el títere y trabajo de investigación documental.
2. Observa en la red fragmentos de obras de títeres que se han adaptado de leyendas tradicionales o de obras literarias.
3. Lee las propuestas de cuentos y fábulas que los estudiantes llevan a clase.
4. Comenta en plenaria las posibilidades de adaptación teatral de las propuestas vistas en clase.

Recursos de apoyo

- Medios de reproducción multimedia.
- Proyector.
- Computadora.
- Material vario: cartón, madera, retazos de tela, plásticos, objetos cotidianos.
- Conexión a internet.

Unidad III. Adaptación escénica para el títere

Práctica 7: Dirigir escena para títeres

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Recibe lecturas de textos especializados sobre el títere y trabajo de investigación documental.
2. Conoce y aplica conceptos básicos de dirección escénica.
 1. Aborda modos de realizar propuestas para títeres.
 2. Experimenta con los títeres realizados en clase.

Recursos de apoyo

- Los títeres realizados en las unidades I y II.
- Escenario.
- Teatrino.
- Adaptaciones teatrales vistos en clase.

Práctica 8: Actuar con títeres.

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Lee los principios de actuación de Konstantin Stanislavsky.
2. Aplica los principios de Konstantin Stanislavsky en ejercicios prácticos con ayuda de sus compañeros.
3. Interpreta principios de manipulación directa, y técnicas diversas de los diferentes títeres realizados en clase.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Los títeres realizados en las unidades I y II.
- Bibliografía complementaria.
- Teatrino.
- Mesa de trabajo.

Práctica 9: Actuar con títeres

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Experimenta, en el escenario, con diferentes fuentes de luz los efectos de la iluminación en la creación escénica del títere.
2. Utiliza los textos generados en clase para crear los títeres y realizar ejercicios de iluminación en clase.
3. Experimenta técnicas de títeres que utilizan distintas fuentes de luz.
4. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Escenario.
- Consola de luces.
- Mesa de trabajo.
- Títeres realizados en clase.
- Teatrino.

Unidad IV: Títeres sobre la escena

Práctica 10: Analizar el texto dramático

Duración

07 horas

Procedimiento

1. Trabaja la adaptación teatral de las fábulas y los cuentos vistos en clase, a partir de sus posibilidades escénicas.
2. Recibe un cronograma de actividades para la creación de los espectáculos en grupo, parejas o individuales.
3. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Los títeres realizados en las unidades I y I
- Escenario.
- Teatrino.
- Adaptaciones teatrales vistos en clase.

Práctica 11: Creación de montaje de obra de títeres

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Realiza ensayos de los espectáculos generados en clase.
2. Recibe notas por parte del profesor o profesora ante el creador escénico.
3. Realiza modificaciones en caso de ser necesario.
4. Presenta los espectáculos generados en clase ante público abierto durante la semana de exámenes prácticos.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Escenario.
- Consola de luces.
- Mesa de trabajo.
- Títeres realizados en clase.
- Teatrino.

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del docente y los estudiantes.

Esto debe quedar registrado y comunicado por medios institucionales (como Blackboard o correo institucional).

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en casos
- Técnica expositiva
- Discusión guiada
- Instrucción guiada
- Foros
- Investigación de materiales tradicionales

Estrategia de aprendizaje

- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Realización de piezas escénicas
- Puesta en escena

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Tareas	10%
– Actividades	15%

– Adaptación dramática	15%
– Colaboración y trabajo en equipo	15%
– Elaboración utilería	10%
– Iluminación	05%
– Montaje teatral	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

- Baggio, M. (2023). *Tres títeres*. Ediciones Corregidor.
<https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/lc/uabc/titulos/260222>
- Ceballos, E. (2019). *Principios de dirección escénica*. Escenología Ediciones. [clásica]
- Cueto Mireya (Ed). (2013). *La magia de los títeres. Obras completas*. Paso de gato & INBA. México.
- Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette. (s. f.). Union Internationale de la Marionnette.
<https://wepa.unima.org/>
- Fernández Reguera, M. O. (Comp.). (2024). *El teatro de marionetas de Jaime Manzur: patrimonio cultural de Colombia*. Universidad de los Andes.
<https://libcon.rec.uabc.mx:2321/es/lc/uabc/titulos/277444>
- Girotti, Bettina. (2023). Las Manos Actoras De Mane Bernardo Y Sarah Bianchi: Pantomima De Manos Y Teatro De títeres Moderno En Argentina. *Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas* 45 (122): 1-30.
- Ubersfeld, A., & Monreal, F. T. (1989). *Semiótica teatral*. Cátedra. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

- Barrientos, J. L. G. (2001). *Cómo se comenta una obra de teatro*. Editorial Síntesis. [clásica]
- Ceballos, E. (2019). *El libro de oro de los payasos*. Escenología Ediciones. [clásica]
- Ceballos, E. (2019). *Principios de dirección escénica*. Escenología Ediciones. [clásica]
- Converso, C. (2000). *Entrenamiento del titiritero*. Escenología. [clásica]
- Curci, R. 1963. (2016). *El gran demiurgo y otros escritos: ensayo, dramaturgia, títeres, narrativa*.
<http://libcon.rec.uabc.mx:2051/login.aspx?direct=true&db=edshlc&AN=ed> [clásica]
- Curci, Rafael (Ed). (2011). *Del títere y otras manipulaciones*. Libros de Godot. Ciudad de México. [clásica]
- Curci, Rafael (Ed). (2007). *Dialéctica del titiritero en escena. Una propuesta metodológica para la actuación con títeres*. Colihue (Colección Praxis teatral). [clásica]

- Curci, Rafael (Ed). (2002). *De los objetos y otras manipulaciones titiriteras*. Tridentes libros. [clásica]
- Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette. (s. f.). Union Internationale de la Marionnette. <https://wepa.unima.org/>
- Lorca, F. G. (2019) *Teatro completo*. Editorial Verbum.[clásica]
- Von Boehn, M. (2020). *Dolls and puppets*. Read Books Ltd.
- Stanislavski, K. (1988) *Un actor se prepara*, México. DF: Editorial Constanca, SA. [clásica]
- Wagner, F. (1986). *Teoría y técnica teatral*. Paso de Gato.[clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o Artes Escénicas o área afín. Preferentemente con posgrado en Literatura, Performance, Historia del Arte o Teatro. Con experiencia en elaboración de títeres o haber pertenecido a una compañía de títeres. Experiencia mínima docente de dos años. Ser una persona creativa, responsable y respetuosa, que fomente el trabajo en equipo y la convivencia armónica.

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Unidad académica:	Facultad de Artes, Tijuana
Programa educativo:	Licenciatura en Teatro
Plan de Estudios:	2026-2
Nombre de la unidad de aprendizaje:	Creación Escénica Unipersonal
Clave:	
Distribución horaria:	Horas Clase: 02 Horas Taller: 04 Horas Laboratorio: 00 Horas Práctica de Campo: 00 Horas Clínicas: 00 Horas Extra-clase: 02 Créditos:08
Etapas de formación:	Terminal
Carácter:	Obligatoria
Requisito:	Ninguno
Modalidad de impartición:	Presencial
Equipo de diseño:	Yoall Morales Uribe
Subdirección que aprueba el PUA:	Christian Moisés Zúñiga Méndez
Fecha:	25 de febrero de 2026
Aprobación y registro:	

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En esta unidad de aprendizaje las y los estudiantes generarán piezas escénicas inéditas bajo un proceso de creación individual. Estas piezas serán trabajadas por medio de técnicas de narración oral, expresión de movimiento y dirección escénica que les permitan construir una metodología de creación unipersonal propia y coherente con su cosmovisión del mundo, intereses y capacidades escénicas individuales. Es una unidad de aprendizaje que se imparte en la etapa terminal, de carácter optativa y pertenece al área de conocimiento de Creación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Crear piezas escénicas originales y unipersonales por medio de la aplicación de técnicas de narración oral, expresión de movimiento y dirección escénica, que permitan desarrollar una metodología de creación unipersonal propia con disciplina.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

- Entrega de bitácoras donde se recopile y se exponga de forma crítica la metodología de creación de sus piezas unipersonales.
- Presentación escénica donde se logre crear una puesta en escena a partir del uso asertivo de la voz, el cuerpo, el uso del espacio, el manejo de signos y la construcción con una dramaturgia inédita bajo una metodología de creación unipersonal.

IV. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL PERFIL DE EGRESO A LA QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los lenguajes escénicos a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como de sus referentes históricos y contextuales, integrando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios e innovación, para crear propuestas escénicas originales y pertinentes, con constancia y creatividad.

V. EJE TRANSVERSAL AL QUE CONTRIBUYE

Excelencia; Inclusión.

VI. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad I. Lectura y Análisis

Competencia

Analizar el origen de la narración oral por medio de exposiciones, lecturas y medios audiovisuales para comprender los referentes históricos que ha tenido el intérprete escénico al crear y explorar las herramientas escénicas que ha utilizado en cada uno de sus contextos con actitud de apertura y compromiso.

Contenido

1. Origen de la tradición de la narración oral
 - 1.1 Narración Oral contemporánea mexicana
2. Componentes escénicos del narrador oral
 - 2.1 La palabra dicha.
 - 2.2 El sonido de la escena.
 - 2.2 El gesto poético.
 - 2.3 La expresión de movimiento.
 - 2.4 El pensamiento del narrador.

Duración

10 horas

Unidad II. Dramaturgia escénica

Competencia

Deconstruir los fundamentos y elementos que conforman una dramaturgia escénica por medio de ejercicios escriturales, teatrales y de imaginación, que permitan la construcción, escritura y representación de una pieza escénica con dramaturgia original mediante el uso de la técnica unipersonal con responsabilidad y apertura.

Contenido

- 2.1 Detonantes del relato escénico.
- 2.2 La estructura dramática.
- 2.3 El espacio escénico.
- 2.4 El ritmo de la acción.
- 2.5 La tensión.
- 2.6 La relación intérprete y el mundo de la escena.
- 2.7 La partitura escénica.
- 2.8 La convención escénica.

Duración

11 horas

Unidad III. La puesta en escena unipersonal

Competencia

Integrar los elementos de la técnica de la narración oral y de la dramaturgia escénica para la construcción de una puesta en escena coherente con la metodología unipersonal para presentarla a un público con compromiso y actitud colaborativa.

Contenido

- 3.4 El monólogo.
- 3.5 El biodrama.
- 3.6 El cuentacuentos.

- 3.7 La poética del intérprete unipersonal.
- 3.8 La estructura de la puesta.

Duración

11 horas

VII. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Unidad I. Lectura y análisis

Práctica 1: Diagnóstico escénico unipersonal

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Diseña su propuesta escénica.
3. Presenta al grupo su resultado.
4. Dialoga con el resto del grupo su proceso creativo.
5. Recibe retroalimentación docente.
6. Identifica los puntos a trabajar.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Bocina
- Proyector

Práctica 2: Arrojo físico escénico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora el ejercicio escénico de arrojo guiado por su docente.
3. Analiza los cambios físicos y de expresión experimentados durante el ejercicio.
4. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Computadora.
- Proyector.
- Ropa de trabajo
- Bocina

- Estímulos sonoros

Práctica 3: Construcción de fábula sobre la escena

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora el ejercicio escénico de construcción de fábula guiado por su docente.
3. Presenta el resultado de la exploración al grupo.
4. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
5. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo.
- Detonadores y estímulos visuales

Práctica 4: El cuento escénico

Duración

10 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Selecciona el cuento a trabajar.
3. Explora y analiza sus posibilidades escénicas.
4. Comparte con el grupo el relato seleccionado.
5. Integra los conceptos explorados en las prácticas anteriores.
6. Diseña una pieza escénica original a partir del cuento electo.
7. Presenta el resultado de la exploración al grupo.
8. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
9. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo.
- Detonadores y estímulos visuales

Unidad II. Exploración

Práctica 5: La convención del dobleteo escénico

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora el ejercicio escénico de la convención del dobleteo escénico.
3. Crea una escenificación breve donde emplees el dobleteo.
4. Presenta el ejercicio al grupo.
5. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recibe retroalimentación docente. Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo

Práctica 6: Monólogo biodramático

Duración

08 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Escribe un breve monólogo biodramático a partir de las premisas otorgadas por su docente.
3. Diseña una escena a partir de su escritura dramática.
4. Presenta el ejercicio al grupo.
5. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático.
- Ropa de trabajo.
- Elementos escenográficos básicos.
- Computadora/cuaderno

Práctica 7: Mirada animal

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Explora el ejercicio de mirada animal.
3. Analiza sus cambios físicos y su proceso imaginativo durante el ejercicio.
4. Escribe un breve texto acentuando los puntos clave de la exploración.
5. Crea un monólogo dramatizado a modo de improvisación frente al grupo.
6. Presenta el ejercicio al grupo.

7. Dialoga con el grupo sobre la experiencia del ejercicio.
8. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos escenográficos básicos
- Bocina para música de apoyo
- Computadora/cuaderno

Unidad III: Producción y presentación

Práctica 8: Los temas poéticos del creador escénico

Duración

04 hora

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Responde a las preguntas realizadas por su docente.
3. Presenta frente al grupo sus respuestas y reflexiones.
4. Analiza la retroalimentación del grupo.

Recursos de apoyo

- Elementos escenográficos básicos.
- Bocina para música de apoyo.
- Computadora/cuaderno

Práctica 9: Diseño de la puesta unipersonal

Duración

04 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Diseña una presentación donde expongas los conceptos a trabajar para la pieza escénica final de la unidad de aprendizaje.
3. Escucha los comentarios del resto del grupo y analiza la retroalimentación docente.
4. Escribe la dramaturgia o relato a trabajar para su puesta unipersonal
5. Ensaya con elementos para el montaje con el propósito de hacer lógico y ágil el trabajo con actitud responsable y disciplina.
6. Recibe retroalimentación docente.

Recursos de apoyo

- Texto dramático.
- Ropa de trabajo.
- Elementos escenográficos básicos.
- Bocina para música de apoyo.

- Computadora/cuaderno

Práctica 10: Ensayos generales con ojos externos

Duración

12 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Presenta un ensayo al público, integrando todos los elementos que consideres necesarios para su puesta unipersonal para probar la estructura total de la puesta en escena.
3. Revisa todos los elementos actorales y plásticos asimilados. Asimismo, considerando el desarrollo de los ensayos sin interrupciones.
4. Realiza un último ensayo, con público seleccionado previamente, que al final de la función pueda compartir sus puntos de vista con los actores y el director.
5. Realiza los últimos ajustes previos a la presentación final.

Recursos de apoyo

- Ropa de trabajo
- Elementos de producción escénica propuestos
- Bocina para música de apoyo

Práctica 11: Presentaciones escénicas unipersonales

Duración

06 horas

Procedimiento

1. Atiende orientaciones para el desarrollo de la práctica.
2. Muestra el trabajo del grupo, representando el montaje de la clase, para integrar el trabajo frente al público con actitud responsable y disciplina.
3. Comparte la experiencia personal con el grupo.
4. Reflexiona sobre los elementos logrados y los puntos a seguir trabajando.

Recursos de apoyo

- Texto dramático
- Ropa de trabajo
- Elementos de producción escénica conseguidos
- Música de apoyo
- Consola de luces
- Audio

XI. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre

El primer día de clase, cada docente debe establecer de forma clara y formal:

- La metodología de trabajo.
- Criterios de evaluación y rúbricas.
- Reglas sobre la calidad y entrega de trabajos académicos.
- Derechos y obligaciones del o la docente y del estudiantado

Estrategia de enseñanza

- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en preguntas
- Técnica expositiva
- Debates
- Discusión guiada
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje

- Investigación empírica
- Trabajo colaborativo
- Técnica expositiva
- Documentación de proceso

X. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario cada estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente. La calificación es en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

– Bitácora de análisis y exploración	30%
– Prácticas de exploración escénica unipersonal	30%
– Tareas	10%
– Presentación y/o presentaciones escénicas	30%
Total	100%

XI. REFERENCIAS

Recursos de la biblioteca física y digital de la UABC

Adler, S. (2000). *The art of acting*. New York, United States of America: Applause [clásica]

Stanislavski, K. (1938). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Alba. [clásica]

Stanislavsky, C. (2005). *Un actor se prepara*. Diana. [clásica]

Recursos de acceso libre o complementarios externos

BBC. (2003, [enero] [15]). *Discovering John Cazale* 2009 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=w7MaK79qEjY>

Vorhaus, John. (2017). *Cómo orquestar una comedia*. Editorial Alba. [clásica]

Cantú, Mario. (2020). *Filosofía de la dramaturgia*. Editorial Paso de Gato. México.

Pruneda, C. (2005). *Apuntes de teatro*. Gobierno de Jalisco- CONACULTA. [clásica]

Holovatuck, J. (2014). *Unipersonales Teatrales*. ATUEL.[clásica]

León, Conchi. (2022). *La nostalgia de los sentidos*. Editorial Paso de Gato. México.

Finkel, Hannah (2020). *Herramientas para el director de escena*. Editorial Paso de Gato. México.

Severo, Juan. (2017). *La narración oral, artística y escénica: Técnicas y recursos para iniciarse*. Editorial Narcea. [clásica]

XII. PERFIL DOCENTE

Licenciatura en Teatro o áreas afines. Contar preferentemente posgrado de Teatro o áreas afines. Debe contar con experiencia profesional actoral unipersonal y de dirección escénica. Ser responsable, empático, organizado y con un carácter incluyente a la diversidad.

9.4. Anexo 4. Evaluación Externa e Interna

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE ARTES

Evaluación Externa e interna para la actualización o modificación
del Programa Educativo de la Licenciatura en Teatro

2024

Tijuana, Baja California, noviembre 2024

DIRECTORIO

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
Rector

Mtra. Edith Montiel Ayala
Secretaria General

Dra. Haydeé Gomez Llanos Juárez
Vicerrectora Campus Tijuana

Dra. Carla A. García
Directora de la Facultad de Artes

Mtra. Myrna Aleyda Acuña Flores
Subdirectora de la Facultad de Artes

Mtra. Emma Guadalupe Bejarle Pano
Coordinadora académico de Teatro

Contenido

1. Evaluación Externa del Programa Educativo	8
1.1. Pertinencia Social	8
1.1.1. Análisis de necesidades sociales	8
1.1.1.1. Contexto geográfico, demográfico, social, cultural, económico, político regional, nacional e internacional.	8
1.1.1.2. Análisis de las necesidades y problemáticas que atiende	18
1.1.2. Análisis del mercado laboral.....	24
1.1.2.1. Mercado laboral donde se insertará el egresado	24
1.1.2.2. Evolución y prospectiva del mercado laboral	39
1.1.2.3. Aspectos generales de las condiciones laborales.....	44
1.1.2.4. Mercado Laboral – Necesidades de profesionistas en el área según empleadores	47
1.1.3. Análisis de Egresados.....	54
1.1.4. Análisis del oferta y demanda	64
1.1.4.1. Clasificación de programas.....	65
1.1.3.2. Demanda para los programas de Licenciatura en Baja California ..	67
1.1.3.3. Educación media superior por municipio en Baja California	69
1.1.3.4. Matrícula de tercer grado en Media Superior y demanda en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas.....	75
1.1.3.5. Oferta de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas en México	77
1.1.3.6. Evolución de la matrícula de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas de 2018 a 2022.....	92
1.2. Estudio de Referentes	111
1.2.1. Análisis de la Profesión y su Perspectiva	111
1.2.2. Análisis Comparativo de Programas Educativos.....	123
1.2.3. Organismos nacionales e internacionales	129
2. Evaluación interna del programa educativo	
2.1.1. Evaluación de Fundamentos y Condiciones de Operación del Programa Educativo	
2.1.2. Evaluación del Currículo	
2.1.3. Evaluación de la Trayectoria Escolar de los Estudiantes por el Programa Educativo	
2.1.4. Evaluación del Personal Académico, la infraestructura y servicios	

<i>Anexo 1 Planes de Estudio de los programas educativos comparados.....</i>	<i>143</i>

Índice de Figuras

<i>Figura 1 División Municipal de Baja California.</i>	9
<i>Figura 2 Clima del Estado de Baja California.</i>	10
<i>Figura 3 Porcentaje de afiliaciones a instituciones de salud en Baja California.</i>	13
<i>Figura 4 Porcentaje inscrito en una institución educativa por género.</i>	15
<i>Figura 5 Porcentaje de habitantes por municipio de los 15 a 24 años en etapa escolar.</i>	16
<i>Figura 6 México. Compañías de teatro por estrato de personal ocupado, 2024.</i>	28
<i>Figura 7 México. Compañías de teatro por sector.</i>	28
<i>Figura 8 México. Compañías de teatro por sector y tamaño.</i>	29
<i>Figura 9 Baja California. Docentes en educación artística. Absolutos y promedio por escuela por nivel escolar.</i>	37
<i>Figura 10 México. Revistas de arte y cultura por disciplina.</i>	38
<i>Figura 11 México. Revistas de arte y cultura por estado.</i>	38
<i>Figura 12 Infraestructura cultural relacionada a artes escénicas.</i>	40
<i>Figura 13 Compañías de teatro del sector privado. Nacional 2003-2018.</i>	42
<i>Figura 14 Compañías de teatro del sector privado. Baja California 2003-2018.</i>	43
<i>Figura 15 Compañías de teatro del sector privado. Ciudad de México 2003-2018.</i>	43
<i>Figura 16 Contratos o acuerdos formales de obligaciones y beneficios.</i>	44
<i>Figura 17 Honorarios de creativos, creadoras y creadores escénicos se establecieron a partir de un tabulador.</i>	45
<i>Figura 18 Temporalidad en la que los creadores escénicos recibieron sus pagos por lo trabajado.</i>	46
<i>Figura 19 Al ejercer tu actividad profesional, ¿consideras que tienes una buena calidad de vida?</i>	46
<i>Figura 20 Tamaño de la organización que representan.</i>	47
<i>Figura 21 Sector al que pertenecen las organizaciones.</i>	48
<i>Figura 22 Áreas principales en las que los Licenciados en Teatro de la UABC podrían enfocarse.</i>	51
<i>Figura 23 Nuevas competencias necesarias para los egresados.</i>	53
<i>Figura 24 Generación de egreso de los participantes.</i>	54
<i>Figura 25 Principales retos en la búsqueda de empleo.</i>	55
<i>Figura 26 Tiempo que tardaron en conseguir empleo.</i>	55
<i>Figura 27 Tipo de empleo.</i>	56
<i>Figura 28 Sector al que pertenecen los empleos de los egresados.</i>	56
<i>Figura 29 Retos laborales que enfrentan los egresados de la licenciatura en Teatro.</i>	57
<i>Figura 30 Relación del empleo actual con la profesión.</i>	57
<i>Figura 31 Qué hubieran deseado los egresados para que la formación superara sus expectativas.</i>	58
<i>Figura 32 Sensación de preparación al momento de egresar.</i>	58
<i>Figura 33 Áreas de estudio en las que continuaron su preparación.</i>	63
<i>Figura 34 Matrícula nivel medio superior. Nacional y Baja California.</i>	67
<i>Figura 35 Baja California. Alumnos de medio superior 2019-2023.</i>	67
<i>Figura 36 Baja California. Porcentaje de la población de 15 a 17 años que asiste a la escuela a nivel municipal, 2020.</i>	68

<i>Figura 37 Baja California. Media superior. Alumnos por municipio.....</i>	<i>70</i>
<i>Figura 38 Ensenada (con San Quintín). Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o ...</i>	<i>72</i>
<i>Figura 39 Mexicali. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o.....</i>	<i>72</i>
<i>Figura 40 Playas de Rosarito. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o.....</i>	<i>73</i>
<i>Figura 41 San Quintín. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o.....</i>	<i>74</i>
<i>Figura 42 Tecate. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o.....</i>	<i>74</i>
<i>Figura 43 Tijuana. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o.....</i>	<i>75</i>
<i>Figura 44 México. Matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica. Ciclo 2022-2023</i>	<i>78</i>
<i>Figura 45 México. Artes y Humanidades. Matrícula por campo específico. Ciclo 2022-2023</i>	<i>78</i>
<i>Figura 46 México. Programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por campo detallado. Ciclo 2022-2023</i>	<i>80</i>
<i>Figura 47 México. Instituciones que ofrecen programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023.....</i>	<i>81</i>
<i>Figura 48 México. Matrícula por sexo en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023.....</i>	<i>87</i>
<i>Figura 49 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclos 2018-2022</i>	<i>92</i>
<i>Figura 50 Porcentaje de participación de los bachilleratos por sistema educativo.....</i>	<i>96</i>
<i>Figura 51 Top 5 de reconocimiento de universidades en el estado.....</i>	<i>97</i>
<i>Figura 52 Porcentaje de alumnos potenciales a egresar de bachillerato que planea continuar con sus estudios profesionales.....</i>	<i>99</i>
<i>Figura 53 Estatal. Programas de preferencia de los alumnos próximos a egresar de bachillerato.....</i>	<i>100</i>
<i>Figura 54 Estatal. Top 5 de universidades donde los estudiantes buscan iniciar su formación profesional.....</i>	<i>104</i>
<i>Figura 55 Estatal. Modalidad en que consideran estudiar.....</i>	<i>107</i>
<i>Figura 56 Estatal. Reconocimiento de los alumnos sobre la Universidad Autónoma de Baja California.....</i>	<i>108</i>
<i>Figura 57 Estatal. Opinión sobre la Universidad Autónoma de Baja California.....</i>	<i>109</i>
<i>Figura 58 Interés sobre el programa de la Licenciatura en Teatro por municipio.....</i>	<i>111</i>
<i>Figura 59 Tipo de sector donde se encuentran las instancias registradas.....</i>	<i>117</i>
<i>Figura 60 Tipo de régimen fiscal de las instancias.....</i>	<i>118</i>
<i>Figura 61 Áreas en las cuales se integran los colaboradores en las instancias</i>	<i>119</i>
<i>Figura 62 Presupuesto anual destinado al personal fijo</i>	<i>120</i>
<i>Figura 63 Presupuesto anual enfocado en la producción de obras de teatro</i>	<i>120</i>
<i>Figura 64 Capacidad, dimensiones y ocupación de los foros o escenarios.....</i>	<i>121</i>
<i>Figura 65 Cantidad de obras por año</i>	<i>122</i>
<i>Figura 66 Asistencia de personas a las actividades que se ejecutan en los teatros o espacios escénicos</i>	<i>122</i>
<i>Figura 67 CAESA. Programas acreditados vigentes.....</i>	<i>130</i>
<i>Figura 68 Población de 18 y más años que asistió en los últimos doce meses a eventos culturales seleccionados (mayo 2024)</i>	<i>137</i>

<i>Figura 69 Frecuencia de asistencia a eventos culturales en los últimos 12 meses seleccionados (mayo 2024)</i>	137

Índice de Tablas

<i>Tabla 1 Lista de teatros en los municipios de Baja California</i>	21
<i>Tabla 2 Artes. Profesionistas ocupados. Primer semestre de 2024</i>	25
<i>Tabla 3 Compañías de teatro en México. 2024</i>	26
<i>Tabla 4 Ciudad de México. Compañías teatrales por alcaldía, 2024</i>	27
<i>Tabla 5 México. Institutos culturales municipales</i>	30
<i>Tabla 6 Preescolar. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i> 31	
<i>Tabla 7 Preescolar. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i>	32
<i>Tabla 8 Primaria. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i>	32
<i>Tabla 9 Primaria. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i>	33
<i>Tabla 10 Secundaria. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i>	33
<i>Tabla 11 Secundaria. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24</i>	34
<i>Tabla 12 Media superior. Nacional. Escuelas, ciclo 2023-24</i>	34
<i>Tabla 13 Media superior. Baja California Escuelas, ciclo 2023-24</i>	35
<i>Tabla 14 Superior. Nacional. Escuelas ciclo 2023-24</i>	35
<i>Tabla 15 Superior. Baja California. Escuelas ciclo 2023-24</i>	36
<i>Tabla 16 México. Teatros por estado, 2024</i>	41
<i>Tabla 17 Promedio. Nivel profesional de los colaboradores</i>	48
<i>Tabla 18 Principales necesidades que atiende un profesional egresado de la Licenciatura en Teatro</i>	49
<i>Tabla 19 Principales competencias que debe de atender un egresado de la Licenciatura en Nutrición de UABC</i>	49
<i>Tabla 20 Principales fortalezas que resaltan en los Licenciados en Teatro egresados de la UABC</i>	50
<i>Tabla 21 Evaluación de competencias</i>	51
<i>Tabla 22 Comentarios o sugerencias para optimizar la formación de los profesionales en Teatro</i>	53
<i>Tabla 23 Acciones que hicieron falta para sentirse muy preparados</i>	59
<i>Tabla 24 Nivel de satisfacción en la obtención de conocimientos teóricos, prácticos y, actitud y valores</i>	59
<i>Tabla 25 Materias de mayor utilidad en la carrera profesional</i>	60
<i>Tabla 26 Materias de menor utilidad en la carrera profesional</i>	60
<i>Tabla 27 Capacidades adquiridas por los egresados</i>	61
<i>Tabla 28 Desafíos enfrentados por los egresados</i>	62
<i>Tabla 29 Áreas de mejora al plan de estudios</i>	62
<i>Tabla 30 Comentarios expresados por los egresados para la mejora del plan de estudios</i>	63

Tabla 31 Campo amplio de Artes	65
Tabla 32 Campo amplio de Humanidades	66
Tabla 33 Baja California. Media superior. Indicadores	68
Tabla 34 Baja California. Media superior. Alumnos por municipio 2019-2023	70
Tabla 35 Baja California. Media superior. Subcategorías	71
Tabla 36 Matrícula de tercer grado a nivel medio superior (2021-2022); solicitudes de nuevo ingreso y nuevo ingreso en programas relacionadas a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	76
Tabla 37 Lugares ofertados, solicitudes de nuevo ingreso y nuevo ingreso en estados con programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	77
Tabla 38 México. Artes y Humanidades. Matrícula por campo detallado. Ciclo 2022-2023	79
Tabla 39 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por campo detallado. Ciclo 2022-2023	82
Tabla 40 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estados. Ciclo 2022-2023	83
Tabla 41 México. Principales instituciones por matrícula en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	84
Tabla 42 México. Matrícula por programa. Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	84
Tabla 43 México. Matrícula por sostenimiento de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	86
Tabla 44 México. Matrícula por modalidad de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	86
Tabla 45 México. Características principales de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023	88
Tabla 46 México. Nuevo ingreso de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022	93
Tabla 47 México. Matrícula total de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022	94
Tabla 48 México. Egresados de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022	95
Tabla 49 Top 5 de reconocimiento de universidades en el estado por municipio.	97
Tabla 50 Reconocimiento de universidades en el estado	97
Tabla 51 Porcentaje de alumnos potenciales a egresar de bachillerato que planea continuar con sus estudios profesionales por municipio	100
Tabla 52 Estatal. Programas de preferencia de los alumnos próximos a egresar de bachillerato	100
Tabla 53 Estatal. Universidades donde los estudiantes buscan iniciar su formación profesional	104
Tabla 54 Estatal. Modalidad en que consideran estudiar	107
Tabla 55 Reconocimiento de los alumnos sobre la Universidad Autónoma de Baja California por municipio	108
Tabla 56 Estatal. Opinión sobre la Universidad Autónoma de Baja California	109
Tabla 57 Nivel de interés de la Licenciatura en Teatro	111
Tabla 58 Carreras afines a Teatro	114

<i>Tabla 59 Espacios Escénicos.....</i>	<i>118</i>
<i>Tabla 60 Programas educativos seleccionados.....</i>	<i>123</i>
<i>Tabla 61 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Sonora.....</i>	<i>124</i>
<i>Tabla 62 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa</i>	<i>125</i>
<i>Tabla 63 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de en Artes Teatral de la Universidad Autónoma de Nuevo León</i>	<i>126</i>
<i>Tabla 64 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana.....</i>	<i>128</i>
<i>Tabla 65 CAESA. Programas acreditados vigentes relacionadas a artes escénicas teatrales.....</i>	<i>130</i>
<i>Tabla 66 Oferta de programas a nivel undergraduate de instituciones seleccionadas.....</i>	<i>132</i>
<i>Tabla 67 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de Sonora.....</i>	<i>143</i>
<i>Tabla 68 Plan de estudios de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.....</i>	<i>144</i>
<i>Tabla 69 Plan de estudios de la Licenciatura en Arte Teatral de la Universidad Autónoma de Nuevo León.....</i>	<i>145</i>
<i>Tabla 70 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Chihuahua</i>	<i>146</i>
<i>Tabla 71 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana</i>	<i>148</i>
<i>Tabla 72 Plan de estudios de la Licenciatura en Artes Teatrales (Énfasis en interpretación) de San Diego State University.....</i>	<i>148</i>

1. Evaluación Externa del Programa Educativo

1.1. Pertinencia Social

1.1.1. Análisis de necesidades sociales

Objetivo:

Determinar las necesidades y problemáticas sociales estatales, regionales, nacionales e internacionales (actuales y futuras) que atenderá o atiende el programa educativo y los egresados.

Método

A través de la consulta de las páginas oficiales de diversas instituciones de educación superior nacionales e internacionales, donde se realizó una consulta de los programas educativos para identificar las características y estrategias educativas destacables que puedan ser considerados en la modificación o actualización del programa educativo de la Licenciatura en Teatro de la UABC.

1.1.1.1. Contexto geográfico, demográfico, social, cultural, económico, político regional, nacional e internacional.

Al establecer las necesidades sociales existentes en el programa educativo de Teatro ofertado por la UABC es importante conocer el contexto actual para identificar áreas de oportunidad. Como primera instancia se identificará el contexto geográfico para conocer el posicionamiento del Estado con respecto al resto del país, así como las ciudades de Estados Unidos colindantes que resultan una oportunidad derivada del turismo médico, mismo que se encuentra en auge en la Entidad; la información demográfica, donde se pueda conocer las condiciones sociales y culturales de los habitantes; así como el contexto económico y por último el contexto político regional, nacional e internacional.

Baja California se integra al pacto federal como la Entidad 29 de la República Mexicana el 16 de enero de 1952, mediante la publicación de decreto expedido por el presidente Miguel Alemán y aprobado por el Congreso de la Unión el 31 de diciembre del año anterior.

Se encuentra en la parte noroeste del país y ocupa la mitad norte de la península del mismo nombre. Se extiende 650 km aproximadamente de norte a sur desde la frontera con Estados Unidos, en el paralelo 32°43', hasta el paralelo 28°00' donde limita con el estado de Baja California Sur. De este a oeste su mayor longitud es de 1 40 km aproximadamente entre los meridianos 112°48' en la costa del Golfo de California o Mar de Cortés y el de 117°08' en la del Océano Pacífico. Con una

superficie de 71 609.26 km² * es la undécima entidad más extensa del país (INFORMATICA, 1984). Tiene una extensión territorial de 71,450 km², lo cual implica que representa el 3.6% de la superficie del país.

A partir del año 2020 el Estado cuenta con una división territorial de 7 municipios, donde se encuentra Ensenada (001), Mexicali (002), Tecate (003), Tijuana (004), Playas de Rosarito (005), San Quintín (006) y San Felipe (007), con su respectiva clave. El mapa se del Estado cuenta con la siguiente división:

Figura 1 División Municipal de Baja California.

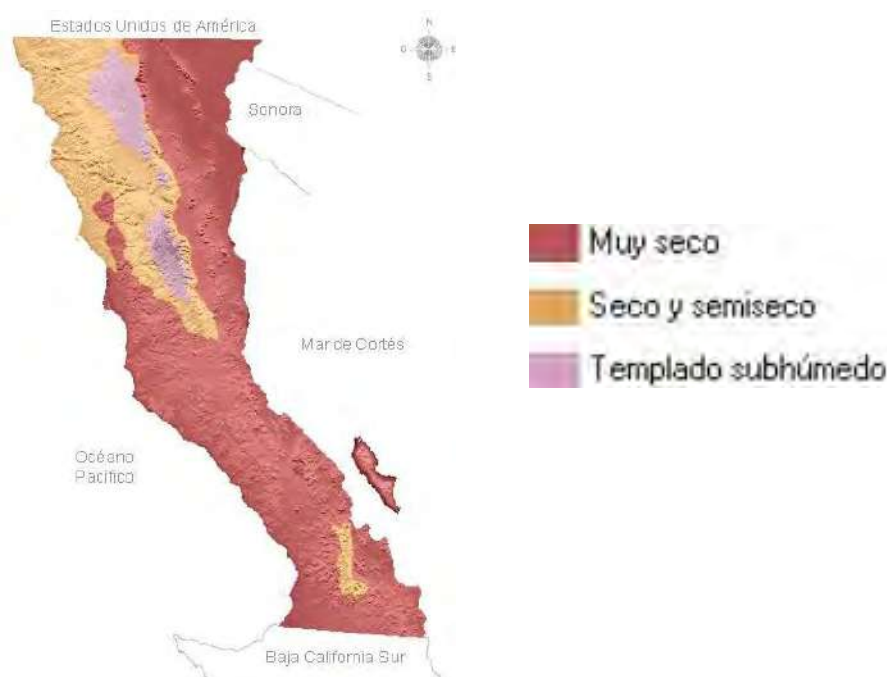
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

El estado es predominantemente muy seco, con el 69.0% de la cobertura territorial, seguido por el 24.0% del territorio que es seco. En San Pedro Mártir y la Sierra de Juárez se cuenta con un clima templado subhúmedo y semifrío representando el 7.0% de cobertura del territorio.

La temperatura media anual en la entidad oscila entre los 18 a 19 °C. Las temperaturas mayores a los 30°C, se resienten en los meses de mayo a septiembre y las más bajas alrededor de 5°C, en el mes de enero.

El Municipio de Mexicali es en donde se registra temperaturas máximas extremas superiores a los 45°C entre los meses de julio y agosto. Adicional a lo anterior, el municipio cuenta con los registros de precipitación anual más bajos de la república, estas son menores a los 50mm.

Figura 2 Clima del Estado de Baja California

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Lo que respecta a la flora el 80.0% está compuesta por matorrales, gran parte de esto se encuentra en el área de Protección de la Flora y Fauna ubicada en el Valle de los Cirios. El 9.0% de chaparrales se localizan en las partes altas de las Sierras de San Pedro Mártir y de Juárez, el 4.0% del Estado se encuentra constituido por bosques de coníferas y encinos. Se establece que el 7.0% del suelo del territorio de la entidad es de uso agrícola.

Para conocer la fauna que habita en los principales ecosistemas se hablará de las zonas de matorrales del Estado, que es lo que principalmente cubre el territorio. En este, se encuentra la víbora de cascabel, lagarto escorpión, cocomixtle, correcominos, zorra del desierto, topo ciego y, uno de las imágenes principales para la representación del estado es el borrego cimarrón. En la parte boscosa se encuentra el ratón de Monserrat y de San Lorenzo, murciélago, ardilla, zorra gris, musaraña, gato montés, puma, tlalcoyete y venado bura. Recordando que Baja California colinda con el Mar de Cortes y con el Océano Pacífico, cuenta con un ambiente acuático, lo que permite el habitat de coral, sardinilla peninsular, delfín

nariz de botella, delfín común, ballena azul, gris y jorobada; elefante marino, orca, foca común y cachalote.

Baja California cuenta con una fauna que se encuentra en peligro de extinción como lo es el berrendo, rata cambalachera de cedros y de San Marín, rata canguro de San Quintín, ratón de Isla Ángel, nutria marina, lobo marino de Guadalupe, tortuga marina verde y vaquita marina.

De acuerdo al Censo de Población y vivienda llevado a cabo por INEGI en 2020, Baja California cuenta con 3 millones 769 mil 020 habitantes a lo largo de sus municipios, teniendo una proyección de la población de las entidades federativas al 2024 de 4 millones 071 mil 872. De la cifra mencionada al censo de 2020 1 millón 900 mil 589 habitantes corresponden al género masculino, representando este el 50.4%, con respecto a las mujeres 1 millón 868 mil 431 corresponde a las mujeres habitantes de la entidad.

Para el momento del censo, el municipio con mayor población fue la ciudad de Tijuana con 1 millón 922 mil 523 habitantes, seguido por Mexicali con 1 millón 049 mil 792 de habitantes. Los municipios de Playas de Rosarito contaban con 126 mil 890 y 117 mil 568 habitantes respectivamente; el municipio con menor población es Tecate con 108 mil 440 habitantes.

Derivado de la extensión territorial del Estado, en el año 2020 se cuenta con registro de 52.8 habitantes por metro cuadrado. El pico de edad se encuentra en el rango de 25 a 29 años cumplidos al momento del censo, donde se contaba con 191 mil 372 habitantes hombres y 176 mil 933 mujeres.

Con respecto a la natalidad en el estado se cuenta con registro de 47 mil 945 nacimientos, al año 2020, de los cuales el 52.0% fueron en la ciudad de Tijuana, continuado por Mexicali con el 23.0% y el 25.0% restante se encuentra distribuido en el resto de los municipios. En contraste con lo anterior la tasa de mortalidad fue de 3.5%

Se considera que el 56.7% de la población de la entidad declaró haber nacido en Baja California, mientras que el 38.8% reside en la entidad, pero no es originario del estado. La esperanza de vida existente es de 76.38 años y la edad promedio de los habitantes es de 31 años. En lo correspondiente a la tasa de fecundidad, estableciendo hijos promedio por mujer, se consideran 1.56.

Con motivo de la migración y la diversidad cultural que se encuentra en el estado, se establece que las principales lenguas indígenas que se hablan en la población mayor a 5 años son el mixteco, zapoteco, triqui y náhuatl. Al momento del censo 2020, el 1.4% del total correspondía a los habitantes que hablaban alguna de las

lenguas indígenas antes mencionadas, de los cuales 26 mil 146 eran del sexo masculino y 22 mil 492 de sexo femenino.

Un factor poblacional importante para analizar al momento de hablar de la población de cualquier entidad, es su población con discapacidad, problema o condición mental. Por lo anterior, se puede establecer que en el estado habitan 151 mil 945 habitantes con discapacidad donde el 47.6% son hombres y el 52.4% mujeres. Con respecto a la población con algún problema o condición mental se establece que el número es de 52 mil 519 habitantes, el 43.2% son mujeres y el 56.8% del sexo masculino. Con respecto a la edad en la cual se encuentran en su mayoría, en ambos sexos es en el rango de 60-64 años con el 4.2% en hombres y 4.8% para mujeres.

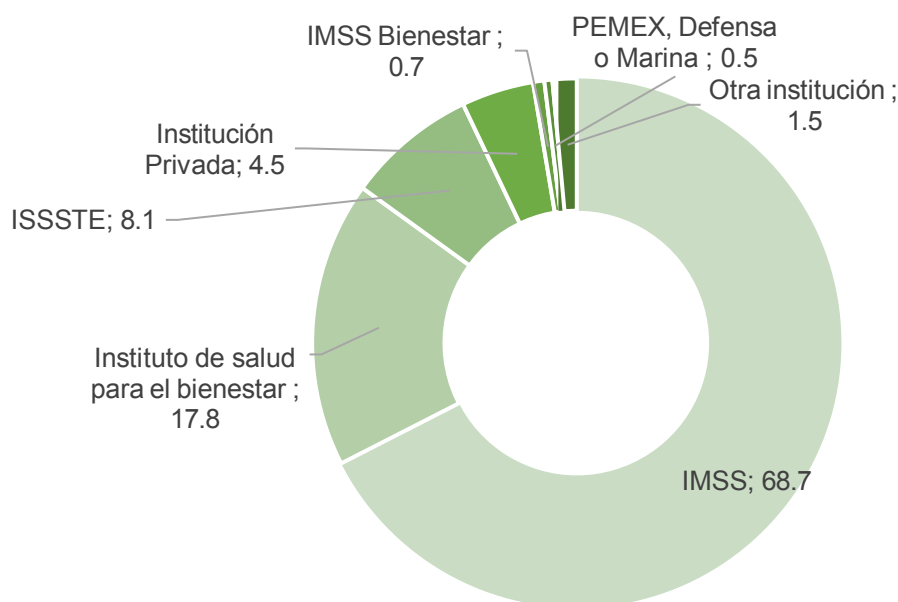
Estableciendo la ocupación de los habitantes del Estado, se puede establecer que, de la población ocupada de 12 años y más el 79.5% son trabajadores y/o asalariados, seguido por el 16.2% que trabaja por cuenta propia, solo el 3.1% menciona ser empleadores y el 1.2% son trabajadores que no perciben un pago como retribución a las actividades realizadas en su trabajo.

Con respecto, al sector de la actividad donde se desarrollan el 58.4% en el sector de comercio y servicio, el 34.8% se desempeña en el sector industrial y de la construcción, el 4.6% en el sector agropecuario tal y el 2.2% se encuentra distribuido en otros sectores.

Los servicios de salud forman parte importante de la calidad de vida de cualquier ciudadano, del total de los habitantes de Baja California el 77.1% sí se encuentra afiliado en alguna institución médica, mientras que el 22.2% menciona no contar con afiliación, el porcentaje de 0.7% no proporción información en el reactivo.

Para quienes se encuentran registrados en una institución de salud, el 68.7% se encuentra afiliado al IMSS, el 17.8% en el Instituto de salud para el bienestar, el 8.1% en ISSSTE, en una institución privada se encuentra el 4.5% y los porcentajes más bajos son para el IMSS Bienestar con 0.7% y PEMEX, Defensa o Marina con el 0.5%.

Figura 3 Porcentaje de afiliaciones a instituciones de salud en Baja California

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por INEGI.
 Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a la población que declaró estar afiliada a más de una institución de salud.

Para las condiciones de vivienda de Baja California se establece que se cuenta con 1 millón 325 mil 299 viviendas particulares, de las cuales el 86.7% se encuentran habitadas (1 millón 148 mil 913), seguido por el 9.0% que se encuentra deshabitadas y el 4.3% que es de uso temporal.

En promedio se establece que existen 3.3 habitantes por vivienda, donde la mayoría de ellas cuentan de 3 y 4 cuartos con el 29.4% y 24.2% respectivamente del total de viviendas. Durante el censo del 2020, destacan las viviendas particulares habitadas con 2 y 1 dormitorios con el 45.8% y el 30.8% respectivamente.

Del total de viviendas habitadas en el estado el 61.6% cuenta con piso de cemento o es considerada firme, el 36.1% con madera, mosaico u otro recubrimiento, el 2.0% su piso es de tierra y el 0.3% no especifica el material con el cual se encuentra la construcción de su piso. El 99.0% de ellas cuentan con energía eléctrica dentro de la vivienda. Siguiendo el hilo de los servicios públicos el 97.7% cuenta con agua potable entubada, donde el municipio de San Quintín es el que cuenta con el menor porcentaje en este rubro, donde solo el 83.9% de las viviendas del municipio cuentan con agua potable entubada, Mexicali es el municipio con el mayor

porcentaje en este sentido, teniendo el 99.1% y Tijuana cuenta con el 98.5% de las viviendas.

En el tema del drenaje el 96.3% de las viviendas habitadas en el estado cuentan con ello, de igual manera el municipio de San Quintín es quien cuenta con el menor porcentaje en este sentido, teniendo solo el 56.2% de sus viviendas con drenaje.

Estableciendo las características de movilidad cotidiana de los habitantes de Baja California de 3 años y más que asisten a la escuela según el tiempo de desplazamiento al lugar de estudio y centros de trabajo, el 58.5% mantiene un traslado de 15 minutos, el 25.3% de 16 a 30 minutos y de 31 minutos a 1 hora el 11.7%. Los porcentajes faltantes se encuentran en los lapsos de tiempo superiores a 1 hora y de aquellos que no cuentan con traslado.

Los medios por los cuales se trasladan a su lugar de trabajo y centros escolares son en un 44.5% en vehículo particular, el 36.4% caminando, el 21.0% en camión, autobús, combi, colectivo o taxi, el 0.4% en bicicleta.

Focalizando la movilidad y los traslados de la población ocupada de 12 años a los centros de trabajo el 49.1% lo hace en vehículo particular, el 24.6% utiliza el transporte público como medio y el 15.7% en transporte de personal. Resulta importante mención que el tema de la movilidad en municipios como Tijuana, forman uno de las principales problemáticas del día a día.

En el estado se encuentran operando instituciones de nivel superior de sostenimiento público y privado, en el ciclo escolar 2021-2022 estuvo matriculado un total de 153 mil 691 estudiantes de Técnico Superior Universitario, Licenciatura y Posgrado. El 63.6% en Instituciones de sostenimiento público y el 36.4% en privado.

La atención educativa a nivel superior en Baja California, de origen extranjero durante el ciclo escolar 2021-2022, fue de cuatro mil 572, de los cuales, cuatro mil 277 corresponden a Estados Unidos de América, 133 de Sudamérica, 59 del Caribe, 50 de Asia, 34 de Canadá, 18 de Europa y uno de África.

Durante el mismo periodo, las instituciones de educación superior en el estado registraron 19 estudiantes con necesidades especiales: 13 en la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), entre los que destacan la debilidad visual, discapacidad motriz y problemas auditivos; y seis estudiantes en la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) que presentan trastorno de déficit de atención con rasgos de espectro autista, discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual.

Respecto a los planes y programas de estudio, se ofrecen un mil 374 en los grados académicos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, donde el 77.6%

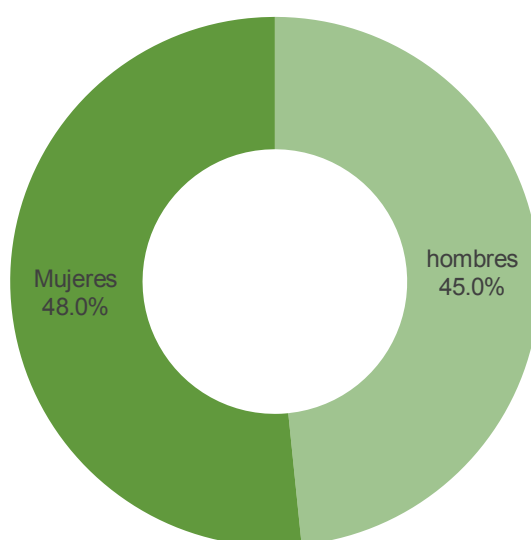
corresponden al sistema escolarizado y el 22.4% al sistema abierto y a distancia, todos mediante instituciones de sostenimiento público como privado.

Los programas educativos de posgrado, dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), son 91 programas distribuidos en Especialidad (10), Maestría (50) y Doctorado (31).

Como base de este estudio, se puede establecer la importancia de la educación, sobre todo derivado del enfoque a la evaluación de dicho programa educativo. Baja California cuenta con una tasa de analfabetismo de 1.8, misma que ha ido disminuyendo a lo largo de los años, teniendo una diferenciación de 2.6 en el censo 2010 y una tasa de 3.5% en el año 2000. El municipio de San Quintín es quien cuenta con la mayor tasa de analfabetismo de aquellos habitantes de 15 años y más.

Para establecer el porcentaje de población de 15 a 24 años que se encuentra en la escuela se presenta la siguiente gráfica, misma que viene segregada por sexo. El global de la población en el rango de edad mencionada e inscritos en una institución educativa es de 46.4% de los habitantes, del porcentaje anterior el 48.0% son mujeres y el 45.0% son de sexo masculino, el porcentaje faltante, no proporcionó datos.

Figura 4 Porcentaje inscrito en una institución educativa por género.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

Dando seguimiento a la información anterior se aterrizará los datos por municipio donde se puede establecer que el municipio de San Quintín cuenta con la menor cantidad de habitantes entre 15 y 24 años estudiando, seguido por 42.5% de Playas de Rosarito. Mexicali es el municipio que cuenta con el mayor porcentaje de habitantes en el rango mencionado que se encuentren en una etapa escolar.

Figura 5 Porcentaje de habitantes por municipio de los 15 a 24 años en etapa escolar

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

Conocer la situación de los jóvenes en Baja California apoya en situar la realidad de los alumnos potenciales, alumnos inscritos y, sobre todo, de aquellos que ya egresaron y se encuentran en su ingreso al mercado laboral. Basado en la Agenda 2030, enfocando el primer eje, referente a poner fin a la pobreza en el mundo. Para la República Mexicana durante el censo poblacional de 2020 se estimó que el 46.1% de las personas jóvenes del país vivían en situación de pobreza. Baja California cuenta con un porcentaje del 22.6% de jóvenes en situación de pobreza, un porcentaje muy amplio en comparación con el estado de Chiapas que cuenta con el 77.5% y que representa 50.0% de diferencia en la misma brecha.

Dicha brecha, es resultante de la diferencia en cuanto a las actividades económicas, principalmente industrial y de servicios que abundan en la entidad, adicional a la cercanía con el estado de California, que permite que la movilidad laboral diaria fluya en los municipios fronterizos.

La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es en México el ente que desarrolla la metodología para la medición de la pobreza y, entre otros tópicos, permite profundizar el estudio midiendo los ingresos, carencias sociales y analizar los seis derechos fundamentales del hombre que son (seguridad alimentaria, rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos de la

vivienda. Como resultado de dichas mediciones se conoce que en el país el 71.58% de los adolescentes y jóvenes presentan al menos una carencia social. Baja California cuenta con un porcentaje de 59.7% de los jóvenes, no muy lejano al 51.7% del estado de Coahuila que figura como el estado con menor porcentaje en este sentido.

El salario que percibe la población se encuentra por debajo de la línea de bienestar. En Baja California el 29.6% se encuentra en la situación mencionada.

Profundizando en las posibilidades laborales, se analiza la informalidad laboral, donde, en México uno de cada dos jóvenes se encuentra como empleado en un trabajo informal, Para el estado el porcentaje de quienes se encuentran en dichos centros de trabajo es de 30.5%.

En lo concerniente a la seguridad de la población joven, el 49.4% de la población joven en el estado establece no sentirse seguro en su colonia o localidad. Son muchos las variables para que un individuo, sin importar, la edad se sienta seguro al transitar por las comunidades cercanas a su vivienda o en su propia colonia; sin embargo, el alumbrado público y la calidad de luz que se presente durante las noches es un factor vital. Para ello la población joven en la entidad con un 25.5% se siente satisfecho con el servicio de alumbrado público.

La recreación y espacios de esparcimiento como lo son parques y jardines, son con un 40.9% se siente satisfecho con las condiciones en las que se encuentran, así como la cercanía y cantidad que hay en el estado.

Uno de los rubros más importantes para cualquier nación y territorio, es el ámbito cultura. Posterior a pandemia este, tuvo un gran impacto y adecuaciones para sus representaciones y continuar en auge dentro de la población.

INEGI, por medio del “Modulo sobre eventos culturales seleccionados” publicado en julio del año 2023 se pudo apreciar un aumento en la asistencia del público a los eventos culturales en general.

En el ámbito del teatro, según datos del INEGI, en México, la población mayor de 18 años que asistió a alguna representación teatral fue del 4.7% en 2022, aumentando a un 8.5% durante 2023. Sin embargo, antes de la pandemia, en 2019, esta cifra era del 12.3%, lo que indica una recuperación parcial del interés del público en las artes escénicas.

Es relevante destacar que el 42.3% de la población adulta acudió a salas de cine durante 2023, y el 21.3% asistió a eventos de música en vivo en ese mismo año. Estas cifras reflejan una mayor afluencia a eventos culturales, aunque el teatro aún se encuentra por debajo en términos de asistencia.

Entre aquellos que asistieron a una obra de teatro, el 73.0% lo hizo para ver montajes dirigidos principalmente a público adulto, mientras que el 24.0% asistió a obras destinadas a un público infantil. El 3.0% restante asistió a obras dirigidas a otros públicos. Estas cifras indican una mayor preferencia por contenidos teatrales para adultos.

En 2023, se registraron 255 obras de teatro en cartelera en México. De estas, el 36.9% contó con la participación de mujeres en roles de dirección o dramaturgia, lo que representa a 94 mujeres. Este dato subraya la creciente pero aún insuficiente participación femenina en roles creativos dentro del teatro.

Geográficamente, el 32.0% de las obras se estrenaron en la Ciudad de México, el 22.0% en la zona centro-occidente y el 46.0% en las entidades federativas restantes. Esta distribución muestra una concentración significativa en la capital, aunque también hay una presencia notable en otras regiones del país.

Un aspecto financiero importante es el programa para el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional (EFIARTES), que logró destinar el 99.9% de lo programado para el ejercicio 2023, alcanzando un monto de 199 millones 936 mil 306 pesos. Este financiamiento es crucial para el desarrollo y sostenimiento de las artes escénicas en México.

1.1.1.2. Análisis de las necesidades y problemáticas que atiende

La historia del nacimiento de la Licenciatura en Teatro en México tiene sus inicios con la fundación de la Escuela de Arte Dramático el 15 de julio de 1946, con el propósito de atender las necesidades de formación profesional y sistemática de actores y escenógrafos. En México, al igual que en la mayoría de los países de habla hispana, la formación actoral se desarrollaba predominantemente en el escenario.

En aquella época, las representaciones teatrales estaban influenciadas por las grandes comparsas españolas, las cuales marcaron el estilo escénico del siglo XIX y parte del XX. Predominaba un estilo oratorio, esencial para el sistema de formación del repertorio teatral.

Mientras países como Rusia, Suecia e incluso Estados Unidos empezaban a establecer escuelas de actuación, la formación educativa en México evolucionó, incorporando el análisis, la investigación y la documentación de la experiencia teatral, transformando el aprendizaje en una verdadera industria.

El 15 de julio de 1946, la Escuela Dramática se inauguró solemnemente en la sala de conferencias del Palacio de las Artes, iniciando sus actividades académicas en los pasillos y camerinos del ala oeste del palacio. Según su primer director, Don

Andrés Soler, la institución fue considerada la primera escuela organizada y seria del país, y posiblemente de América Latina.

Originalmente denominada Escuela de Arte Dramático, la institución cambió su nombre y títulos varias veces, reflejando la visión de sus directores respecto a la educación actoral. Fue conocida como Escuela de Arte Dramático en los años 50 y Escuela de Arte Dramático en los años 60, regresando a su nombre original en la década de 1970.

Desde 1992, bajo la dirección de Ricardo Ramírez Canero e Ignacio Escárcega, se intentó crear una maestría en dirección escénica. Sin embargo, estos esfuerzos no se concretaron hasta 2013, cuando Gilberto Guerrero lideró la materialización de dichos planes, pavimentando el camino para la primera generación de directores maestros.

La creación y el desarrollo de la Licenciatura en Teatro en Baja California no solo se han centrado en la formación académica, sino también en el fortalecimiento institucional que apoya a este sector. Dos hechos importantes marcaron la intervención estatal en el ámbito cultural al cierre de los años ochenta: la creación del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en 1989 y la instauración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Estas entidades han desempeñado un papel crucial en el impulso y sostenimiento de las actividades culturales en la región.

Fortalecimiento Institucional

1. Creación del ICBC:

El establecimiento del ICBC en 1989 fue un hito significativo que impulsó la creación de institutos municipales de cultura en los años siguientes. Este organismo ha sido fundamental para la promoción y desarrollo de las artes en el estado, proporcionando apoyo logístico, financiero y educativo a diversas iniciativas culturales.

2. Conaculta y Fonca:

La creación de Conaculta y Fonca representó una combinación institucional estratégica que vino acompañada de incrementos notables en los subsidios para el sector cultural en Baja California. Este apoyo financiero ha fortalecido las actividades culturales que no están sujetas a las dinámicas comerciales, fomentando una labor cultural más diversa e inclusiva.

Impacto en el Sector Teatral

El fortalecimiento institucional y el incremento en los subsidios han tenido un impacto positivo en el sector teatral de Baja California, destacando la importancia del teatro en el desarrollo cultural y personal de los individuos.

1. Desarrollo Personal:

El teatro es una herramienta poderosa para el desarrollo personal. Ayuda en el control de la ansiedad y promueve la desinhibición, lo que aumenta la seguridad en uno mismo. Además, el teatro es fundamental para el control de las emociones y el pensamiento crítico, ya que los actores deben enfrentar y superar sus miedos internos para presentarse frente al público. Esta práctica también fomenta habilidades de comunicación, como hablar con claridad, lucidez y reflexión.

2. Beneficios para los Espectadores:

Para los espectadores, el teatro desarrolla la empatía y fomenta la preocupación y acción por los demás. A través de las historias y representaciones teatrales, los espectadores pueden vivir experiencias ajenas, lo que enriquece su capacidad de entender y sentir el mundo desde diferentes perspectivas.

Distribución y Financiamiento del Teatro en Baja California

El apoyo institucional y financiero ha permitido una distribución más equitativa de las actividades teatrales en el estado.

1. Participación de las Mujeres:

En 2023, se registraron 255 obras de teatro en cartelera en México. De estas, el 36.9% tuvo a mujeres involucradas en la dirección o dramaturgia, representando un total de 94 mujeres. Esto demuestra un avance en la inclusión de las mujeres en roles creativos dentro del teatro.

2. Estrenos Regionales:

El 32.0% de las obras se estrenaron en la Ciudad de México, el 22.0% en la zona centro-occidente, y el 46.0% en otras entidades federativas, incluyendo Baja California. Esta distribución muestra una presencia significativa del teatro en diversas regiones del país, no solo concentrada en la capital.

3. Programa EFIARTES:

El programa EFIARTES ha sido crucial para el financiamiento del teatro, destinando el 99.9% de lo programado para el ejercicio 2023, con un monto total de 199 millones 936 mil 306 pesos. Este apoyo financiero es vital para el desarrollo y sostenimiento de las producciones teatrales.

En Baja California, las artes escénicas representan el tercer conjunto con mayor inversión y gasto en el ámbito cultural. De acuerdo con esta clasificación, la población bajacaliforniana destina 16 de cada 100 pesos para el esparcimiento a las artes escénicas. Los medios más utilizados por la población para informarse sobre eventos culturales son Internet y las redes sociales, donde el teatro ocupa un 54.5% de las menciones.

Como se mencionó anteriormente, el teatro no solo responde a las necesidades de los actores y aquellos que logran la puesta en escena de una obra. En el estado de Baja California, se cuenta con 24 teatros distribuidos a lo largo de los municipios (sin incluir San Quintín y San Felipe). Aunque se reconoce que las representaciones teatrales pueden realizarse en espacios abiertos, además de los cerrados, para aquellos organizados en espacios abiertos se requieren butacas, camerinos y espacios adecuados para ejecutar una obra con todas sus añadiduras.

Los 24 teatros en el estado se encuentran distribuidos de la siguiente manera: nueve en el municipio de Mexicali, siete en Tijuana, cuatro en Ensenada, tres en Tecate y uno en el municipio de Playas de Rosarito. A continuación, se enlistan dichos teatros con su respectiva ubicación:

Tabla 1 Lista de teatros en los municipios de Baja California.

Municipio	Nombre del teatro	Ubicación
Mexicali	<u>Teatro Conchita Sánchez Miramontes</u>	Av. Zaragoza 2045 Col. Nueva CP 21100, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro Universitario de Mexicali</u>	Av. López Rayón s/n Unidad Universitaria CP 21280, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro al Aire Libre de Rectoría</u>	Av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo s/n Col. Nueva CP 21100, Mexicali, Baja California
	<u>Foro Experimental del CEART</u>	Czda. de los Presidentes s/n esq. Ciudad Victoria Zona del Río Nuevo CP 21150, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro al aire libre del Centro Comunitario Estudiantil</u>	Blvd. Benito Juárez s/n Unidad Universitaria CP 21280, Mexicali, Baja California

Municipio	Nombre del teatro	Ubicación
	<u>Teatro del Estado</u>	Av. Milton Castellanos esq. Blvd. Adolfo López Mateos 1112 Col. Industrial CP 21100, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro IMSS Mexicali</u>	Av. Zaragoza s/n Col. Nueva CP 21100, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro Maestro Antonio Salvador Caldera Adame</u>	Av. Madero s/n esq. Altamirano Centro CP 21100, Mexicali, Baja California
	<u>Teatro Benito Juárez del CREA Cultura</u>	Salina Cruz 2050 Col. Guajardo CP 21150, Mexicali, Baja California
Tijuana	<u>La Alborada Centro Cultural</u>	Av. Aguascalientes 2380 Col. Madero (Cacho) CP 22040, Tijuana, Baja California.
	<u>Teatro las Tablas</u>	Unión 2191 Col. Zona Este CP 22000, Tijuana, Baja California
	<u>Teatro Cala-Fórnix</u>	Calz. Tecnológico s/n Fracc. Tomás Aquino CP 22414, Tijuana, Baja California
	<u>Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia</u>	Calz. Universidad 14418 Parque Industrial Internacional Tijuana CP 22390, Tijuana, Baja California
	<u>Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia</u>	Av. París 5 Col. Altamira CP 22000, Tijuana, Baja California
	<u>Teatro IMSS Tijuana</u>	Francisco Cárdenas s/n Fracc. Aviación CP 22420, Tijuana, Baja California

Municipio	Nombre del teatro	Ubicación
	<u>Sala de Espectáculos del CECUT</u>	Av. Paseo de los Héroes 9350 Zona Urbana Río Tijuana CP 22010, Tijuana, Baja California
Ensenada	<u>Teatro al Aire Libre Riviera</u>	Blvd. Lázaro Cárdenas y Av. Riviera s/n Centro CP 22800, Ensenada, Baja California
	<u>Teatro Universitario y de los Periodistas Benito Juárez</u>	Km. 103 carr. Tijuana-Ensenada, Guadalupe entre 2a y 4a Col. Obrera CP 22880, Ensenada, Baja California
	<u>Teatro de la Ciudad de Ensenada</u>	Av. Diamante s/n Fracc. Nueva Ensenada CP 22880, Ensenada, Baja California
	Foro Experimental del CEART/Ensenada	Blvd. Lázaro Cárdenas y Av. Club Rotario Centro CP 22880, Ensenada, Baja California
Tecate	<u>Teatro Universitario Tecate</u>	Calz. Universidad 1 Fracc. San Fernando CP 21450, Tecate, Baja California
	<u>Teatro al Aire Libre del Parque Margarita Maza de Juárez</u>	Calle 5a núm. 214 esq. Dr. Arturo Guerra Col. Benito Juárez CP 21480, Tecate, Baja California
	<u>Teatro del Pueblo del Parque Adolfo López Mateos</u>	Blvd. Universidad esq. Av. Piedra del Sol Col. Militar CP 21470, Tecate, Baja California
Rosarito	Foro Experimental del CEART Rosarito	Paseo de la Cascada s/n Col. La Cascada CP 22701, Playas de Rosarito, Baja California

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Sistema de Información Cultural (SIC MEXICO) en: https://sic.gob.mx/lista.php?table=teatro&estado_id=2&municipio_id=0&disciplina

Los anteriores, son pertenecientes a instituciones gubernamentales, así como a instituciones de educación superior como lo es el caso de la UABC.

1.1.2. Análisis del mercado laboral

Objetivo

El objetivo de esta sección es describir y analizar el mercado laboral actual y futuro en el que se insertará el egresado de la Licenciatura en Teatro. Se compone de dos partes: el mercado laboral donde se insertará el egresado y la evolución y prospectiva del mercado laboral. En esta última sección se presentará la evolución de teatros y compañías a nivel nacional, así como de compañías en Baja California, junto con una caracterización de las condiciones laborales dentro de las artes escénicas en México.

Metodología

En este apartado documental se contemplan datos relacionados a las artes escénicas como compañías de teatro, teatros, institutos culturales, escuelas y docentes de educación artística y medios especializados, así como estudios donde se mencionan las condiciones laborales recientes del sector. Esta información pertenece a registros de INEGI o de la Secretaría de Cultura, donde es posible identificar en varias de las variables cada una de las unidades por nombre, localización u otros datos básicos de identificación. Sin embargo, dado la naturaleza de los registros, la dinámica del sector y la informalidad de éste, algunos de estos datos son subsegmentos del universo de estas variables de artes escénicas.

Resultados

1.1.2.1. Mercado laboral donde se insertará el egresado

Características de profesionistas ocupados

Los profesionistas ocupados en artes escénicas se agrupan junto con los profesionistas en música, estimándose un total de 34,537 profesionistas ocupados al primer semestre de 2024. Dentro del área de artes, música y artes escénicas, esta categoría se ubica en tercera posición en cantidad de profesionistas, por debajo de técnicas audiovisuales y producción de medios, y diseño (Tabla 2).

Tabla 2 Artes. Profesionistas ocupados. Primer semestre de 2024

Carrera	Profesionistas ocupados	Hombres (%)	Mujeres (%)	Ingreso promedio mensual (\$)
Artes, programas multidisciplinarios o generales	9,888	52.9%	47.2%	\$11,076
Bellas artes	19,118	58.5%	44.5%	\$17,266
Diseño	61,006	34.1%	65.9%	\$15,595
Música y artes escénicas	34,537	68.0%	32.0%	\$11,888
Técnicas audiovisuales y producción de medios	169,652	53.0%	47.0%	\$14,838

Fuente: Tomado de Artes (Observatorio Laboral. Servicio Nacional de Empleo, s. f.)

La música y las artes escénicas están compuestas en su mayoría por hombres, los cuales constituyen el 68.0%, el porcentaje más alto entre las carreras de artes, en tanto que las mujeres son el restante 32.0%. El campo muestra un desequilibrio que puede ser atribuido a una serie de factores, entre los que pueden estar incluidas las preferencias o vocaciones, pero también las condiciones dentro del sector. Una de estas condiciones es el ingreso promedio mensual, donde la música y las artes escénicas tiene uno de los ingresos más bajos con \$11,888 pesos, solo arriba de artes, programas multidisciplinarios o generales, en contraste con el área de bellas artes que se reporta con un ingreso de \$17,266.

Campo laboral por perfil de especialización

Tomando como punto de partida que el egresado de la Licenciatura en Teatro puede laborar en áreas creativas, gestión cultural, docencia y crítica, a continuación se presentan variables (compañías de teatro, institutos culturales, escuelas y docentes en educación artística, y medios especializados y generales) que buscan ofrecer un panorama de las posibilidades laborales en estas cuatro áreas.

Compañías de teatro en México¹

En 2024 se registran 173 compañías de teatro en México. Casi una cuarta parte se localiza en la Ciudad de México (23.1%); mientras que en el Estado de México se

¹El número de compañías de teatro corresponde a los registros de unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, identificadas bajo un establecimiento y dirección. Dado que una parte de las compañías no operan en establecimientos o en las condiciones que permite identificarlas el DENUE, puede considerarse como un subsegmento del universo de compañías existentes en México.

ubica el 9.8% y en Nuevo León el 6.4%. Los otros dos estados que complementan los primeros cinco lugares son: Jalisco en el cuarto sitio con el 5.8% de las compañías y, Coahuila y Querétaro compartiendo posición con el 5.2% cada uno de ellos. Baja California se ubica en la posición número 20 con 3 compañías (1.7% del nacional) (*Tabla 3*).

Tabla 3 Compañías de teatro en México. 2024

	Estado	Unidades	%
1	Ciudad de México	40	23.1%
2	México	17	9.8%
3	Nuevo León	11	6.4%
4	Jalisco	10	5.8%
5	Coahuila	9	5.2%
6	Querétaro	9	5.2%
7	Puebla	8	4.6%
8	Oaxaca	7	4.0%
9	Michoacán	6	3.5%
10	Yucatán	4	2.3%
11	Sonora	4	2.3%
12	Sinaloa	4	2.3%
13	Guanajuato	4	2.3%
14	Veracruz	4	2.3%
15	Chihuahua	4	2.3%
16	Hidalgo	3	1.7%
17	Tabasco	3	1.7%
18	Chiapas	3	1.7%
19	San Luis Potosí	3	1.7%
20	Baja California	3	1.7%
21	Quintana Roo	3	1.7%
22	Tamaulipas	2	1.2%
23	Campeche	2	1.2%
24	Tlaxcala	2	1.2%

	Estado	Unidades	%
25	Durango	2	1.2%
26	Aguascalientes	1	0.6%
27	Colima	1	0.6%
28	Zacatecas	1	0.6%
29	Morelos	1	0.6%
30	Guerrero	1	0.6%
31	Baja California Sur	1	0.6%
	Total	173	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de DENE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-c)

Dentro de la Ciudad de México, es posible observar una clara concentración geográfica de las compañías teatrales, ya que 30 de las 40 compañías se localizan en tres alcaldías: Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez. Esto significa que el 75.0% de las compañías teatrales de la Ciudad de México se encuentran en la zona centro y sur de la ciudad, lo que equivale al 17.3% del total nacional. (*Tabla 4*).

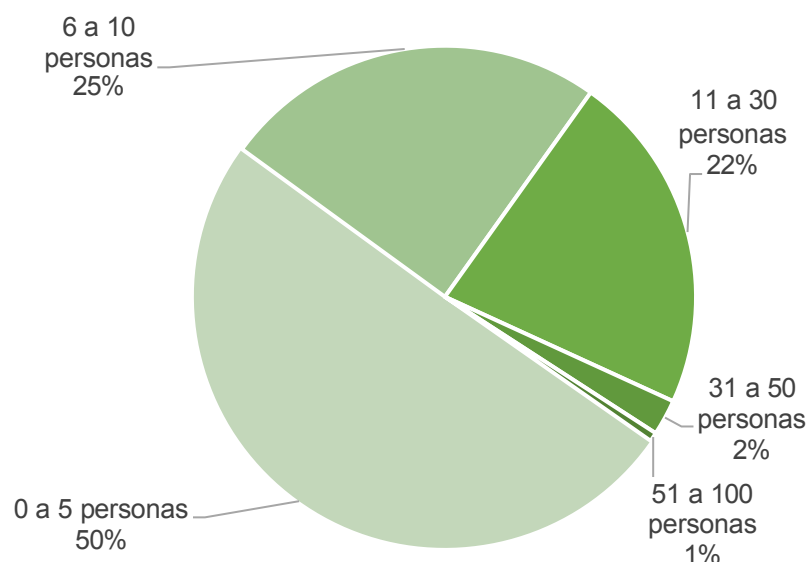
Tabla 4 Ciudad de México. Compañías teatrales por alcaldía, 2024

Estado/Municipio	Unidades	%
CIUDAD DE MÉXICO	40	100.0%
Cuauhtémoc	15	38.0%
Coyoacán	8	20.0%
Benito Juárez	7	18.0%
Álvaro Obregón	3	8.0%
Miguel Hidalgo	3	8.0%
Gustavo A. Madero	2	5.0%
Iztapalapa	1	3.0%
Azcapotzalco	1	3.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de DENE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-c)

La mayor parte de las compañías de teatro en México son pequeñas: el 50.3% cuenta de 0 a 5 personas; en tanto que el 24.9% ocupa entre 6 y 10 personas, lo que muestra que 3 de cada 4 compañías tienen 10 o menos personas. Las compañías que emplean entre 11 y 30 personas constituyen el 22%, mientras que el 2.9% tienen más de 31 personas (Figura 6).

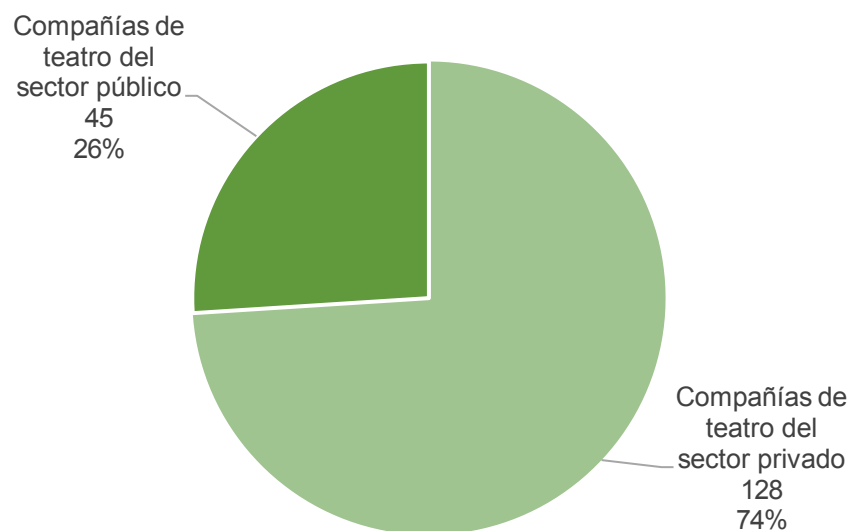
Figura 6 México. Compañías de teatro por estrato de personal ocupado, 2024

Fuente: Elaboración propia con datos de DENE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-c)

La mayoría de las compañías de teatro en México son del sector privado, constituyendo el 74.0% del total, en tanto que un 26.0% pertenece al sector público (Figura 7).

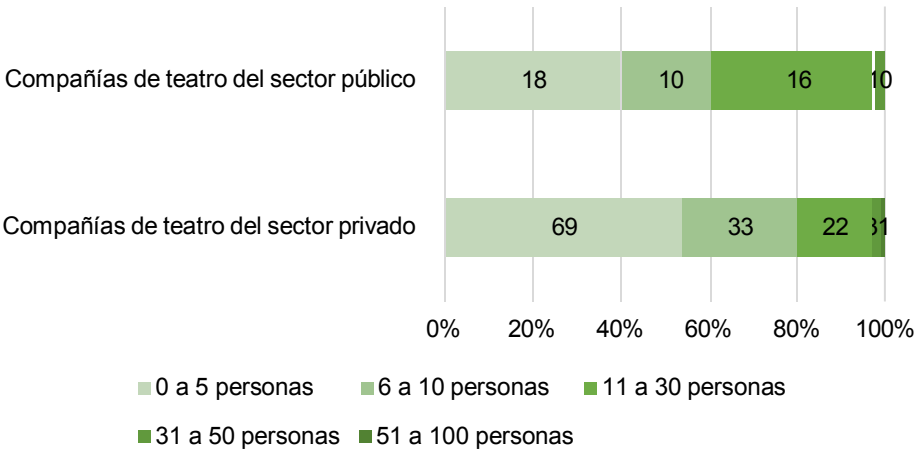
Figura 7 México. Compañías de teatro por sector

Fuente: Elaboración propia con datos de DENE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-c)

Las compañías privadas tienden a ser más pequeñas, ya que casi el 80.0% cuentan con 10 o menos personas, en tanto que para las compañías públicas su porcentaje es de 62.2%, debido a que un poco más de un tercio de ellas (35.6%) ocupan entre 11 y 30 personas, siendo este porcentaje el doble relativo a las de este mismo segmento del sector privado (Figura 8).

Figura 8 México. Compañías de teatro por sector y tamaño

Fuente: Elaboración propia con datos de DENU (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-c)

Institutos culturales públicos

El registro de los institutos culturales públicos a nivel estatal y municipal de la Secretaría de Cultura, muestra que a nivel estatal se contabilizan 34 instituciones², donde Baja California (Instituto de Servicios Culturales de Baja California y Secretaría de Cultura de Baja California) y Nuevo León (Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León y Consejo Estatal para la Cultura y las Artes -CONARTE) aparecen con dos instituciones cada uno, mientras que el resto de los estados cuenta con una sola institución estatal.

A nivel municipal (*Tabla 5*), los estados que aparecen con mayor cantidad de institutos de cultura son Jalisco (124), Veracruz (83) y Zacatecas (52). Para Baja California se registran 10 entidades, que incluye las representaciones municipales de la Secretaría de Cultura (Representación del Instituto de Cultura de Baja California en Ensenada CEARTE, Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada (IMCUDHE), Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM), Representación del Instituto de Cultura de Baja California, Municipio de Tecate, Dirección de Desarrollo Social del Centro Cultural Tecate, Instituto Municipal

² Directorio de instituciones culturales, (Sistema de Información Cultural (SIC). Secretaría de Cultura, s. f.-b)

de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC), Representación del Instituto de Cultura de Baja California Municipio de Tijuana, Instituto de Arte y Cultura de Rosarito (IMAC) y Secretaría de Cultura de Baja California Delegación San Quintín).

Tabla 5 México. Institutos culturales municipales

	Estado	Institución municipal
1	Jalisco	124
2	Veracruz	83
3	Zacatecas	52
4	Chiapas	35
5	México	32
6	Puebla	21
7	Michoacán	21
8	Hidalgo	19
9	San Luis Potosí	17
10	Chihuahua	17
11	Oaxaca	15
12	Sinaloa	14
13	Tamaulipas	13
14	Sonora	12
15	Coahuila	12
16	Guanajuato	12
17	Ciudad de México	12
18	Morelos	10
19	Baja California	10
20	Nuevo León	9
21	Guerrero	9
22	Campeche	9
23	Colima	8
24	Yucatán	8
25	Durango	7

	Estado	Institución municipal
26	Querétaro	7
27	Aguascalientes	5
28	Baja California Sur	5
29	Tabasco	5
30	Nayarit	3
31	Quintana Roo	3
32	Tlaxcala	2
	Total	611

Fuente: Directorio de instituciones culturales (municipal), (Sistema de Información Cultural (SIC). Secretaría de Cultura, s. f.-c)

Escuelas-Docencia

En esta sección se presentan la cantidad de escuelas en educación básica (preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior y la cantidad de docentes en educación artística en educación básica y media superior

Preescolar

En México existen 87,806 escuelas de preescolar de las cuales 1,419 se ubican en Baja California, donde se registran 752 docentes de educación artística, lo que resulta en un promedio de 0.53 docentes por escuela, cifra que se encuentra arriba del nacional (0.18) (*Tabla 6*).

Tabla 6 Preescolar. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Baja California	1,419	752	0.53
Resto de los estados	86,387	15,320	0.18
Total nacional	87,806	16,072	0.18

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Los municipios con un mayor promedio de docentes por escuela en preescolar en Baja California son Ensenada (.68), San Felipe (0.67) y Mexicali (0.66), mientras los que cuentan con menor promedio son San Quintín (0.28), Tecate (0.37) y Rosarito (.38). Tijuana, que cuenta con la mayor cantidad de escuelas, tiene un promedio

bajo (0.44) e incluso el número absoluto de docentes es menor que en Mexicali (Tabla 7)

Tabla 7 Preescolar. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Ensenada	214	146	0.68
Mexicali	430	283	0.66
Playas de Rosarito	58	22	0.38
San Felipe	12	8	0.67
San Quintín	82	23	0.28
Tecate	57	21	0.37
Tijuana	566	249	0.44
Total	1,419	752	0.53

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Primaria

En primaria, a nivel nacional se contabilizaron 96,449 escuelas, de las cuales 1,624 se encuentran en Baja California. El promedio de docentes por escuela es menor que preescolar, ya que a nivel nacional es de 0.13 docentes por escuela y en Baja California de 0.21 (Tabla 8).

Tabla 8 Primaria. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Baja California	1,624	343	0.21
Resto de los estados	94,825	12,330	0.13
Total nacional	96,449	12,673	0.13

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Por municipio, Mexicali tiene el promedio más alto con 0.31 docentes por escuela, seguido de San Quintín (0.23) y Tijuana (0.20). San Felipe y Tecate muestran los menores promedios con 0.7 y 0.9 respectivamente. Al igual que en preescolar, se

observa un mayor número absoluto de docentes en Mexicali que en Tijuana (*Tabla 9*).

Tabla 9 Primaria. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Ensenada	241	26	0.11
Mexicali	451	141	0.31
Playas de Rosarito	60	7	0.12
San Felipe	15	1	0.07
San Quintín	104	24	0.23
Tecate	70	6	0.09
Tijuana	683	138	0.20
Total	1,624	343	0.21

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Secundaria

El total de escuelas en el país de secundaria fue de 42,246 en el ciclo 2023-24, de las cuales 675 se localizaron en Baja California, el cual presenta 1.43 docentes promedio por plantel, en contraste con el promedio nacional de 0.57 (*Tabla 10*)

Tabla 10 Secundaria. Nacional. Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Baja California	675	966	1.43
Resto de los estados	41,571	22,939	0.55
Total nacional	42,246	23,905	0.57

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

En Baja California, Mexicali encabeza el promedio de docentes de educación artística con 1.89 por escuela. En segundo sitio se ubica Tijuana con 1.53 y tercero Rosarito con 1.23. San Quintín y San Felipe muestran los promedios más bajos

(0.42 y 0.60). En números absolutos, Tijuana tiene la mayor cantidad con 432 (*Tabla 11*).

Tabla 11 Secundaria. Baja California Escuelas y docentes en educación artística, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Ensenada	104	106	1.02
Mexicali	179	339	1.89
Playas de Rosarito	30	37	1.23
San Felipe	5	3	0.60
San Quintín	48	20	0.42
Tecate	26	29	1.12
Tijuana	283	432	1.53
Total	675	966	1.43

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Media superior

En educación media superior no se especifica en el sistema de información la cantidad de docentes en educación artística, solo la cantidad de docentes totales. Por lo tanto, la cifra que se presenta es la cantidad de escuelas, que asciende a 21,249 en el país, donde 408 se ubican en Baja California (*Tabla 12*)

Tabla 12 Media superior. Nacional. Escuelas, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Baja California	408	NE	ND
Resto de los estados	20,841	NE	ND
Total nacional	21,249	NE	ND

NE: No especificado. ND: No disponible

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

En Tijuana se localizan un poco más de la mitad de las escuelas (209), mientras que en Mexicali se contabilizan 92 (22.5%) y en Ensenada 46 (11.3%). Tecate,

Rosarito y San Quintín son el grupo de municipios que cuenta entre 15 y 22 escuelas de nivel medio superior en tanto que San Felipe cuenta con 4 (*Tabla 13*)

Tabla 13 Media superior. Baja California Escuelas, ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Ensenada	46	NE	ND
Mexicali	92	NE	ND
Playas de Rosarito	20	NE	ND
San Felipe	4	NE	ND
San Quintín	15	NE	ND
Tecate	22	NE	ND
Tijuana	209	NE	ND
Total	408	NE	ND

NE: No especificado. ND: No disponible

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Superior

A nivel superior, el número total de escuelas registradas nacionalmente es de 8,966. Baja California cuenta con 279 escuelas (*Tabla 14*).

Tabla 14 Superior. Nacional. Escuelas ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Baja California	279	NE	ND
Resto de los estados	8,687	NE	ND
Total nacional	8,966	NE	ND

NE: No especificado. ND: No disponible

Nota: La contabilización en específico de Baja California y considerando como ejemplo Mexicali, incluye escuelas de nivel superior como el Seminario de Mexicali. Adicionalmente, en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, se registra como escuela por separado a cada Escuela, Facultad o Instituto.

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

En Baja California, Tijuana cuenta con 133 escuelas, lo que representa el 47.7% del total. Mexicali ocupa el segundo lugar con 77 escuelas (27.6%), mientras que Ensenada se sitúa en el tercer puesto con 46 escuelas (16.5%). El resto de los municipios acumula el 8.2%, sumando un total de 23 escuelas (*Tabla 15*).

Tabla 15 Superior. Baja California. Escuelas ciclo 2023-24

Entidad	Escuelas	Docentes en educación artística	Docentes educación artística por escuela
Ensenada	46	NE	ND
Mexicali	77	NE	ND
Playas de Rosarito	7	NE	ND
San Felipe	1	NE	ND
San Quintín	9	NE	ND
Tecate	6	NE	ND
Tijuana	133	NE	ND
Total	279	NE	ND

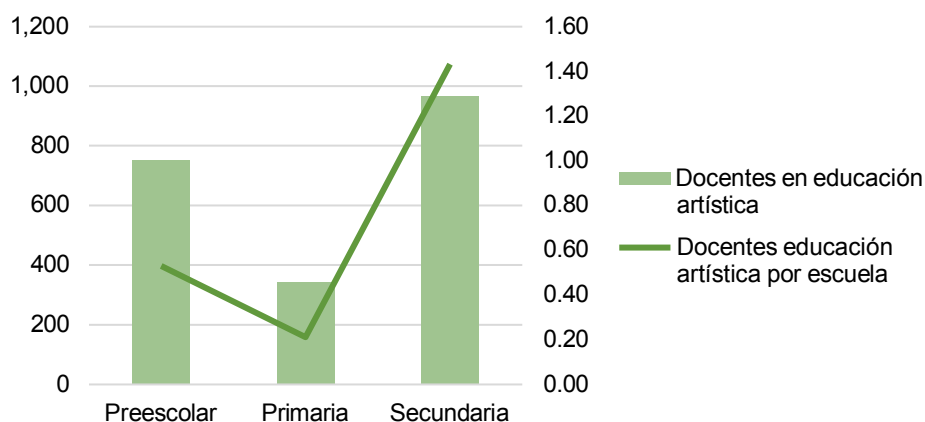
NE: No especificado. ND: No disponible

Nota: La contabilización en específico de Baja California y considerando como ejemplo Mexicali, incluye escuelas de nivel superior como el Seminario de Mexicali. Adicionalmente, en el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, se registra como escuela por separado a cada Escuela, Facultad o Instituto.

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Los datos anteriores muestran que en Baja California la mayor cantidad de docentes de educación artística se encuentran en secundaria y preescolar, pero en secundaria el promedio de docentes por escuela es mayor que en preescolar. En primaria, la cantidad de docentes es la menor entre los niveles anteriores y además tiene el más bajo promedio de docentes por escuela (Figura 9).

Figura 9 Baja California. Docentes en educación artística. Absolutos y promedio por escuela por nivel escolar

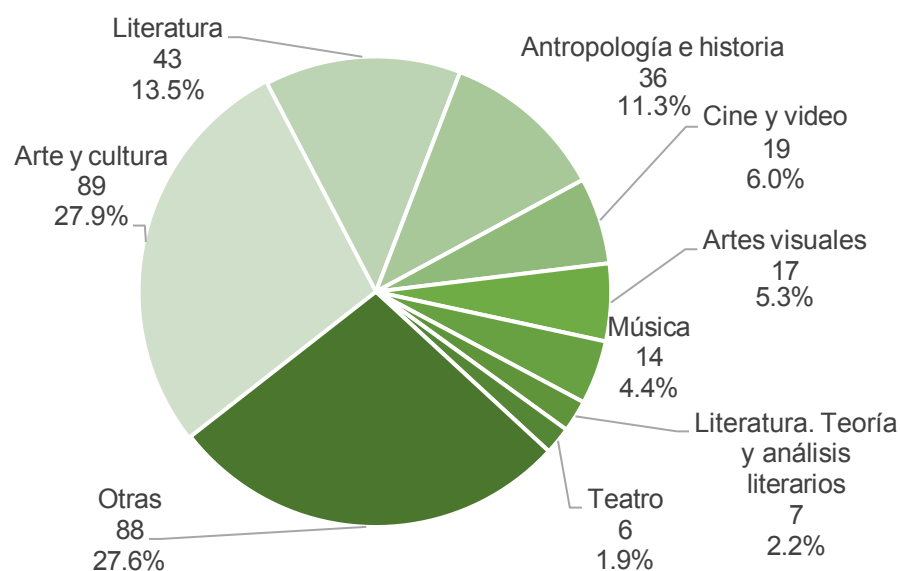

Fuente: Elaboración propia con información de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Crítica en medios especializados y generales

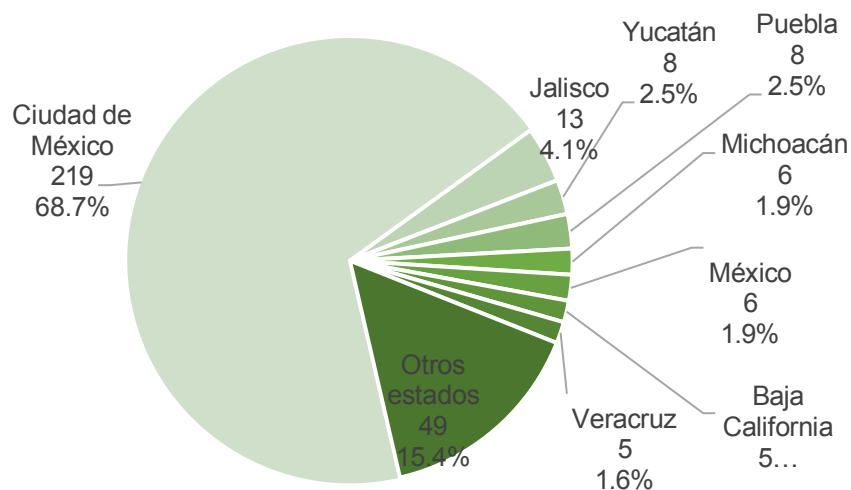
De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura, se cuenta con un registro de 319 revistas de arte y cultura en México. Las disciplinas que dominan son las revistas generales de arte y cultura, literatura, antropología e historia, cine y video, artes visuales y música (Figura 10). La centralización de la producción de revistas culturales es notoria ya que en la Ciudad de México se ubican el 68.7% de todas las revistas. Jalisco, Yucatán y Puebla son los estados que cuentan con mayores publicaciones, pero sus porcentajes se encuentran entre 4.1% y 2.5% del total (Figura 11; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 10 México. Revistas de arte y cultura por disciplina

Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio de revistas de arte y cultura(Sistema de Información Cultural (SIC). Secretaría de Cultura, s. f.-d)

Figura 11 México. Revistas de arte y cultura por estado

Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio de revistas de arte y cultura(Sistema de Información Cultural (SIC). Secretaría de Cultura, s. f.-d)

En el ámbito teatral, se registran seis publicaciones, dos de las cuales pertenecen al mismo medio, "Paso de gato":

1. *Boletín Mensual de Teatro Paso de gato*
2. *Paso de gato*: Esta revista cuenta con una amplia actividad editorial sobre artes escénicas y cine. Su portal abarca las artes escénicas de México y de varios países iberoamericanos.
3. *Pantagruélica*: Revista digital teatral. No parece estar actualizada ni contar con números recientes.
4. *Sector Nostalgia*: Revista digital con canales en distintas redes sociales, como YouTube, donde difunde actividades artísticas y culturales en Nuevo León y otros estados.
5. *Teatro Mexicano*: Portal sobre crítica teatral, política cultural, festivales y entrevistas. Aunque está orientada como revista digital, no cuenta con números actualizados. Sus artículos en el portal son hasta 2023 y su actividad reciente se realiza a través de redes sociales como Facebook.
6. *Investigación Teatral*: Revista arbitrada de artes escénicas y performatividad de la Universidad Veracruzana.

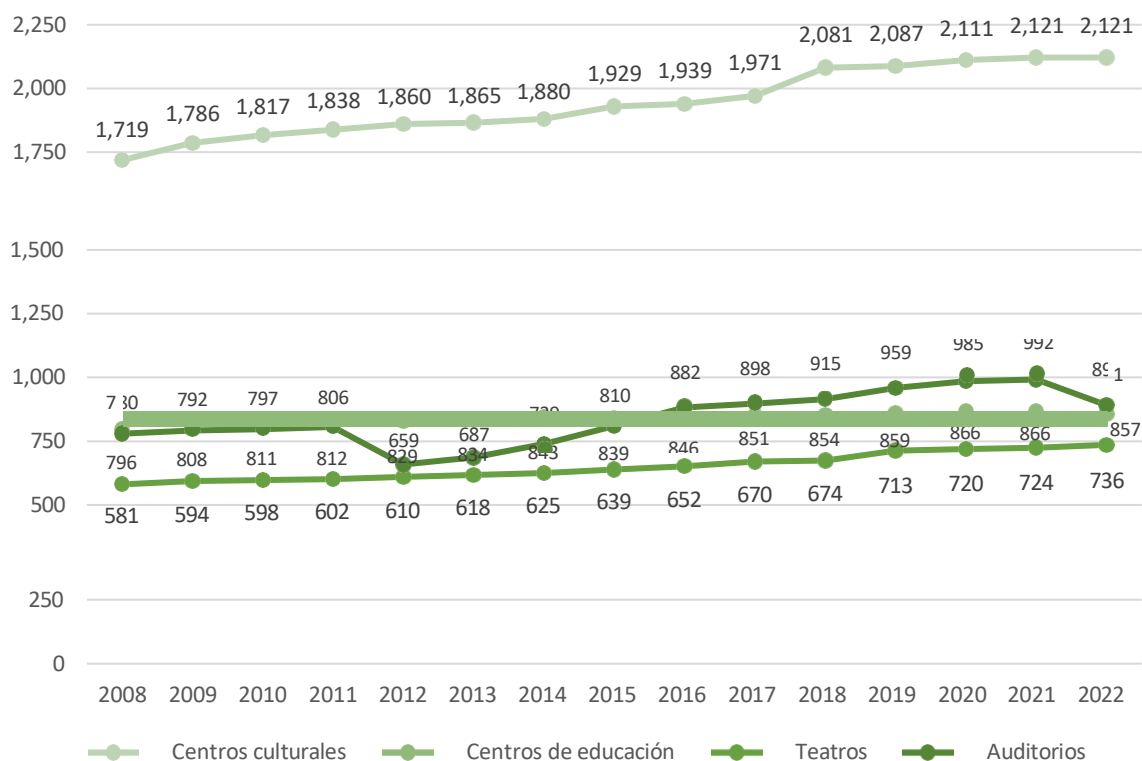
Estas publicaciones del área teatral se ubican en la Ciudad de México (2), Nuevo León (2) y Veracruz (2).

1.1.2.2. Evolución y prospectiva del mercado laboral

Infraestructura cultural (2008-2022) y compañías de teatro privadas (2003-2018)

En la Figura 12 se seleccionan, además de los teatros, los centros culturales, los centros de educación y los auditorios por dos motivos: para poner el contexto la evolución de la cantidad de teatros en México y porque algunos de estos espacios podrían llevarse a cabo artes escénicas o educación sobre las mismas.

Figura 12 Infraestructura cultural relacionada a artes escénicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta satélite de la cultura de México. Infraestructura cultural, (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-b)

La cantidad de teatros aumentó de 581 en 2008 a 736 en 2022, lo que representó un crecimiento del 26.7%. Este incremento es el mayor en comparación con otros espacios presentados en la gráfica. Por ejemplo, se registraron 2,121 centros culturales en 2022, un crecimiento del 23.4% respecto a los 1,719 de 2008. Los auditorios alcanzaron 891 unidades en 2022, con un aumento del 14.2% en relación con 2008. Los centros de educación mostraron el menor crecimiento en el período, con un 7.7%, llegando a 857 unidades en 2022.

Aunque de diferentes magnitudes, es significativo que la infraestructura relacionada con las artes escénicas haya mostrado un crecimiento de 2008 a 2022. Los centros de educación y los centros culturales pueden ser lugares para la enseñanza teatral, y algunos de ellos cuentan con espacios para presentaciones escénicas. Por su parte, los auditorios pueden ser recintos complementarios o sustitutos de teatros para montajes.

La distribución de teatros³ tiene como principal localización la Ciudad de México, donde se ubican el 22.2% de estos. Yucatán, el Estado de México, Jalisco y

³ La cantidad mostrada de teatros de 2008 a 2022 y el listado de teatros a nivel nacional son de distintas fuentes. El primero es la cuenta satélite de Cultura de INEGI y no especifica la cantidad por estado ni su identificación. El segundo es una base de datos de la Secretaría de Cultura, identificando cada teatro o foro

con sus datos principales actualizado a agosto de 2024. Por ello el total no es coincidente pero a través de estas dos fuentes es posible observar por un lado la evolución en el tiempo y por otro la identificación puntual.

Veracruz ocupan las cuatro posiciones siguientes con el 5%, 4.4%, 4.4% y 4.3% respectivamente. En Baja California se registran 24 espacios equivalentes al 3.3% del total nacional (*Tabla 16*).

Tabla 16 México. Teatros por estado, 2024.

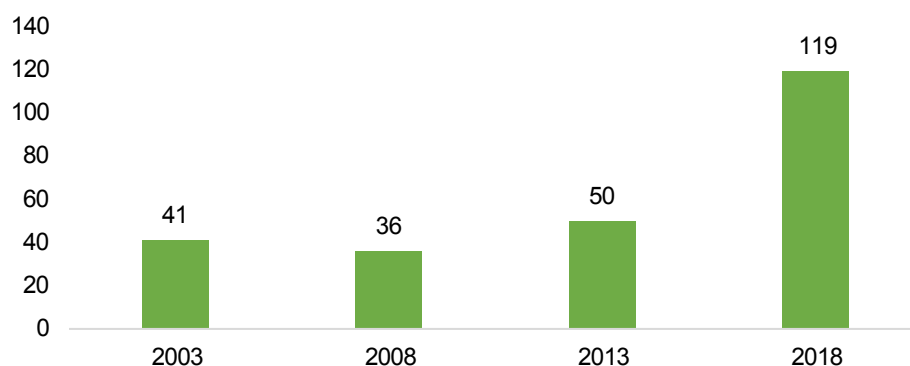
	Estado	Teatros	%
1	Ciudad de México	161	22.2%
2	Yucatán	36	5.0%
3	México	32	4.4%
4	Jalisco	32	4.4%
5	Veracruz	31	4.3%
6	Nuevo León	31	4.3%
7	Baja California	24	3.3%
8	Querétaro	23	3.2%
9	Chihuahua	23	3.2%
10	Guanajuato	23	3.2%
11	Puebla	23	3.2%
12	Michoacán de Ocampo	23	3.2%
13	Sonora	22	3.0%
14	Guerrero	22	3.0%
15	Coahuila de Zaragoza	21	2.9%
16	Tamaulipas	21	2.9%
17	San Luis Potosí	20	2.8%
18	Hidalgo	16	2.2%
19	Colima	15	2.1%
20	Sinaloa	14	1.9%
21	Morelos	13	1.8%
22	Aguascalientes	12	1.7%
23	Chiapas	12	1.7%
24	Campeche	12	1.7%
25	Quintana Roo	11	1.5%

	Estado	Teatros	%
26	Oaxaca	10	1.4%
27	Baja California Sur	10	1.4%
28	Tabasco	9	1.2%
29	Durango	9	1.2%
30	Zacatecas	6	0.8%
31	Nayarit	5	0.7%
32	Tlaxcala	3	0.4%
	Total	725	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio de teatros, (Sistema de Información Cultural (SIC). Secretaría de Cultura, s. f.-e)

Por otra parte, a través de los Censos Económicos, podemos observar la evolución de las compañías de teatro del sector privado desde 2003. Un aspecto interesante es que hay un decrecimiento entre 2003 y 2008. Sin embargo, al igual que la infraestructura de teatros, las compañías presentan un crecimiento a nivel nacional desde 2008, siendo significativamente mayor de 2013 a 2018, donde crecieron un 138%, comparado con un 39% de 2008 a 2013.

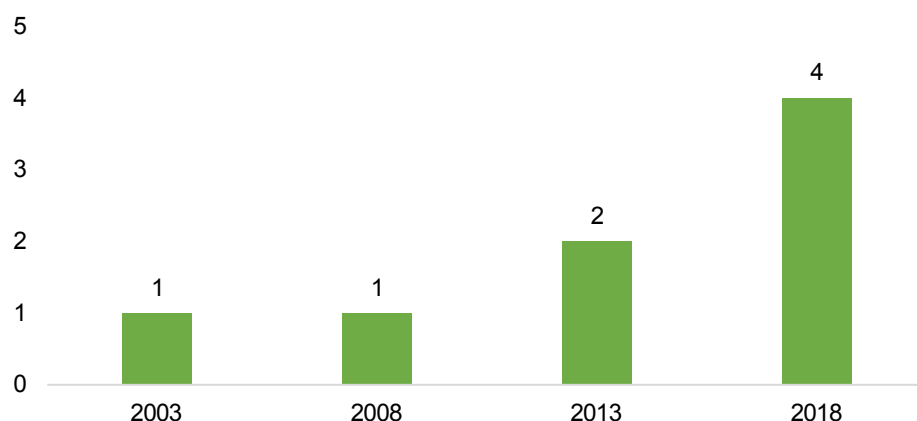
Figura 13 Compañías de teatro del sector privado. Nacional 2003-2018

Fuente: Censos Económicos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-a)

En Baja California, en el periodo de 2003 a 2008 la cantidad de compañías se mantiene estable, pero se duplica para 2013 y vuelve a hacerlo para 2018, cuando se registran 4 compañías (Figura 14).

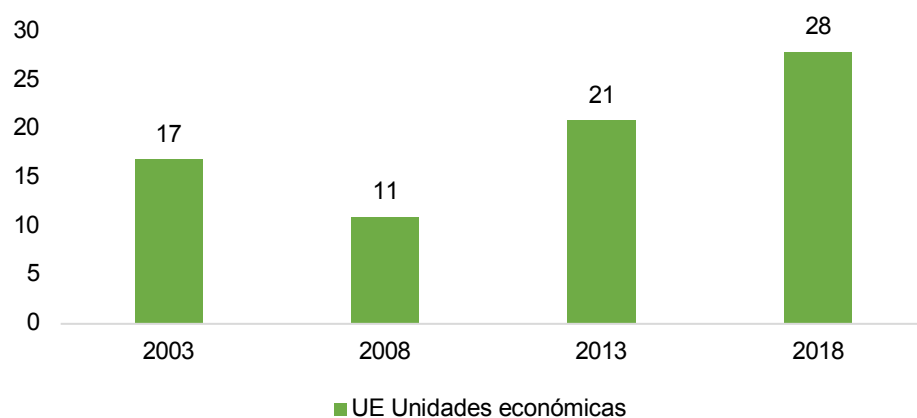
Figura 14 Compañías de teatro del sector privado. Baja California 2003-2018

Fuente: Censos Económicos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-a)

Tomando como referente a la Ciudad de México por su peso en el sector, observamos un decrecimiento de 2003 a 2008, para posteriormente mostrar un despegue y crecer más fuerte de 2008 a 2013 (91%) y moderar su crecimiento de 2013 a 2018 (33%) (Figura 15)

Figura 15 Compañías de teatro del sector privado. Ciudad de México 2003-2018

Fuente: Censos Económicos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), s. f.-a)

Aunque las cifras anteriores abarcan únicamente al sector privado, se observa que las condiciones de 2003 a 2008 no fueron buenas para la escena teatral, sin embargo, han mejorado de 2008 en adelante con una mayor cantidad de compañías y un aumento de infraestructura. Pero un detalle a notar es que, tomando en cuenta la cantidad de teatros, parece haber una subutilización de esta infraestructura. Aunque faltaría considerar las compañías del sector público, es muy probable que la cantidad de teatros sea mayor a la cantidad de organizaciones teatrales y que una parte de la infraestructura, principalmente pública, no se esté utilizando o incluso manteniendo en buenas condiciones.

1.1.2.3. Aspectos generales de las condiciones laborales.

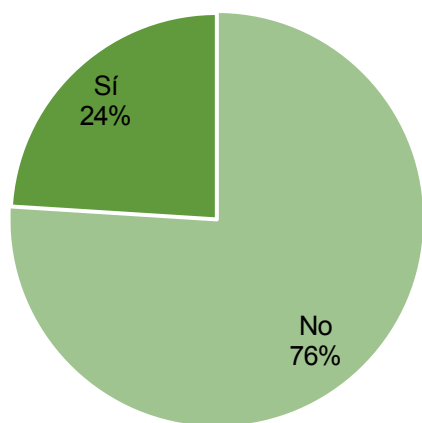
Segundo estudio La vida y situación de los proyectos escénicos en México (Cultura/Teatro UNAM)

Las condiciones laborales pueden abordarse desde aspectos estructurales y, como un efecto de la pandemia de COVID, los coyunturales. No es nuevo que en condiciones laborales se hable de precariedad (Guadarrama Olivera et al., 2023; Jaramillo-Vázquez, 2022), pero ésta parece caracterizar a un segmento significativo de los trabajadores de artes escénicas. En 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó los resultados de su segundo estudio del Observatorio Teatral “La vida y situación de los proyectos escénicos en México”, donde se observan las respuestas a trabajadores del sector desde el origen del proyecto; el proceso de creación, ensayo y producción; el equipo y la trayectoria del proyecto; impacto de la pandemia, recursos y financiamiento y los retos y buenas prácticas. De este estudio se retoman cuatro respuestas respecto a las condiciones laborales las personas del sector.

Informalidad/contratos formales

El 76% de los proyectos encuestados dice que no se firmaron contratos o acuerdos formales de obligaciones y beneficios, lo que significa que solo una cuarta parte de los proyectos opera con condiciones laborales formales mientras que la mayoría se desarrollan en la informalidad (Figura 16)

Figura 16 Contratos o acuerdos formales de obligaciones y beneficios

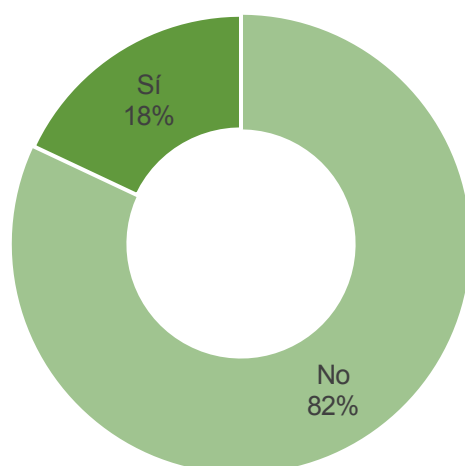

Fuente: Tomado de Trabajos del Observatorio Teatral. 2o Estudio. La vida y situación de los proyectos escénicos en México (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023)

La carencia de una formalidad laboral tiene variadas consecuencias. Por ejemplo, el 82% de los proyectos menciona que los honorarios no son establecidos a través

de un tabulador, por lo que pueden presentarse honorarios distintos a trabajos iguales por la carencia de un referente formal en el establecimiento de honorarios y donde puede influir la carencia de contratos.

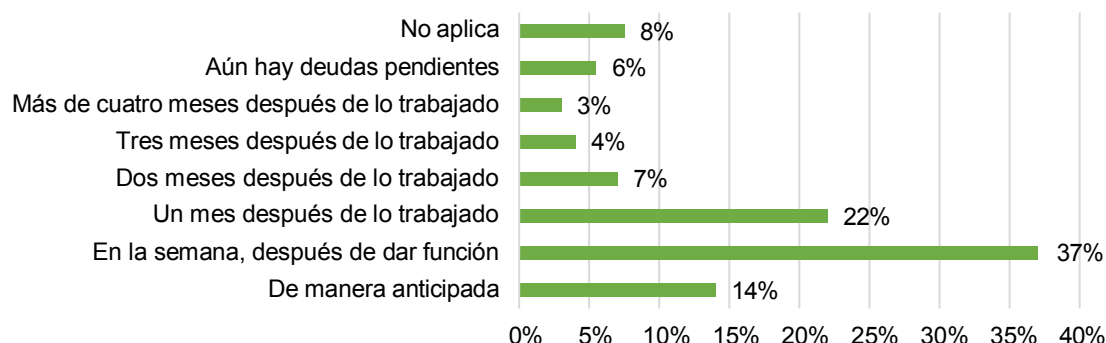
Figura 17 Honorarios de creativos, creadoras y creadores escénicos se establecieron a partir de un tabulador

Fuente: Tomado de Trabajos del Observatorio Teatral. 2o Estudio. La vida y situación de los proyectos escénicos en México (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023)

Otro punto a destacar es la temporalidad de los pagos recibidos por el trabajo realizado. El 14% de los proyectos fue pagado de manera anticipada, en tanto que el 37% se hizo durante la semana después de la función. Pero la problemática se presenta en el retraso en los pagos: el 42% de los proyectos se han pagado un mes después o más, o todavía se adeuda. Un 22% se pagó dentro de un mes después, pero un 20% presentó dos meses o más o adeudos pendientes.

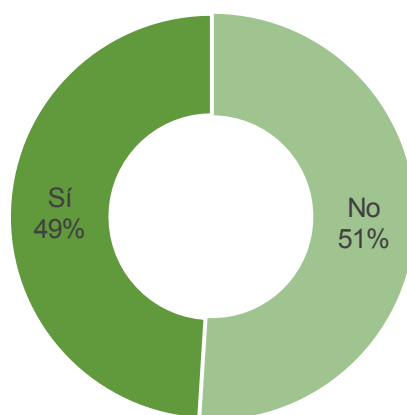
Figura 18 Temporalidad en la que los creadores escénicos recibieron sus pagos por lo trabajado

Fuente: Tomado de Trabajos del Observatorio Teatral. 2o Estudio. La vida y situación de los proyectos escénicos en México (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023)

Por lo anterior, no sorprende que un 51% de las respuestas no considera que su actividad profesional le proporciona una buena calidad de vida.

Figura 19 Al ejercer tu actividad profesional, ¿consideras que tienes una buena calidad de vida?

Fuente: Tomado de Trabajos del Observatorio Teatral. 2o Estudio. La vida y situación de los proyectos escénicos en México (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023)

Lo anterior se puede complementar con dos elementos relacionados a los ingresos que menciona Alejandra Jaramillo (Jaramillo-Vázquez, 2022)⁴. El primero, la diferencia entre de los ingresos mensuales entre los artistas visuales y escénicos, donde lo primeros presentaban un ingreso promedio de \$15,735 y los segundos de

⁴ Los ingresos son de 2019.

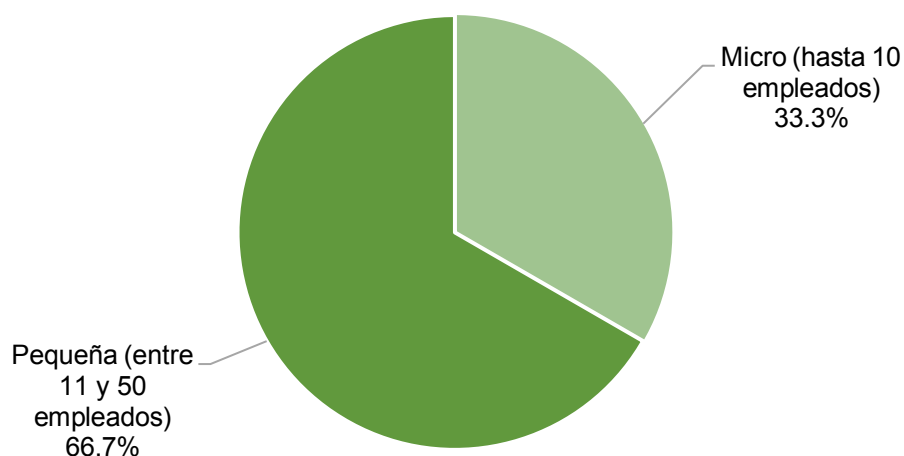
\$14,273. El segundo elemento es una brecha en el ingreso por género, ya que el ingreso promedio de hombres era de \$15,429 y el de las mujeres \$14,893.

Estos datos muestran que las condiciones laborales en las artes escénicas se desarrollan en gran parte en la informalidad contractual, lo que trae como consecuencia que no existan referentes salariales que pueden establecerse como base en distintos proyectos, adicionalmente que para un 42% de los respondientes los pagos se realizaron con retraso mayor a un mes. También es sugerente que los artistas escénicos cuenten con un ingreso menor, así como las mujeres. Esto genera que no se perciba una buena calidad de vida relacionada al trabajo realizado.

1.1.2.4. Mercado Laboral – Necesidades de profesionistas en el área según empleadores

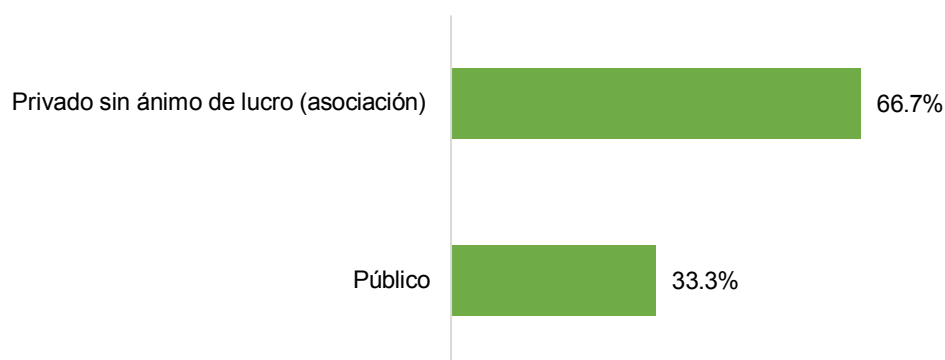
Los participantes del levantamiento el 66.7% representa a las pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados), y de las microempresas (hasta 10 empleados) el 33.3%. El 66.7% de las empresas pertenece al sector privado sin ánimos de lucro (asociación), y el 33.3% al sector privado.

Figura 20 Tamaño de la organización que representan.

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Figura 21 Sector al que pertenecen las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Se consultó a los entrevistados sobre el nivel profesional del total de colaboradores de las organizaciones, obteniéndose los siguientes promedios en términos generales. Asimismo, el porcentaje de egresados de UABC.

Tabla 17 Promedio. Nivel profesional de los colaboradores.

No cuenta con estudios	Licenciatura	Maestría	Doctorado	Egresados UABC
5	19	3	1	46.7%

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

El 100.0% de los empleadores expresa que actualmente se encuentran empleando en promedio 3 egresados de la UABC. Entre otras universidades de egreso, se encuentran el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la Universidad de Sonora y la Universidad Veracruzana.

Entre los principales desafíos que enfrentan los profesionales en teatro, se mencionan dos muy concretas: iniciativa y resolución de conflictos y, gestión y producción.

Desde la perspectiva de los empleadores, las principales competencias que un profesional egresado de la Licenciatura en Teatro debe atender incluyen la producción ejecutiva, la planificación y el diseño de proyectos, la gestión cultural, la creación escénica, el cumplimiento de actividades en tiempo y la formación escénica de estudiantes, cada una con un 16.7% de las menciones.

Tabla 18 Principales necesidades que atiende un profesional egresado de la Licenciatura en Teatro

Producción ejecutiva	16.7%
Planeación y diseño de proyectos	16.7%
Gestión cultural	16.7%
Creación escénica	16.7%
Cumplimiento de actividades en tiempo	16.7%
Formación escénica de estudiantes	16.7%

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Nota: Suma de menciones.

A continuación, se enumeran, en orden de importancia, las principales competencias que los empleadores consideran que un egresado de la Licenciatura en Teatro debe cumplir.

Tabla 19 Principales competencias que debe de atender un egresado de la Licenciatura en Nutrición de UABC

Gestión de proyectos: conocerá los aspectos administrativos, financieros y logísticos de la producción teatral. Tendrá la capacidad para gestionar proyectos teatrales de manera eficaz, asegurando la viabilidad económica y organizativa de las producciones en las que participe. 100.0%

Responsabilidad social y cultura: Poseer conciencia aguda de la responsabilidad social y cultural del teatro. Será capaz de crear obras que promuevan la reflexión y el cambio social, utilizando el teatro como una herramienta para abordar y cuestionar problemáticas contemporáneas.	100.0%
Capacidad excepcional para crear, interpretar y evaluar obras teatrales: Será capaz de innovar y experimentar con diferentes estilos y técnicas teatrales, contribuyendo al enriquecimiento del arte escénico con propuestas originales y de alta calidad.	66.7%
Docencia: poseerá habilidades para enseñar y formar a futuras generaciones de artistas y profesionales del teatro. Tendrá la capacidad de desarrollar y aplicar metodologías pedagógicas efectivas para la	33.3%

enseñanza de técnicas de actuación, dirección y dramaturgia, promoviendo un aprendizaje activo y crítico en sus estudiantes.

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

En términos generales, el 66.7% se dice satisfecho del desarrollo de los egresados, mientras que el 33.3% se encuentra muy satisfecho. Por otro lado, las tres principales fortalezas que estos identifican en los egresados del presente programa son: sus conocimientos, su responsabilidad y su actualización constante, con el 20.8% cada uno.

Tabla 20 Principales fortalezas que resaltan en los Licenciados en Teatro egresados de la UABC.

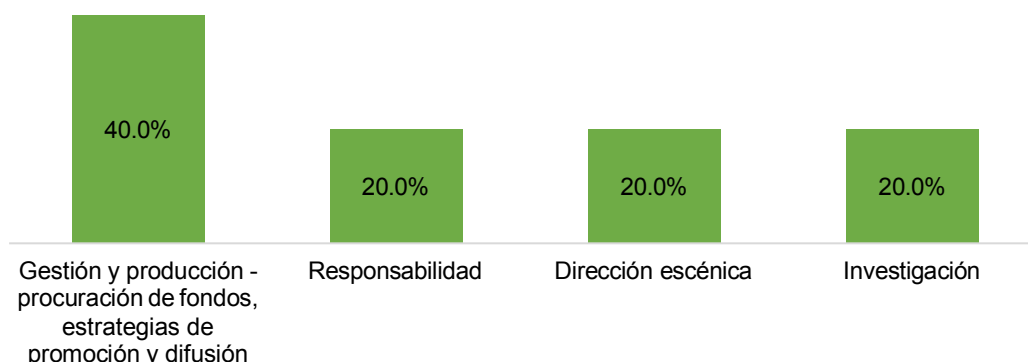
Iniciativa	11.1%
Capacidad artística	11.1%
Responsabilidad social y cultural	11.1%
Control de grupo	11.1%
Creatividad	11.1%
Actitud positiva	11.1%
Capacidad de gestión	11.1%
Inclusión de problemáticas actuales	11.1%
Buen desempeño como docente	11.1%

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Nota: Suma de menciones.

Las principales áreas en las que los Licenciados en Teatro de la UABC podrían enfocarse para mejorar la gestión y producción incluyen la procuración de fondos, y las estrategias de promoción y difusión, con un 40.0%. Además, se identifican otras áreas clave como la responsabilidad, la dirección escénica y la investigación, cada una representando un 20.0%.

Figura 22 Áreas principales en las que los Licenciados en Teatro de la UABC podrían enfocarse

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Nota: Suma de menciones.

Con relación a los conocimientos teóricos de los egresados, los empleadores los evalúan principalmente como “buenos” con el 66.7%, y el 33.3% como “muy bueno”. Entre las cosas en que pueden mejorar, se menciona el contar con información más actualizada (50.0%) e incluir temas culturales (50.0%).

Al momento de evaluar las habilidades prácticas de los Licenciados en Teatro de la UABC, el 66.7% de los evaluadores califican estas habilidades como "buenas", mientras que el 33.3% las consideran "muy buenas". Sin embargo, se han identificado áreas de mejora importantes, especialmente en la capacidad de sustentar la práctica teatral con una base teórica sólida.

Con respecto a las actitudes y valores, el 100.0% los evalúa como “muy buenos”, por lo que no se identifican áreas de mejora.

Se evaluaron las competencias que debe tener un egresado de la Licenciatura en Teatro de la UABC.

Tabla 21 Evaluación de competencias.

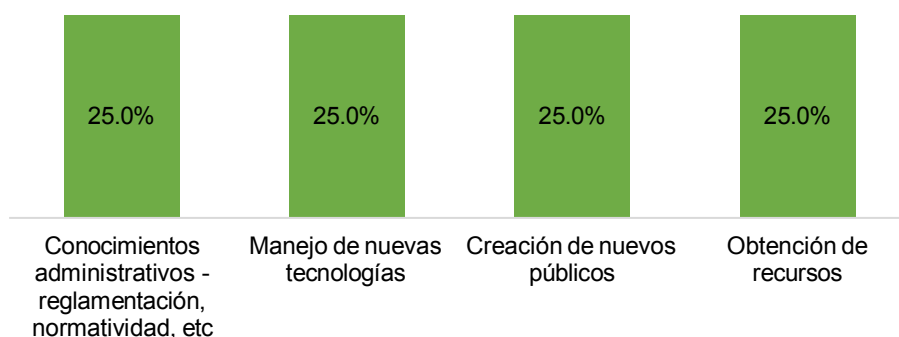
Competencia	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Los egresados de la Lic. En Teatro de UABC saben reconocer y utilizar los elementos básicos para la comunicación verbal y no verbal del creador escénico, mediante la aplicación de métodos actorales, técnicas vocales y corporales, así como conocimientos instrumentales generales, con el propósito de	100.0%	-	-	-

Competencia	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
fomentar la construcción de situaciones escénicas, así como desarrollar una visión integradora y de conjunto, con actitud reflexiva, responsable y respetuosa.				
Los egresados de la Lic. En Teatro de UABC saben plantear y formular proyectos teatrales, aplicando los fundamentos de la teoría teatral y el análisis crítico de la creación, gestión y crítica teatral, para su aplicación en el hecho escénico; con una actitud creativa, colaborativa y de responsabilidad.	33.3%	66.7%	-	-
Los egresados de la Lic. En Teatro de UABC saben crear proyectos de creación, pedagógicos o de gestión cultural, aplicando la teoría teatral, los procesos de creación y pedagogía teatral, así como el análisis y elaboración de planes de negocios y financiamiento, para crear puestas en escena, originales y pertinentes, introducir productos teatrales en el mercado, y difundir el fenómeno teatral con constancia, eficacia y compromiso social.	-	66.7%	33.3%	-

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Entre las nuevas competencias que se sugiere deben cumplir los egresados, se identificaron 4 áreas en específico con el 25.0% cada uno, entre los que se encuentran, los conocimientos administrativos, reglamentación, normatividad, entre otros; manejo de nuevas tecnologías; la creación de nuevos públicos y, la obtención de recursos.

Figura 23 Nuevas competencias necesarias para los egresados

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

Actualmente, ninguno de los empleadores manifestó no poder contratar egresados de la Licenciatura en Teatro. Las principales razones son la falta de vacantes (66.7%) y la incapacidad de aumentar la plantilla laboral (33.3%). Sin embargo, el 100.0% de los empleadores considera "muy indispensable" que la UABC continúe formando profesionistas en esta área.

Por otro lado, el 66.7% de los empleadores percibe que la demanda de esta carrera es baja en la actualidad, y el mismo porcentaje considera que en un futuro de 5 a 7 años, la demanda seguirá siendo baja.

Por último, los empleadores brindaron sus opiniones para optimizar la formación de excelencia a los profesionales de la Licenciatura en Teatro, que se enlistan en la *Tabla 22*

Tabla 22 Comentarios o sugerencias para optimizar la formación de los profesionales en Teatro

Cuidar la disciplina de los alumnos	25.0%
Mejorar la calidad docente	25.0%
Más práctica en el mundo laboral real	25.0%
Reforzar la formación de la voz cantada	25.0%

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a empleadores.

1.1.3. Análisis de Egresados

Objetivo

Analizar las expresiones de los egresados de acuerdo con su desempeño en el mercado laboral con la finalidad de retroalimentar el programa educativo.

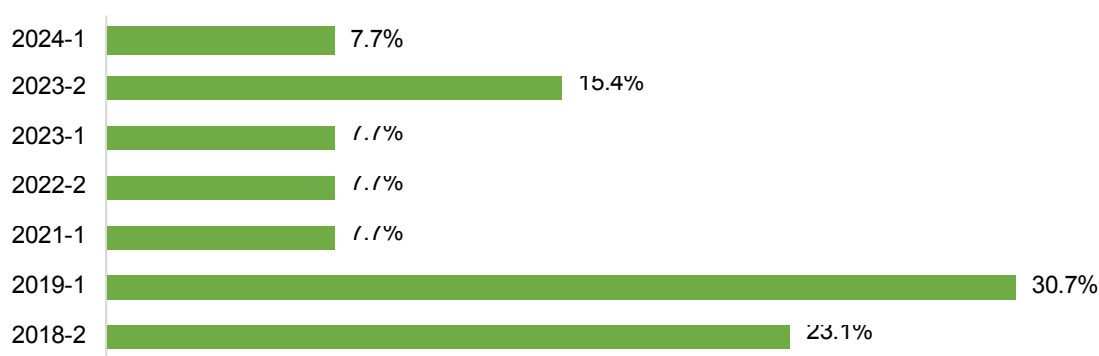
Método

El estudio de egresados se realizó mediante una investigación empírica que permitió encuestar a una muestra representativa de 13 egresados del programa educativo de la licenciatura en teatro, egresados de la facultad de artes, con un promedio de edad de 31 años. La distribución por género fue del 66.7% mujeres. 11.1% hombres y el 22.2% decidió no responder. Asimismo, el 66.7% se encuentra aún soltero, el 11.1% casado y el 22.2% en unión libre.

Resultados

La muestra de este estudio conto con una participación del 30.7% de la generación 2019-1, seguido de la generación del 2018-2 con el 23.1%, la generación 2023-2 con el 15.4% y las generaciones 2021-1, 2022-1, 2023-1 y 2024-1 con el 7.7% cada uno.

Figura 24 Generación de egreso de los participantes.

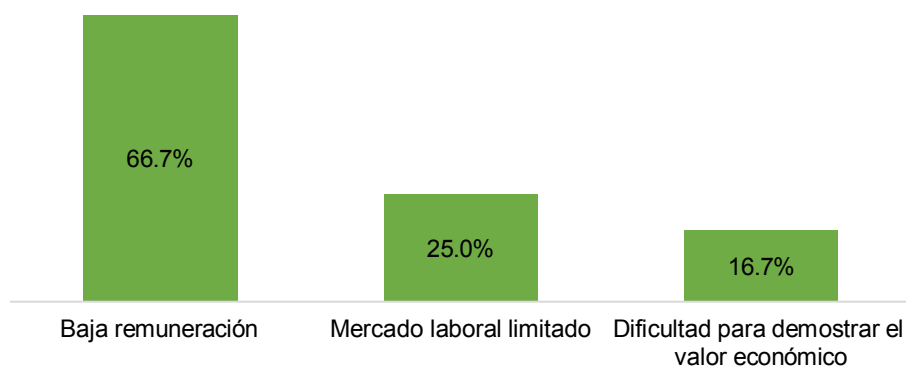

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Actualmente, el 91.7% de los egresados se encuentran laborando. Del 8.3% que no lo hace, el motivo principal de esto es porque no han encontrado trabajo.

Una vez concluida la carrera, el 100.0% de los egresados refiere que ingresaron a laborar. Sin embargo, el 66.7% de los egresados comentó que uno de los principales retos que enfrentaron en la búsqueda de empleo fue la baja remuneración, el 25.0% indica que el mercado laboral es limitado y el 16.7% que existe una dificultad para demostrar el valor económico. Entre otras de los retos mencionados con menor porcentaje son: una falta de redes de contacto y faltas de herramientas para demostrar aptitudes y capacidades.

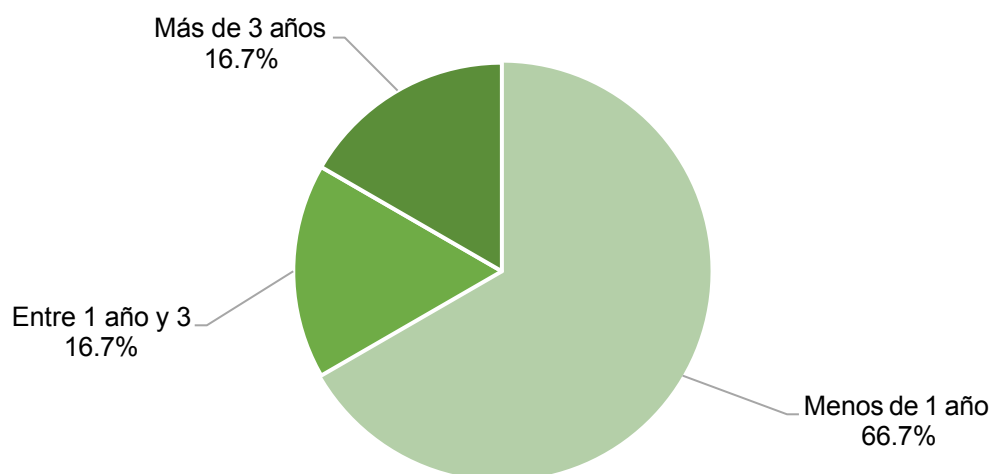
Figura 25 Principales retos en la búsqueda de empleo

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Sin embargo, a pesar de los retos que han enfrentado, en su mayoría han logrado posicionarse en un empleo en menos de un año (66.7%), mientras que, el 16.7% lo ha hecho entre uno y tres años, asimismo, el 16.7% ha tardado más de tres años.

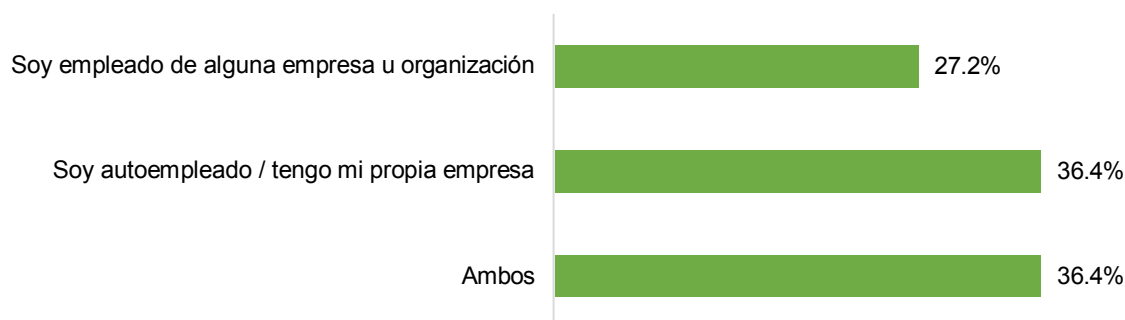
Figura 26 Tiempo que tardaron en conseguir empleo

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

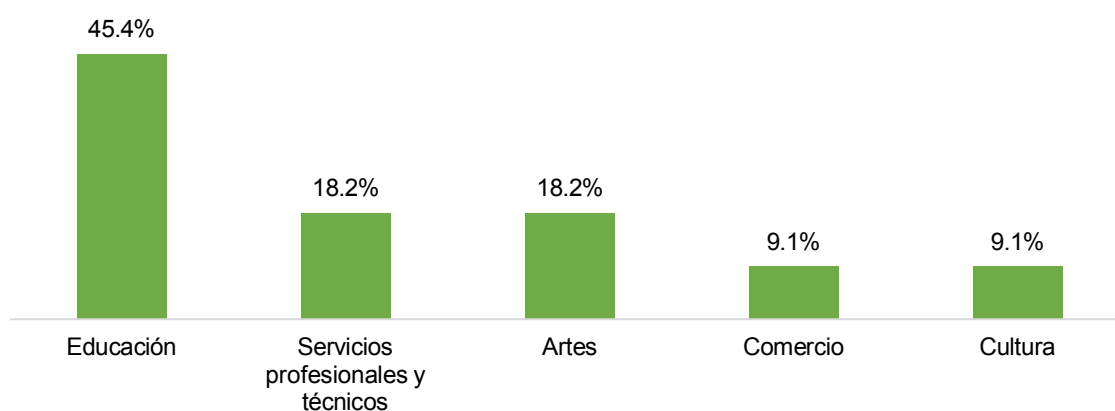
En la actualidad, el 36.4% de los egresados poseen trabajos en alguna empresa u organización y, a su vez, son autoempleados. El 36.4% es autoempleado y el 27.2% trabaja para alguna organización. De aquellos que indicaron tener ambos tipos de trabajo, el 75.0% considera su empleo principal el que realizan en la empresa u organización. El principal sector al que se dedican es el de la educación con el 45.4%, seguido de servicios profesionales y técnicos con el 18.2%, así como, con el mismo porcentaje en el sector de artes; y por último, en los sectores de comercio y cultura con el 9.1% cada uno.

Figura 27 Tipo de empleo

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Figura 28 Sector al que pertenecen los empleos de los egresados

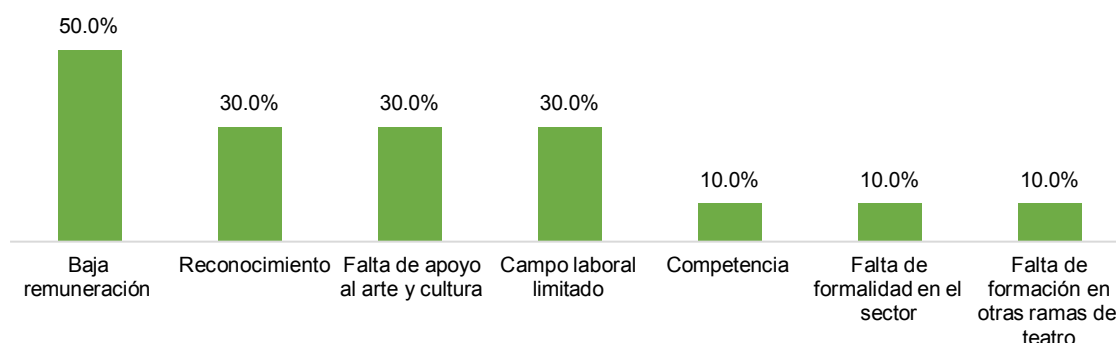

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Las empresas u organizaciones en las que se desarrollan en cuestión de tamaño, son el 50.0% pequeñas empresas (entre 11 y 50 empleados), micro (hasta 10 empleados) con el 40.0%, y medianas empresas (entre 51 y 250 empleados) con el 10.0%.

Los principales retos laborales que enfrentan los egresados en teatro en el campo laboral son: la baja remuneración (50.0%), el reconocimiento (30.0%), la falta de apoyo al arte y la cultura (30.0%), el campo laboral limitado (30.0%), y con 10.0% cada uno, la competencia, la falta de formalidad en el sector y la falta de formación en otras ramas del teatro.

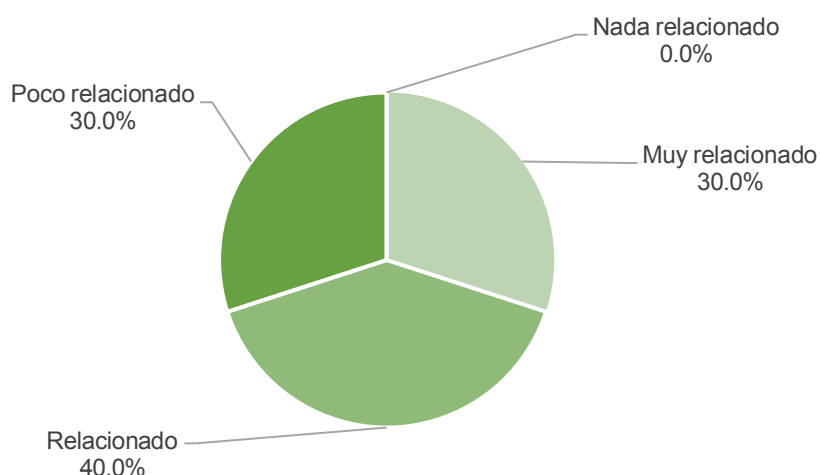
Figura 29 Retos laborales que enfrentan los egresados de la licenciatura en Teatro

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Con respecto a la relación que tienen los empleos actuales con su profesión, el 40.0% indicó que esté está relacionado, el 30.0% cada uno, muy relacionado o poco relacionado.

Figura 30 Relación del empleo actual con la profesión

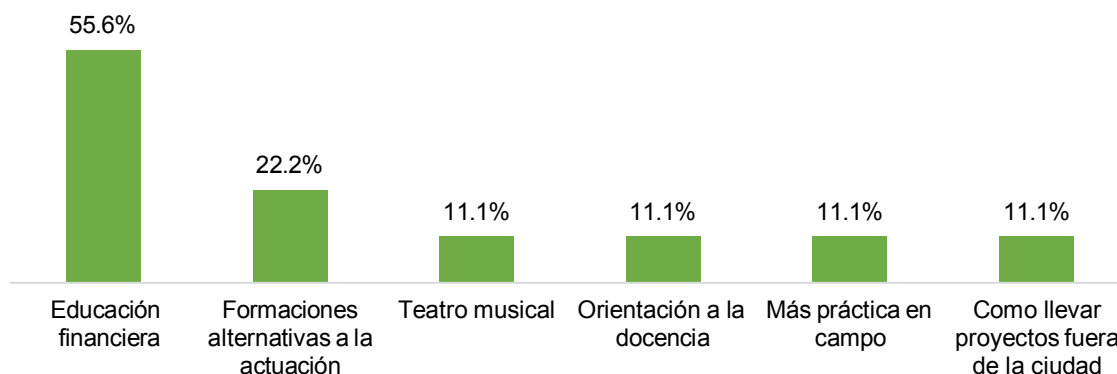
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

El 28.6% de los egresados se encuentran laborando en el área de la educación; y entre otras de las áreas se encuentran coordinación, áreas técnicas, dirección, producción, maquillaje, promoción de la lectura y grupos representativos de teatro con el 14.3% cada uno. Por ende, el principal puesto desempeñado es la docencia con el 28.6%.

Al momento de evaluar su formación profesional, el 100.0% indicó que está cumplió sus expectativas; entre las acciones que indican para que esto superara sus expectativas se encuentran: educación financiera (55.6%), formaciones alternativas a la actuación (22.2%), y con el 11.1% cada uno, acciones como teatro musical,

orientación a la docencia, más práctica en campo, y realizar proyectos fuera de la ciudad.

Figura 31 Qué hubieran deseado los egresados para que la formación superara sus expectativas.

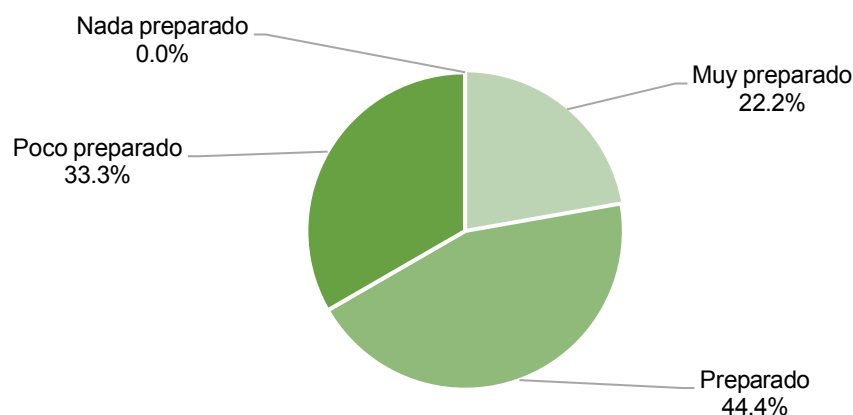

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

El 44.4% de los egresados consideran que salieron preparados de su formación, el 33.3% poco preparados y el 22.2% muy preparados. Tener más práctica en el mundo real es lo que el 42.9% considera hizo falta para estar muy preparados, entre otras razones que se encuentran en la *Tabla 23*.

Figura 32 Sensación de preparación al momento de egresar

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Tabla 23 Acciones que hicieron falta para sentirse muy preparados

Más práctica en el mundo real	42.9%
Más variedad de materias optativas	14.3%
Oportunidad de campo laboral	14.3%
Programas especializados en teatro	14.3%
Orientarnos a alguna rama según nuestras aptitudes y habilidades	14.3%
Especialización en una sola área	14.3%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Con relación a la satisfacción de los conocimientos teóricos, prácticos y en actitud y valores recibidos por la institución, los egresados se encuentran principalmente satisfechos en los conocimientos teóricos (55.6%), en los conocimientos prácticos satisfechos (55.6%) y en actitud y valores muy satisfechos (55.6%), en la *Tabla 24* se puede observar el desglose por área.

Tabla 24 Nivel de satisfacción en la obtención de conocimientos teóricos, prácticos y, actitud y valores.

	Muy Satisfecho	Satisfecho	Poco Satisfecho
Conocimientos teóricos	33.3%	55.6%	11.1%
Conocimientos Prácticos	22.2%	55.6%	22.2%
Actitud y valores	55.6%	22.2%	22.2%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Con relación a los conocimientos teóricos, entre las principales oportunidades de mejora se encuentran prácticas reales en teatro con el 80.0% y la reestructuración del plan de estudios con el 20.0%.

Al momento de hablar de conocimientos prácticos, el 50.0% coincidió nuevamente en prácticas reales en teatro, y con el 16.7% cada uno acciones como, remunerar las prácticas, mayor variedad en materias optativas, enseña conceptos financieros relacionados con el teatro y mayor disciplina y exigencia.

Por último, en acciones para la mejora de actitud y valores, el 50.0% indicó que desarrollar más respeto del docente hacia el futuro. Entre otras razones con el 25.0% cada uno, que los docentes fomenten actitud y valores, mayor ética

profesional de los docentes, dar seguimiento al trabajo de los docentes, que exista y/o se aplique el reglamento, cuidar el bienestar de los alumnos, y dar seguimiento a las acusaciones de los alumnos.

En las tres áreas se hace una relación de suma de menciones, es decir, los egresados pudieron mencionar más de una acción.

Se presentaron a los egresados las materias cursadas en su plan de estudio, para lo que ellos indicaron aquellas que resultaron de mayor utilidad en su carrera profesional, dichas materias se expresan en la *Tabla 25*.

Tabla 25 Materias de mayor utilidad en la carrera profesional

Asignaturas de docencia	77.8%
Asignaturas de actuación y dirección escénica	66.7%
Asignatura de escenotecnia	44.4%
Asignaturas de gestión	44.4%
Asignaturas de tronco común	22.2%
Asignaturas de historia, teoría teatral y técnicas de investigación	22.2%
Asignaturas de dramaturgia	22.2%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

Por otro lado, también se enlistan las materias de menor utilidad, mismas que se encuentran en la *Tabla 26*.

Tabla 26 Materias de menor utilidad en la carrera profesional

Asignaturas de dramaturgia	88.9%
Asignaturas de tronco común	77.8%
Asignaturas de historia, teoría teatral y técnicas de investigación	44.4%
Asignaturas de gestión	22.2%
Asignaturas de docencia	22.2%
Asignatura de escenotecnia	11.1%
Asignaturas de actuación y dirección escénica	11.1%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

Con respecto a las capacidades adquiridas, se identificaron los siguientes hallazgos expresados en la *Tabla 27*.

Tabla 27 Capacidades adquiridas por los egresados

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Soy capaz de reconocer y utilizar los elementos básicos para la comunicación verbal y no verbal del creador escénico, mediante la aplicación de métodos actorales, técnicas vocales y corporales, así como conocimientos instrumentales generales, con el propósito de fomentar la construcción de situaciones escénicas, así como desarrollar una visión integradora y de conjunto, con actitud reflexiva, responsable y respetuosa.	77.8%	22.2%	-	-
Soy capaz de plantear y formular proyectos teatrales, aplicando los fundamentos de la teoría teatral y el análisis crítico de la creación, gestión y crítica teatral, para su aplicación en el hecho escénico; con una actitud creativa, colaborativa y de responsabilidad.	55.6%	44.4%	-	-
Soy capaz crear proyectos de creación, pedagógicos o de gestión cultural, aplicando la teoría teatral, los procesos de creación y pedagogía teatral, así como el análisis y elaboración de planes de negocios y financiamiento, para crear puestas en escena, originales y pertinentes, introducir productos teatrales en el mercado, y difundir el fenómeno teatral con constancia, eficacia y compromiso social.	44.4%	33.3%	22.2%	-
Soy capaz de aplicar el Derecho Internacional, a partir de los fundamentos y las herramientas que ofrece, para proponer alternativas y soluciones a problemas de derechos humanos, relaciones diplomáticas, protección consular, y los regímenes internacionales, con imparcialidad y respeto.	11.1%	33.3%	22.2%	33.3%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

El principal desafío al que se han enfrentado en su carrera profesional, pero consideran que pudo haber sido mejor abordado en su formación profesional es el poco conocimiento financiero del ámbito con el 25.0%.

Tabla 28 Desafíos enfrentados por los egresados

Poco conocimiento financiero del ámbito 25.0%

Ya tenía trabajo al egresar	12.5%
Falta de campo donde ejercer	12.5%
Aprender a cobrar	12.5%
Poca aceptación laboral por preferencia a otras artes	12.5%
Enfrentarme a la explotación laboral	12.5%
Falta de conocimiento de las leyes culturales	12.5%
Problemas de gestión y administración	12.5%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

Se consultó a los egresados, y con base a su experiencia expresaron que las áreas del plan de estudio que consideran necesitan mejoras son: metodologías de enseñanza, competencias prácticas, tecnologías utilizadas en el curso, contenidos técnicos y habilidades blandas como se expresan en la *Tabla 29*.

Tabla 29 Áreas de mejora al plan de estudios

Metodologías de enseñanza 55.6%

Competencias prácticas	55.6%
Tecnologías utilizadas en el curso	55.6%
Contenidos técnicos	33.3%
Habilidades blandas	22.2%

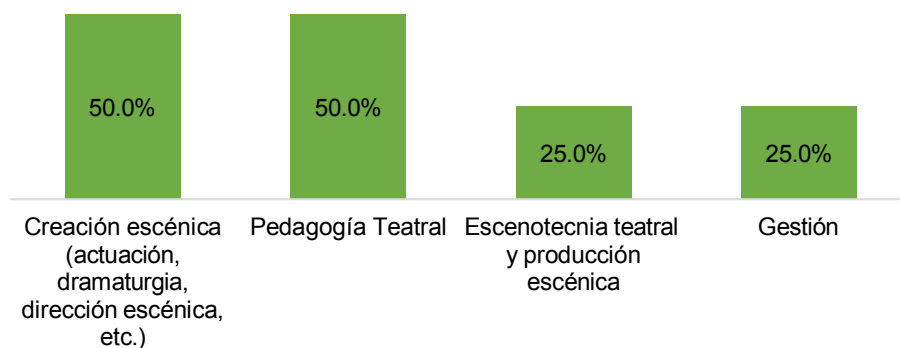
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

A manera específica, el 22.2% indica que debe existir más práctica en el mundo laboral real.

Al momento de hablar sobre la educación continua, el 44.4% ha continuado preparándose, de los cuales, el 50.0% ha realizado una maestría, mientras que el 50.0% restante ha realizado cursos, capacitaciones y certificaciones. Las áreas de estudio en las que continuaron su preparación fueron: creación escénica, pedagogía teatral, escenotecnia teatral y producción escénica, y gestión. El 50.0% estudió en IEU Universidad, y el 50.0% restante en UNAY Teatro.

Figura 33 Áreas de estudio en las que continuaron su preparación

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

Actualmente, el 100.0% tiene considerado continuar con sus estudios y las principales áreas de interés son: pedagogía teatral (44.4%); creación escénica (actuación, dramaturgia, dirección escénica, etc), (33.3%); escenotecnia teatral y producción escénica (22.2%); gestión (22.2%); idiomas (11.1%) y edición (11.1%).

Al momento de hablar sobre las universidades de su elección para continuar con sus estudios se posiciona en primer lugar la Universidad Veracruzana con el 40.0%, y las instituciones como Escuela Nacional de Arte Teatral, Universidad Autónoma de México, IBERO Tijuana y Central School of Speech and Drama con el 20.0% cada uno.

Por último, los principales comentarios expresados por los egresados se encuentran en la siguiente *Tabla 30*.

Tabla 30 Comentarios expresados por los egresados para la mejora del plan de estudios

Más empatía y respeto por parte de los docentes	22.2%
Tener áreas o materias de especialización	22.2%
Vinculación con empresas donde podamos laborar	22.2%
Permitir a los alumnos practicar en teatros reales	11.1%

Brindar apoyo para financiar los proyectos de los alumnos	11.1%
Crear profesionales capaces de desenvolverse en el mundo real	11.1%
Conferencias magistrales con otras unidades académicas	11.1%
Crear y gestionar una compañía universitaria de teatro	11.1%
Dar cartas de recomendación	11.1%
Crear proyectos donde los alumnos puedan obtener una remuneración	11.1%
Talleres con exalumnos de la comunidad teatral	11.1%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la encuesta a egresados.

Nota: Suma de menciones

1.1.4. Análisis del oferta y demanda

Objetivo

El objetivo de este capítulo es realizar una investigación documental para analizar la demanda y la oferta estatal y nacional de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas.

Metodología

Para el análisis de la demanda, se analiza la estadística de educación media superior en Baja California. De manera complementaria, se genera un indicador de la demanda de los programas de Teatro y Artes Escénicas relativo a la población de tercer año de educación media superior en México y Baja California, así como se aproxima la demanda a partir de las solicitudes de ingreso a estos programas.

Respecto a la oferta, se identifican los programas y los campos de formación donde se encuentran clasificados, para determinar la cantidad y características de los mismos a través de la estadística de nuevos ingresos, matrícula total y egresos, en el último ciclo escolar disponible y la evolución en los cinco ciclos anteriores.

Resultados

En el ciclo 2022-2023 se identificaron 55 programas relacionados con Teatro y Artes Escénicas, ofrecidos por 47 instituciones. Los estados con mayor matrícula son la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Las instituciones que cuentan con el mayor alumnado son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este ciclo escolar se registraron 1,421 nuevos ingresos, con una matrícula total de 4,944 alumnos y 719 egresados.

1.1.4.1. Clasificación de programas

Para analizar la oferta y demanda por áreas de conocimiento, se tomará en cuenta la clasificación utilizada por ANUIES⁵ en campos amplios, campos específicos y campos detallados de formación.

Para la identificación de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas se considera el campo amplio de Artes y Humanidades. En el campo específico de Artes se encuentra el campo detallado de Artes Escénicas (*Tabla 31*), el cual contiene programas de teatro, actuación, cinematografía y danza, entre otros. Sin embargo, se identificaron programas relacionados a Teatro que se encuentran clasificados dentro del campo detallado de Música⁶.

Tabla 31 Campo amplio de Artes

Campos amplios	Campos específicos	Campo detallado de formación
Administración y negocios	Artes	Artes
Agronomía y veterinaria	Humanidades	
Artes y humanidades		Diseño y comunicación gráfica y editorial
Ciencias de la salud		Diseño industrial, de moda e interiores
Ciencias naturales, matemáticas y estadística		Tecnologías audiovisuales para medios de comunicación
Ciencias sociales y derecho		Bellas artes
Educación		Música
Ingeniería, manufactura y construcción		Artes escénicas
Servicios		Planes multidisciplinares o generales del campo de artes

⁵ Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

⁶ La clasificación es de acuerdo a los formatos de la Secretaría de Educación Pública llenados por las instituciones. La razón que aparezcan programas de Teatro en el campo detallado de Música puede ser diversa: desde que la escuela o facultada tenga orientación principal hacia la música; el programa de teatro tenga orientación musical, por error de clasificación u alguna otra razón.

Tecnologías de la información y la comunicación		Artesanía tradicional y manualidades

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación de (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Adicionalmente, otros programas relacionados a Teatro/Dramaturgia se encuentran clasificados en el campo específico de Humanidades, y dentro de éste, en el campo detallado de Literatura (*Tabla 32*).

Tabla 32 Campo amplio de Humanidades

Campos amplios	Campos específicos	Campo detallado de formación
Administración y negocios	Artes	Humanidades
Agronomía y veterinaria	Humanidades	
Artes y humanidades		Adquisición de idiomas extranjeros
Ciencias de la salud		Literatura
Ciencias naturales, matemáticas y estadística		Historia y arqueología
Ciencias sociales y derecho		Filosofía y ética
Educación		Teología
Ingeniería, manufactura y construcción		Lingüística
Servicios		Planes multidisciplinares o generales del campo de humanidades
Tecnologías de la información y la comunicación		

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación de (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

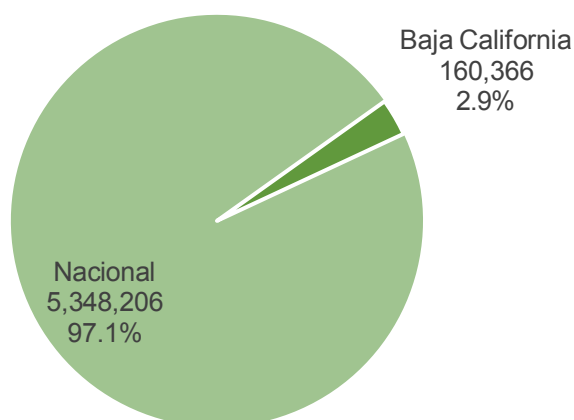
Por lo anterior, los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas que se consideran como parte de la oferta pertenecen a los campos detallados de:

- Artes escénicas (Artes) - excluyendo los relacionados a Danza.
- Música (Artes)
- Literatura (Humanidades)

1.1.3.2. Demanda para los programas de Licenciatura en Baja California

En el ciclo 2023-2024, el total de alumnos en Baja California de nivel medio superior fue de 160,336, que representó el 2.9% del total nacional de este nivel (Figura 34).

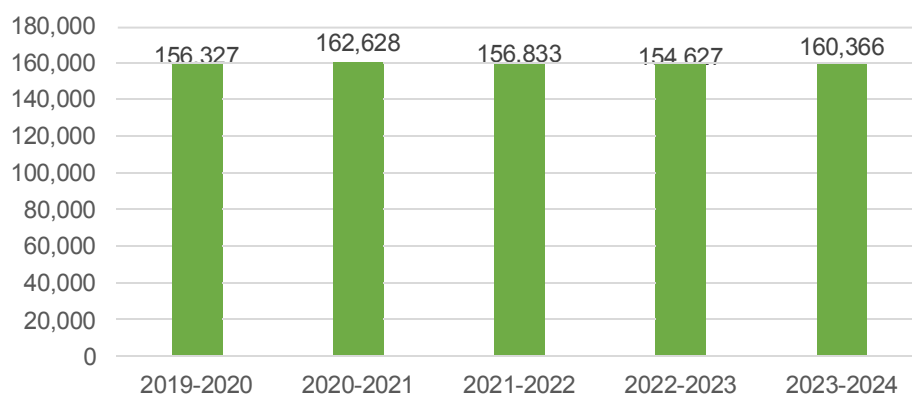
Figura 34 Matrícula nivel medio superior. Nacional y Baja California

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

La matrícula en Baja California presenta una recuperación en el último periodo escolar. En el ciclo 2020-2021 alcanzó 162,628 alumnos, el número más alto de los últimos cinco ciclos, pero el efecto de la pandemia entre otros factores genera una disminución en la matrícula los dos ciclos siguientes (Figura 35).

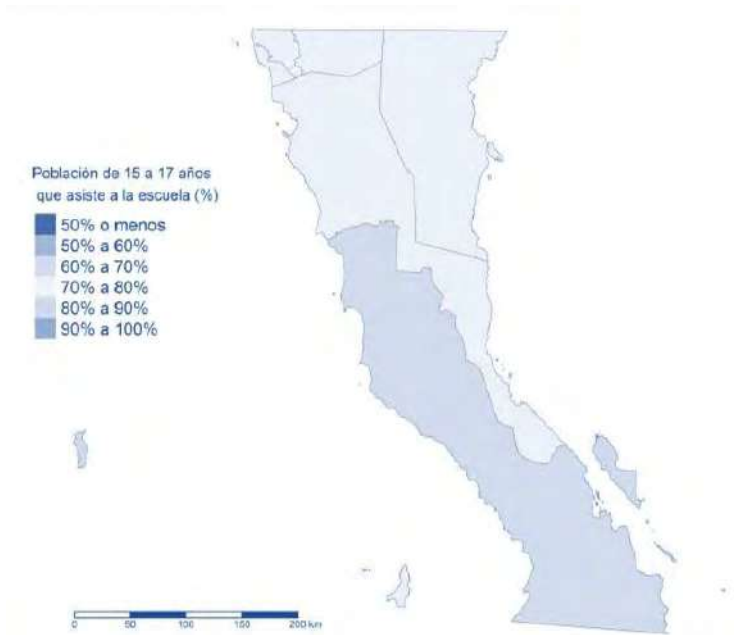
Figura 35 Baja California. Alumnos de medio superior 2019-2023

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

En 2020, antes de la municipalización de San Felipe, los municipios de Baja California presentaban entre un 70% a 80% de asistencia a la escuela en la población entre 15 y 17 años, a excepción de San Quintín, donde el porcentaje disminuye en el rango entre 60% y 70% (Figura 36).

Figura 36 Baja California. Porcentaje de la población de 15 a 17 años que asiste a la escuela a nivel municipal, 2020

Fuente: Tomado de Baja California. Atlas de los servicios educativos (Secretaria de Educación Pública, s. f.)

Los principales indicadores muestran que Baja California se encuentra debajo que el promedio nacional y que en el ciclo 2021-2022 se tuvo un retroceso. Por ejemplo, en 2021-2022 Baja California alcanzó el 11.2% de abandono escolar, el cual se estima ha bajado al 9.9% en el ciclo 2023-2024. Sin embargo, este porcentaje es mayor que el 8.5% nacional en este último ciclo.

En eficiencia terminal, Baja California obtiene un 62.4% en el ciclo 2021-2022, logrando aumentarla a 73.3% según la estimación, aunque por debajo del 79.0% nacional. La tasa de terminación también tuvo un punto bajo en el ciclo 2021-2022, mientras que para 2023-2024 se estima en 62.2%, menor al 65.2% nacional.

Tabla 33 Baja California. Media superior. Indicadores

Indicador	2021-2022	2022-2023		2023-2024 ^{el}	
	%	%	Nacional %	%	Nacional %
Educación Media Superior					
Absorción	92.4	100.0	100.2	100.0	100.2

Indicador	2021-2022	2022-2023		2023-2024 ^{e/}	
	%	%	Nacional %	%	Nacional %
Educación Media Superior					
Abandono escolar ^{2/}	11.2	10.3	8.7	9.9	8.5
Reprobación ^{2/}	11.9	11.8	12.5	11.6	12.3
Eficiencia terminal ^{2/}	62.4	66.7	75.6	73.3	79.0
Tasa de terminación ^{1/ 2/}	58.4	59.3	62.0	62.2	65.2
Cobertura ^{1/}	74.9	79.1	75.1	81.4	77.7
Cobertura total ^{1/ 3/}	83.8	82.6	80.8	85.0	83.4
Tasa neta de escolarización (15 a 17 años) ^{1/}	64.3	68.2	62.5	65.1	63.1
Otros Indicadores					
Esperanza de vida escolar	14.1	14.2	13.6	14.2	13.7
Grado promedio de escolaridad ^{4/}	10.3	10.4	10.0	10.5	10.1
Analfabetismo ^{5/}	1.7	1.7	4.3	1.7	4.2

Notas:

1/ Para los cálculos se utilizaron las proyecciones de población a mitad de año de CONAPO, versión septiembre 2018.

2/ Cifras estimadas a partir del ciclo escolar 2022-2023.

3/ Incluye las modalidades escolarizada y no escolarizada.

4/ Estimaciones con base en el Censo 2020 (unidad de medida: grados).

5/ Información al 31 de diciembre de cada año, INEA.

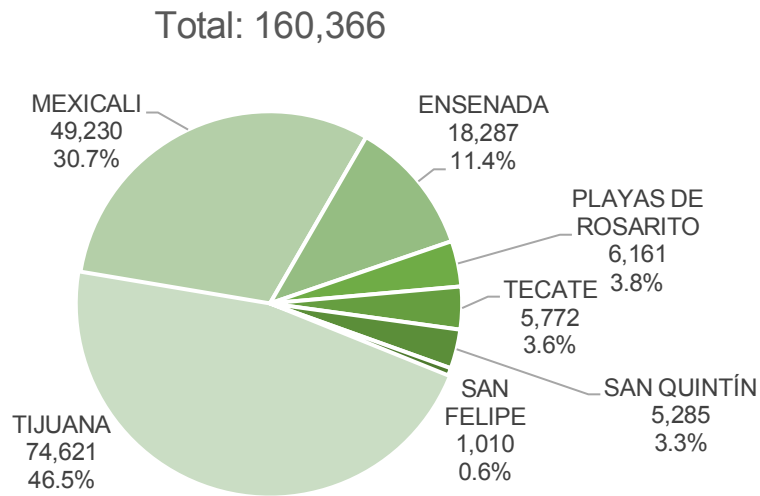
e/ Cifras estimadas.

Fuente: Tomado de Estadísticas e indicadores educativos por entidad federativa. Baja California Ciclo 2022-2023 (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

1.1.3.3. Educación media superior por municipio en Baja California

En el ciclo escolar 2023-2024, el 46.5% del total de alumnos de media superior del estado se localizaron en Tijuana, mientras que en Mexicali cursan el 30.7% y en Ensenada el 11.4%. En Rosarito se ubica el 3.8%, en tanto que en Tecate es el 3.6%, seguido por San Quintín con 3.3% y por último San Felipe con 0.6% (Figura 37).

Figura 37 Baja California. Media superior. Alumnos por municipio

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

A nivel municipal, todos los municipios a excepción de Tecate presentaron una caída en el ciclo 2021-2022. La reacción a esa disminución ha sido distinta: Tijuana logró recuperar el nivel 2020-2021 en el ciclo 2022-2023 al igual que Rosarito. Ensenada también repunta, pero lentamente y para 2023-2024 se encuentra por debajo de los niveles de 2020-2021. En Mexicali, la disminución persiste en el ciclo 2022-2023, incluso con mayor fuerza, y en el ciclo 2023-2024 tiene un nivel de alumnos más bajo que 2020, aunque algo similar a 2019 (*Tabla 34*).

Tabla 34 Baja California. Media superior. Alumnos por municipio 2019-2023

Municipio	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Ensenada	23,830	22,228	16,194	17,485	18,287
Mexicali	48,642	57,469	56,245	48,139	49,230
Playas de Rosarito	5,580	5,636	5,503	5,846	6,161
San Felipe					1,010
San Quintín			4,646	5,090	5,285
Tecate	5,315	4,930	5,141	5,441	5,772
Tijuana	72,960	72,365	69,104	72,626	74,621
Total	156,327	162,628	156,833	154,627	160,366

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

En los siguientes párrafos, se presentarán los alumnos de primer y tercer año a nivel municipal para visualizar las tendencias en ingreso y egreso. Para ello se utilizará el subconjunto de Bachillerato Escolarizado⁷, que es la subcategoría principal entre las clasificaciones de nivel (Bachillerato/Profesional Técnico) y modalidad (escolarizada/no escolarizada) (*Tabla 35*).

Tabla 35 Baja California. Media superior. Subcategorías

			Bachillerato	Profesional Técnico	Total nivel educativo
Modalidad	Escolarizada	152,086	151,521	565	152,086
	No Escolarizada	8280	8280		8,280
	Total modalidad	160,366	159,801	565	160,366

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

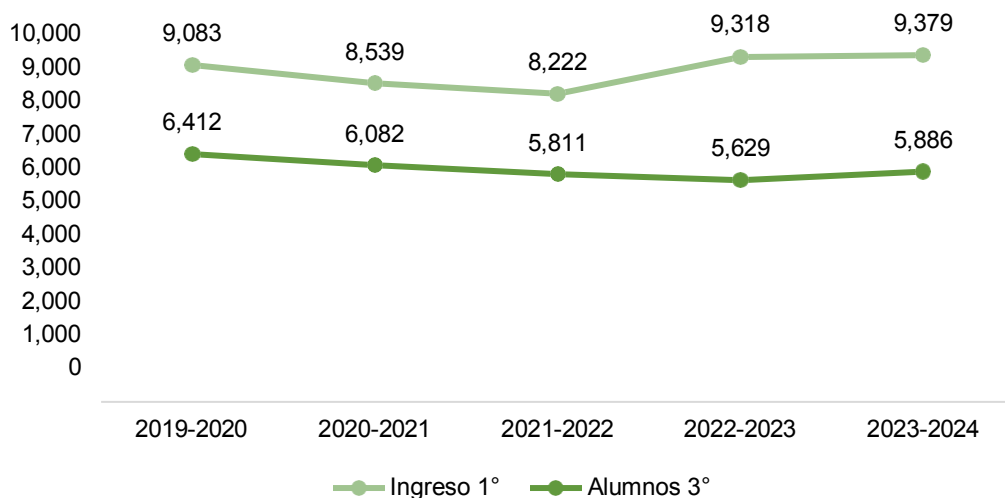
Ensenada

Para guardar consistencia con los datos de Ensenada que incluyen a San Quintín hasta 2020-2021, en la Figura 38 se incluyó este municipio a partir del ciclo 2021-2022⁸. Se observa un descenso en el ingreso a primero desde 2019 a 2021 y a partir de ese año retoma su crecimiento. Los alumnos de tercer grado presentaban una tendencia decreciente desde 2019 a 2022, revertida a partir de 2023. Lo anterior sugiere que la cantidad de alumnos de tercero pueda a llegar a mantenerse o crecer al menos en los siguientes dos años.

⁷ Se utiliza esta categoría porque solo a un subnivel de categorización escolarizado/no escolarizado y Bachillerato/profesional técnico es posible ver los alumnos por grado. El Bachillerato escolarizado representa el 94.5% del alumnado total.

⁸ En el apartado de San Quintín se revisará el municipio con los datos correspondientes a su demarcación.

Figura 38 Ensenada (con San Quintín). Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

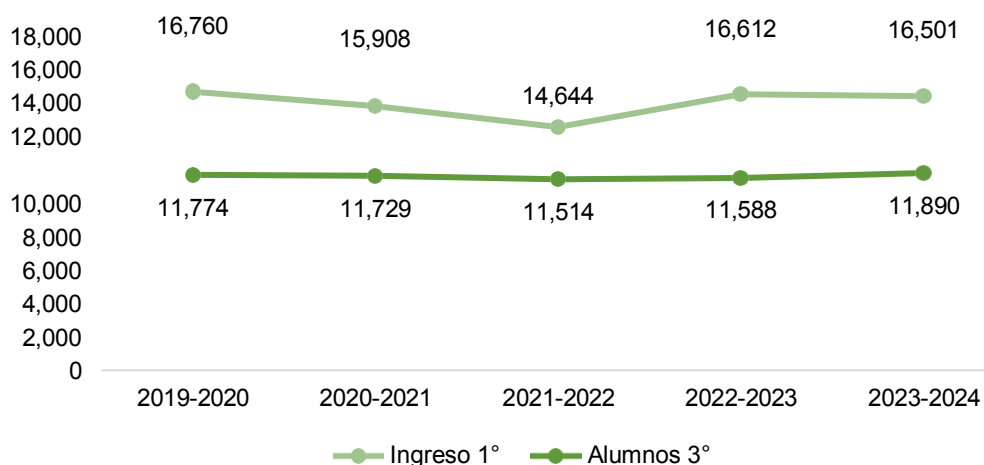

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Mexicali

La cantidad de alumnos de tercero se ha mantenido en Mexicali relativamente constante entre 2019 y 2023. Una causa de ello es el descenso de ingreso a primero entre 2019 y 2021, que posteriormente aumenta. Si la eficiencia terminal no se incrementa, la cantidad de alumnos en Mexicali podría presentar un ligero incremento en los próximos dos años.

Figura 39 Mexicali. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

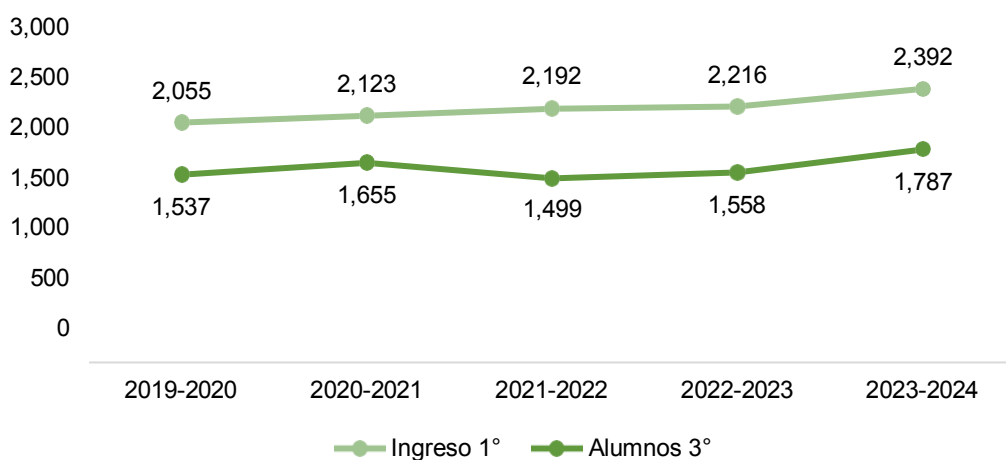

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Playas de Rosarito

El municipio muestra una tendencia creciente en el ingreso en el periodo. Los alumnos de tercer grado disminuyeron en 2021-2022, pero a partir de 2022 su número vuelve a crecer, por lo que se podría dar un crecimiento en los próximos dos años.

Figura 40 Playas de Rosarito. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

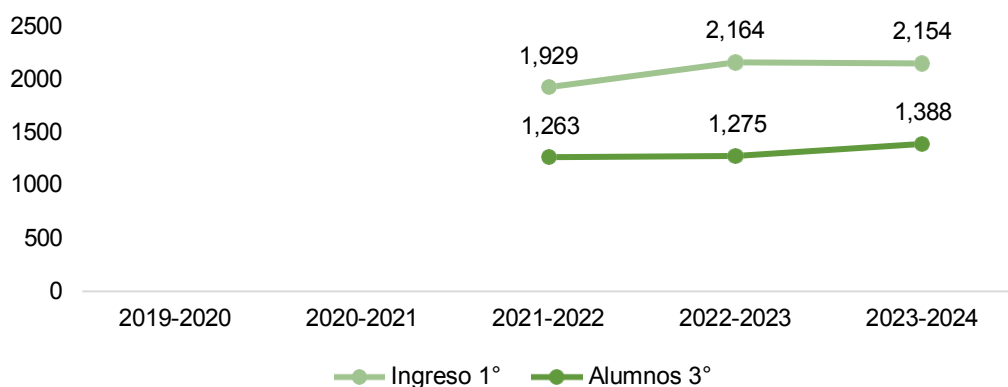

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

San Quintín

A partir del ciclo 2021-2022 es posible ver los datos separados de este nuevo municipio. En estos tres ciclos, se observa un aumento en el ingreso que para 2023 se estabiliza, en tanto que los alumnos de tercero aumentan ligeramente. Es probable que el próximo ciclo aun exista un crecimiento, pero para el ciclo posterior a éste podría mantenerse constante.

Figura 41 San Quintín. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

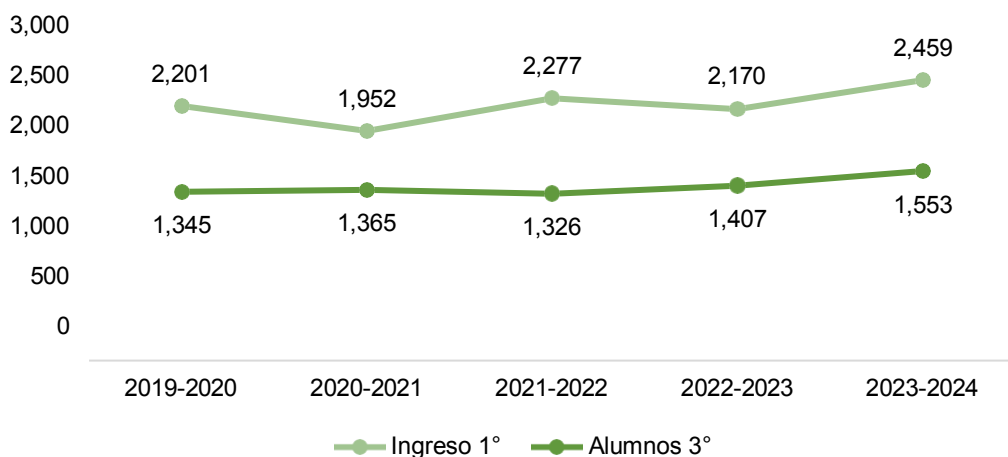

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Tecate

Tecate muestra un crecimiento en los alumnos de nuevo ingreso después del ciclo 2020-2021, llegando a contar en 2023-2024 con la mayor cantidad de alumnos nuevos del periodo (2,459). A pesar de haber tenido una caída en el ingreso en 2020, la cantidad de alumnos de tercer grado se mantuvo en los tres primeros ciclos y llega a crecer en los últimos dos (Figura 42).

Figura 42 Tecate. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

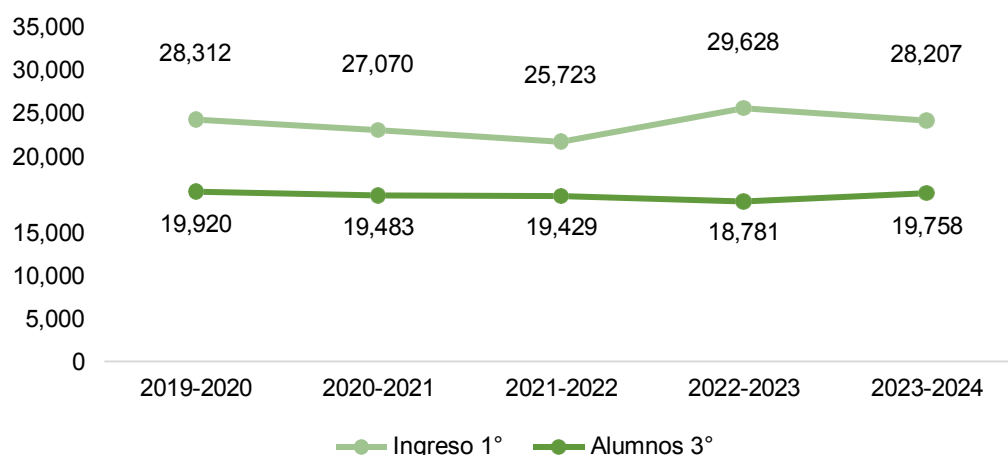
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

Tijuana

Los alumnos de nuevo ingreso en Tijuana disminuyen desde 2020 hasta 2021, recuperándose en 2022, pero volviendo a caer en 2023. En cambio, con algunas

variaciones la cantidad de alumnos de tercero se mantenido en el entre 18,781 y 19,920.

Figura 43 Tijuana. Media superior. Ingreso a 1ro y alumnos de 3o

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.)

1.1.3.4. Matrícula de tercer grado en Media Superior y demanda en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas

Como ejercicio aproximativo para medir el interés en una carrera profesional, se genera un indicador basado en el porcentaje de solicitudes de nuevo ingreso de un programa respecto al total de alumnos de tercer grado de educación media superior de un ciclo anterior, tanto a nivel nacional como estatal. En la *Tabla 36*, se observa que las solicitudes de nuevo ingreso de los programas relacionados con Teatro y Artes Escénicas representan a nivel nacional el 0.22% de los alumnos de tercer grado de media superior. Áreas con mayor demanda, como Medicina o Derecho, presentarían un porcentaje más alto, mientras que carreras especializadas o con menor demanda tienden a tener un porcentaje más bajo, como es el caso de Teatro y Artes Escénicas.

El indicador nacional sirve como referencia para evaluar la demanda estatal. De esta manera, se observa que el indicador para Baja California de solicitudes de nuevo ingreso respecto a los alumnos de tercer grado de media superior es del 0.18%, menor en 0.04% al referente nacional. Esto indica que la demanda en Baja California es menor que en el resto del país, lo cual puede explicarse por razones de oferta y demanda.

En términos de demanda, es probable que la vocación por Teatro y Artes Escénicas sea escasamente fomentada en los niveles escolares básicos y medios en comparación con otras carreras. Además, la actividad de Teatro y Artes Escénicas

no es tan visible en el estado. En cuanto a la oferta, solo se registra un programa en el estado, lo que también puede limitar las opciones en esta área.

La diferencia entre el indicador nacional y el estatal también sugiere una oportunidad de crecimiento en la demanda, ya que a nivel estatal podría considerarse que al menos se puede alcanzar la cifra del indicador nacional.

Tabla 36 Matrícula de tercer grado a nivel medio superior (2021-2022); solicitudes de nuevo ingreso y nuevo ingreso en programas relacionadas a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

	Ciclo 2021-2022	Ciclo 2022-2023		
	Media superior Tercero (a)	Solicitudes de Nuevo Ingreso (b)	Nuevo Ingreso (c)	% de Nuevo ingreso respecto al Solicitudes de nuevo ingreso (c/b)
Nacional	1,383,983	2,983	1,421	47.6%
% respecto a tercero de media superior (b/a y c/a)		0.22%	0.10%	
Baja California	39,623	73	23	31.5%
% respecto a tercero de media superior (b/a y c/a)		0.18%	0.06%	

Nota: La matrícula de media superior de tercero e incluye Bachillerato más Profesional Técnico.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (Secretaría de Educación Pública y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, s. f.) y Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Otra forma de observar la demanda es analizando los lugares ofertados, las solicitudes de nuevo ingreso y el ingreso en los programas de Teatro y Artes Escénicas. En la *Tabla 37*, podemos observar que tres estados, principalmente, presentan una cantidad de solicitudes mayor que los lugares ofertados. De esta forma, la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato están presentando mayor demanda para los programas de Teatro y Artes Escénicas de lo que está disponible en las instituciones locales. Adicionalmente, en estos estados, la aceptación (nuevo ingreso/solicitudes de nuevo ingreso) se encuentra en niveles entre el 34.3% (Ciudad de México) y el 49.2% (Estado de México). Por lo tanto, si la demanda supera los lugares ofertados, a esto habría que sumar estos niveles de aceptación menores al 50%, lo que indica que en estos estados se presenta una demanda que no se satisface ni por capacidad ni por la selectividad.

La misma situación se encuentra en menor medida en Jalisco y Veracruz, mientras que Nuevo León registra un mayor nivel de aceptación de nuevo ingreso. Por el lado contrario, están los casos de Sinaloa y Durango, donde la capacidad (lugares ofertados) es mayor a la demanda que enfrentan (solicitudes de nuevo ingreso).

Tabla 37 Lugares ofertados, solicitudes de nuevo ingreso y nuevo ingreso en estados con programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

Estado	Lugares Ofertados Total	Solicitudes de Nuevo Ingreso Total	Nuevo Ingreso Total	Nuevo Ingreso Total/Solicitudes de nuevo ingreso	Solicitud de nuevo ingreso -Lugares ofertados
Aguascalientes	105	156	62	39.7%	51
Baja California	25	73	23	31.5%	48
Chihuahua	42	38	25	65.8%	-4
Ciudad de México	768	1,087	373	34.3%	319
Coahuila	45	32	27	84.4%	-13
Durango	75	43	38	88.4%	-32
Guanajuato	75	177	71	40.1%	102
Hidalgo	1	24	24	100.0%	23
Jalisco	61	132	45	34.1%	71
México	212	386	190	49.2%	174
Michoacán	68	74	68	91.9%	6
Morelos	8	8	8	100.0%	0
Nuevo León	120	188	116	61.7%	68
Puebla	104	126	93	73.8%	22
Querétaro	60	56	40	71.4%	-4
Quintana Roo	21	37	27	73.0%	16
San Luis Potosí	20	14	14	100.0%	-6
Sinaloa	80	45	42	93.3%	-35
Sonora	40	42	35	83.3%	2
Veracruz	112	188	80	42.6%	76
Yucatán	20	57	20	35.1%	37
Total	2,062	2,983	1,421	47.6%	921

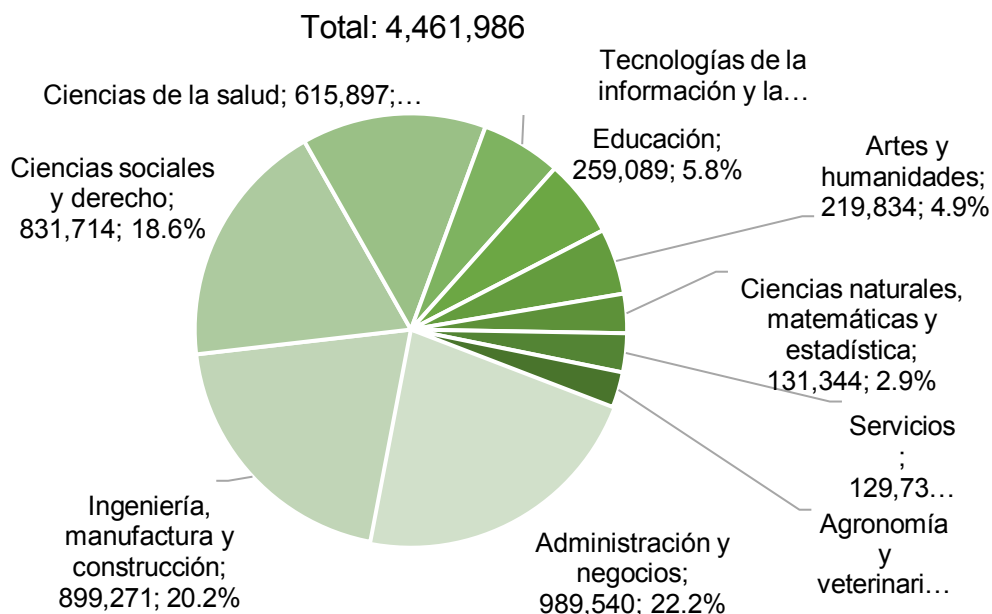
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

1.1.3.5. Oferta de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas en México

Oferta de programas a nivel nacional

En el ciclo 2022-2023 se registró una matrícula total en México de Licenciatura Universitaria y Tecnológica de 4,461,986 alumnos. Los tres campos amplios que contaron con mayor alumnado fueron Administración y negocios con el 22% de la matrícula, seguido por Ingeniería, manufactura y construcción con el 20% y en tercer sitio Ciencias sociales y derecho con 18% (Figura 44).

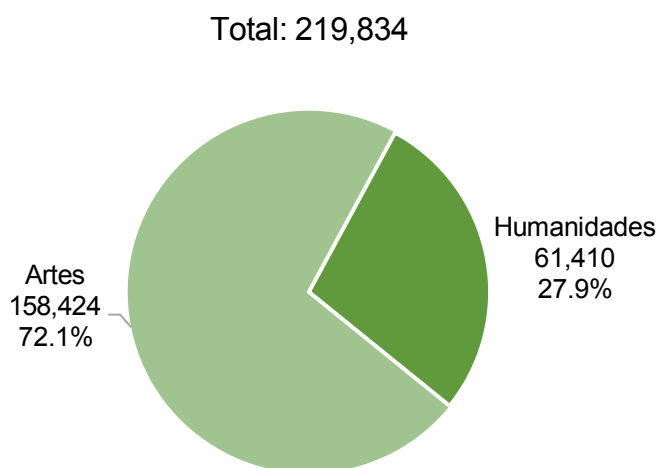
Figura 44 México. Matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica. Ciclo 2022-2023

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

El campo amplio de Artes y Humanidades tuvo una matrícula de 219,834 alumnos que representó el 4.9% del total nacional. Dentro de este campo amplio, en el campo específico de Artes se contabilizaron 158,424 alumnos mientras que en el campo específico de Humanidades la matrícula fue de 61,410 estudiantes (Figura 45).

Figura 45 México. Artes y Humanidades. Matrícula por campo específico. Ciclo 2022-2023

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

En el campo específico de Artes, el campo detallado de Artes Escénicas contó con una matrícula de 7,430 alumnos (4.7% del total de Artes) en tanto que el campo detallado de Música tuvo 9,792 alumnos (6.2% del total de Artes). Por su parte, el campo detallado de Literatura captó 12,586 matriculados, representando el 20.5% de los alumnos del campo específico de Humanidades (*Tabla 38*).

Tabla 38 México. Artes y Humanidades. Matrícula por campo detallado. Ciclo 2022-2023

Campo específico/detallado	Matrícula total	%
Artes	158,424	100.0%
Diseño y comunicación gráfica y editorial	70,135	44.3%
Diseño industrial, de moda e interiores	30,759	19.4%
Tecnologías audiovisuales para medios de comunicación	22,883	14.4%
Bellas artes	10,649	6.7%
Música	9,792	6.2%
Artes escénicas	7,430	4.7%
Planes multidisciplinarios o generales del campo de artes	6,703	4.2%
Artesanía tradicional y manualidades	73	0.0%
Humanidades	61,410	100.0%
Adquisición de idiomas extranjeros	22,686	36.9%
Literatura	12,586	20.5%
Historia y arqueología	9,498	15.5%
Filosofía y ética	7,755	12.6%
Teología	4,093	6.7%
Lingüística	2,732	4.4%
Planes multidisciplinarios o generales del campo de humanidades	2,060	3.4%
Total Artes y Humanidades	219,834	

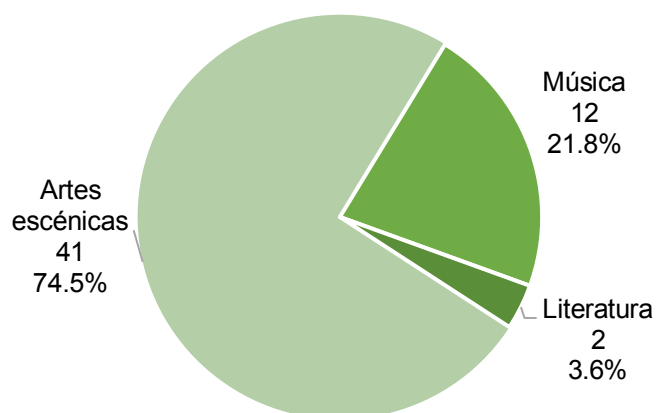
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Oferta de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas

Para el ciclo escolar 2022-2023, se identificaron 55 programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. El campo detallado de Artes Escénicas presentó la mayor cantidad con 41 programas, contando con una oferta de Licenciatura en distintas especialidades⁹. En Música se ubicaron 12 programas, todos referentes a Licenciatura en Teatro y en Literatura 2 programas referentes a Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro.

⁹ En el campo detallado de Artes Escénicas, la oferta de programas es más diversa y abarca desde Artes Escénicas, Arte Dramático a Actuación, Cinematografía, Canto con formación en Artes Escénicas o Educación en Artes Escénicas, entre otros.

Figura 46 México. Programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por campo detallado. Ciclo 2022-2023

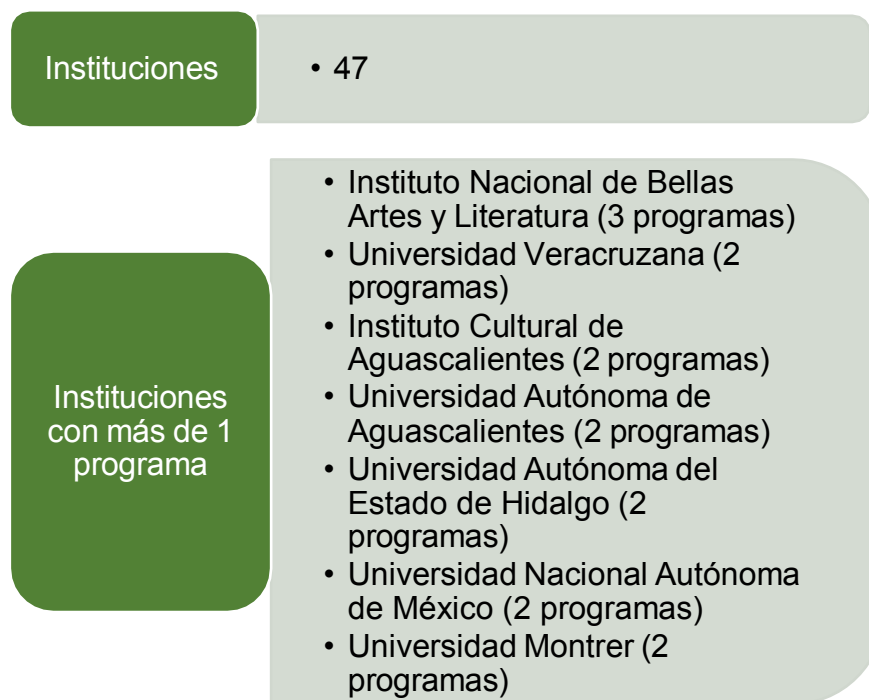
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Estos 55 programas¹⁰ son ofrecidos por 47 instituciones, donde la mayor parte cuenta con un programa. Solo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene en su catálogo 3 programas y 6 instituciones ofertan dos programas (

Figura 47)

¹⁰ Se contabiliza cada programa de acuerdo al lugar o modalidad impartida. De esta forma una institución puede impartir un mismo programa en diferentes sedes o un mismo programa en modalidades distintas (escolarizada/no escolarizada/mixta), contándose como programa cada variante.

Figura 47 México. Instituciones que ofrecen programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

La matrícula total de estos programas en el ciclo 2022-2023 fue de 4,944 alumnos, con 1,412 de nuevo ingreso y 719 egresados. Artes Escénicas captó el 69.2% del

total de la matrícula, mientras que en Música se ubicó el 17.4% y en Literatura el 13.4% de los alumnos (*Tabla 39*)

Tabla 39 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por campo detallado. Ciclo 2022-2023

Campo detallado	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	%	Egresados
Artes escénicas	1,060	3,421	69.2%	506
Música	198	861	17.4%	89
Literatura	163	662	13.4%	124
Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Esta oferta de programas es posible encontrarla en 21 estados del país. La Ciudad de México presenta la mayor matrícula con el 26.7% del alumnado, seguido por el Estado de México con el 11.1% y Puebla con el 9%. El cuarto sitio es para Nuevo León con el 6.7% de la matrícula y la quinta posición para Veracruz con el 6.4%. En estos primeros cinco estados se concentra el 59.9% de la matrícula de Teatro y Artes Escénicas en México. Baja California ocupa el quinceavo lugar con el 1.6%

de la matrícula total, debajo de Chihuahua y con la misma cantidad de alumnos en el ciclo que Sinaloa (*Tabla 40*).

Tabla 40 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estados. Ciclo 2022-2023

	Estado	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
1	Ciudad de México	373	1,322	26.7%	257
2	México	190	551	11.1%	49
3	Puebla	93	445	9.0%	47
4	Nuevo León	116	330	6.7%	46
5	Veracruz	80	315	6.4%	17
6	Jalisco	45	267	5.4%	72
7	Aguascalientes	62	221	4.5%	38
8	Guanajuato	71	196	4.0%	32
9	Hidalgo	24	177	3.6%	30
10	Michoacán	68	170	3.4%	22
11	Durango	38	163	3.3%	14
12	Sonora	35	137	2.8%	11
13	Querétaro	40	128	2.6%	13
14	Chihuahua	25	94	1.9%	9
15	Baja California	23	81	1.6%	16
16	Sinaloa	42	81	1.6%	6
17	Coahuila	27	71	1.4%	11
18	Morelos	8	64	1.3%	11
19	Yucatán	20	61	1.2%	13
20	San Luis Potosí	14	39	0.8%	5
21	Quintana Roo	27	31	0.6%	0
	Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encabeza la matrícula de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas con el 14.8% del alumnado nacional. En segundo sitio se encuentra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con el 7.0% del matriculado y en tercer lugar la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con el 6.7%. Las dos universidades que completan los primeros cinco lugares son la Universidad Veracruzana con el 6.2%

y la Universidad de Londres con el 5.5%. Las 10 instituciones con mayor matrícula conjuntan el 59.1% del alumnado (*Tabla 41*)

Tabla 41 México. Principales instituciones por matrícula en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

	Institución	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
1	Universidad Nacional Autónoma de México	184	734	14.8%	141
2	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	69	346	7.0%	36
3	Universidad Autónoma de Nuevo León	116	330	6.7%	46
4	Universidad Veracruzana	79	308	6.2%	14
5	Universidad de Londres	119	274	5.5%	40
6	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	54	229	4.6%	55
7	Universidad de Guadalajara	29	188	3.8%	57
8	Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales Casazul	82	185	3.7%	0
9	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	24	177	3.6%	30
10	Universidad Autónoma del Estado de México	43	152	3.1%	15
	Otras	622	2,021	40.9%	285
	Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Los programas que conjuntan una mayor matrícula son la Licenciatura en Actuación con el 18.3% de los alumnos; en segundo sitio está la Licenciatura en Teatro con el 17.4% y en tercero la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro con 13.4%. La Licenciatura en Arte Dramático obtiene el cuarto puesto con el 7.8% de los alumnos y en quinta posición se encuentra la Licenciatura en Artes Escénicas con 7.3% de la matrícula total. Estos cinco programas con mayor cantidad alumnos agrupan el 64.2% del total de la matrícula de los programas relacionadas a Teatro y Artes Escénicas (

Tabla 42).

Tabla 42 México. Matrícula por programa. Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
1	Licenciatura en Actuación	307	906	18.3%	115
2	Licenciatura en Teatro	198	861	17.4%	89
3	Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro	163	662	13.4%	124
4	Licenciatura en Arte Dramático	83	385	7.8%	56
5	Licenciatura en Artes Escénicas	116	359	7.3%	48
6	Licenciatura en Arte Teatral	116	330	6.7%	46
7	Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral	29	188	3.8%	57
8	Licenciatura en Teatro y Actuación	56	188	3.8%	36
9	Licenciatura en Artes Teatrales	43	152	3.1%	15
10	Licenciatura en Educación Artística con Perfiles Diferenciados	41	143	2.9%	14
11	Licenciatura en Educación Artística Escolar	38	139	2.8%	14
12	Licenciatura en Educación de las Artes Escénicas	30	98	2.0%	15
13	Licenciatura en Cinematografía y Animación Digital	25	87	1.8%	12
14	Licenciatura en Artes Escénicas y Producción de Espectáculos	43	77	1.6%	17
15	Licenciatura en Artes Escénicas y Gestión Cultural	27	71	1.4%	11
16	Licenciatura en Cinematografía y Artes Escénicas	30	50	1.0%	8
17	Licenciatura en Escenografía	12	49	1.0%	13
18	Licenciatura en Artes Escénicas y Circenses Contemporáneas	9	43	0.9%	9
19	Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas	9	33	0.7%	0
20	Licenciatura en Coreografía	7	25	0.5%	10
21	Licenciatura en Artes Escénicas y Mercadotecnia Cultural	0	24	0.5%	0
22	Licenciatura en Actuación para Teatro, Cine y T.V.	21	21	0.4%	0
23	Licenciatura en Arte y Producción Cinematográfica	13	18	0.4%	0
24	Licenciatura en Actuación en Teatro, Cine y Televisión	4	13	0.3%	0
25	Licenciatura en Arte Dramático y Producción Audiovisual	0	10	0.2%	2

	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
26	Licenciatura en Canto con Formación en Artes Escénicas	1	7	0.1%	3
27	Licenciatura en Actuación para Teatro y Cine	0	5	0.1%	0
28	Licenciatura en Interpretación y Producción Musical	0	0	0.0%	5
	Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

De acuerdo al sostenimiento de la institución y programa, la matrícula de alumnos se encuentra en casi tres cuartas partes (73.9%) en programas públicos, mientras que el 26.1% cursan en programas privados (*Tabla 43*).

Tabla 43 México. Matrícula por sostenimiento de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

Sostenimiento	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
PARTICULAR	477	1,292	26.1%	159
PÚBLICO	944	3,652	73.9%	560
Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Respecto a la modalidad de los programas, casi toda la matrícula (94.6%) se encuentra en programas escolarizados, en tanto que un 2.9% lo hace en modalidad no escolarizada y un 2.5% en modalidad mixta (*Tabla 44*).

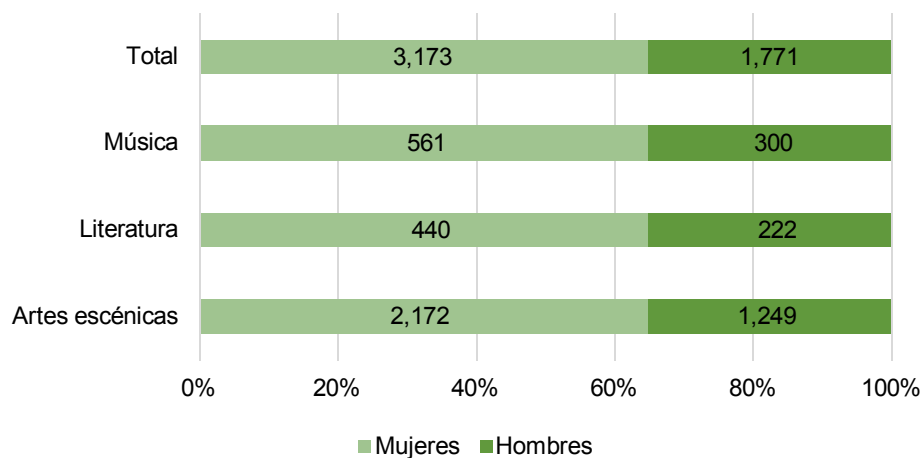
Tabla 44 México. Matrícula por modalidad de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

Modalidad	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Matrícula Total %	Egresados
Escolarizada	1,324	4,678	94.6%	688
Mixta	56	123	2.5%	17
No Escolarizada	41	143	2.9%	14
Total	1,421	4,944	100%	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

En cuanto a la composición por sexo de la matrícula, en el agregado total las mujeres conforman el 64.2% del alumnado en tanto que los hombres el 35.8%. Al distinguir por campos detallados, la proporción se mantiene con ligeras variaciones, siendo Artes Escénicas el que presenta el menor porcentaje de mujeres con 63.5% (Figura 48).

Figura 48 México. Matricula por sexo en programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Programas y sus características principales

Las características principales de los 55 programas identificados relacionados al Teatro y Artes Escénicas del ciclo 2022-2023 se presentan en la *Tabla 45*.

Tabla 45 México. Características principales de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclo 2022-2023

	Estado	Municipio	Sostenimiento	Institución	Modalidad	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Egresados
1	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	PARTICULAR	UNIVERSIDAD VILLASUNCION	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA Y ANIMACIÓN DIGITAL	25	87	12
2	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	20	61	0
3	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	0	17	18
4	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PARTICULAR	LA CASA DEL TEATRO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	0	34	20
5	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PÚBLICO	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	35	155	32
6	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PÚBLICO	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN COREOGRAFÍA	7	25	10
7	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PÚBLICO	INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ESCENOGRAFÍA	12	49	13
8	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PÚBLICO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO Y ACTUACIÓN	23	75	17
9	CIUDAD DE MÉXICO	CUAUHTÉMOC	PARTICULAR	UNIVERSIDAD DE LONDRES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	119	274	40
10	CIUDAD DE MÉXICO	TLALPAN	PARTICULAR	CIRKO DE MENTE	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES CIRCENSES CONTEMPORÁNEAS	9	33	0
11	COAHUILA	TORREÓN	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Y GESTIÓN CULTURAL	27	71	11
12	DURANGO	DURANGO	PARTICULAR	INSTITUTO DE ARTES MODERNAS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Y MERCADOTECNIA CULTURAL	0	24	0
13	DURANGO	GÓMEZ PALACIO	PARTICULAR	ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUETZALCÓATL, S. C.	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESCOLAR	38	139	14
14	GUANAJUATO	GUANAJUATO	PÚBLICO	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	28	109	13

	Estado	Municipio	Sostenimiento	Institución	Modalidad	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Egresados
15	GUANAJUATO	LEÓN	PARTICULAR	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	0	10	2
16	GUANAJUATO	LEÓN	PARTICULAR	UNIVERSIDAD DE LEÓN	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Y PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS	43	77	17
17	HIDALGO	MINERAL DEL MONTE	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO	0	0	15
18	JALISCO	GUADALAJARA	PARTICULAR	CENTRO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	16	74	10
19	JALISCO	GUADALAJARA	PARTICULAR	FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE CIENCIAS Y ARTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL	0	0	5
20	JALISCO	GUADALAJARA	PARTICULAR	INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES ESCENICAS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN PARA TEATRO Y CINE	0	5	0
21	JALISCO	GUADALAJARA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS PARA LA EXPRESIÓN TEATRAL	29	188	57
22	MÉXICO	HUIXQUILUCAN	PARTICULAR	UNIVERSIDAD ANÁHUAC	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO Y ACTUACIÓN	33	113	19
23	MÉXICO	TLALNEPANTLA DE BAZ	PARTICULAR	ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES CASAZUL	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	82	185	0
24	MÉXICO	TOLUCA	PÚBLICO	ESCUELA DE BELLAS ARTES DE TOLUCA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS	30	98	15
25	MÉXICO	TOLUCA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES TEATRALES	43	152	15
26	MICHOACÁN	MORELIA	PARTICULAR	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CINEMATOGRAFICAS Y HUMANÍSTICAS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN EN TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN	4	13	0
27	MICHOACÁN	MORELIA	PARTICULAR	UNIVERSIDAD MONTRER	MIXTA	LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES ESCÉNICAS	29	47	8
28	MICHOACÁN	MORELIA	PARTICULAR	UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA	13	18	0

	Estado	Municipio	Sostenimiento	Institución	Modalidad	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Egresados
29	MICHOACÁN	URUAPAN	PARTICULAR	UNIVERSIDAD MONTRER	MIXTA	LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES ESCÉNICAS	1	3	0
30	NUEVO LEÓN	MONTERREY	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL	116	330	46
31	PUEBLA	PUEBLA	PARTICULAR	UNIVERSIDAD MESOAMERICANA	MIXTA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Y CIRCENSES CONTEMPORÁNEAS	9	43	9
32	PUEBLA	PUEBLA	PÚBLICO	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO	69	346	36
33	QUERÉTARO	QUERÉTARO	PARTICULAR	UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	5	5	0
34	QUERÉTARO	QUERÉTARO	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN	35	123	13
35	QUINTANA ROO	BENITO JUÁREZ	PARTICULAR	FILMA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ACTUACIÓN PARA TEATRO, CINE Y T.V.	21	21	0
36	QUINTANA ROO	SOLIDARIDAD	PARTICULAR	EXPLAYARTE ESCUELA DE ARTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	6	10	0
37	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	PÚBLICO	SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO	14	39	5
38	SINALOA	CULIACÁN	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	42	81	6
39	SONORA	HERMOSILLO	PÚBLICO	UNIVERSIDAD DE SONORA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS	35	137	11
40	VERACRUZ	XALAPA	PÚBLICO	INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN CANTO CON FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS	1	7	3
41	VERACRUZ	XALAPA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	NO ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON PERFILES DIFERENCIADOS	41	143	14
42	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	PÚBLICO	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	0	26	8
43	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	PÚBLICO	INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES	MIXTA	LICENCIATURA EN TEATRO	17	30	0

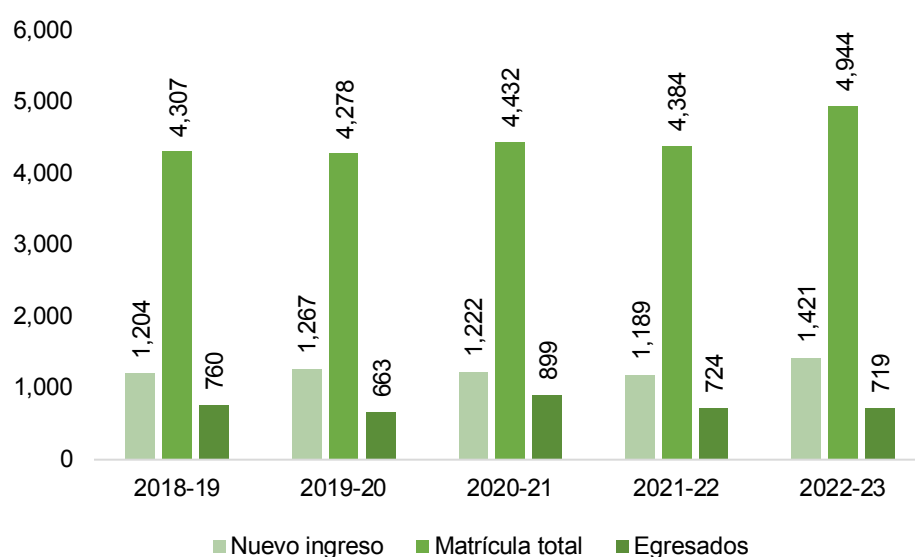
	Estado	Municipio	Sostenimiento	Institución	Modalidad	Programa	Nuevo Ingreso	Matrícula Total	Egresados
44	BAJA CALIFORNIA	TIJUANA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	23	81	16
45	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	25	94	9
46	CIUDAD DE MÉXICO	COYOACÁN	PÚBLICO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO	161	659	124
47	CIUDAD DE MÉXICO	CUAUHTÉMOC	PARTICULAR	CENTRO DE ESTUDIOS ESCÉNICOS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	7	18	1
48	HIDALGO	MINERAL DEL MONTE	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	24	177	15
49	MÉXICO	TOLUCA	PARTICULAR	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ATENEA PALAS S. C.	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO	2	3	0
50	MICHOACÁN	MORELIA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	21	89	14
51	MORELOS	CUERNAVACA	PÚBLICO	CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	8	37	8
52	MORELOS	CUERNAVACA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	0	27	3
53	PUEBLA	SAN ANDRÉS CHOLULA	PARTICULAR	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	15	56	2
54	VERACRUZ	XALAPA	PÚBLICO	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	38	165	0
55	YUCATÁN	MÉRIDA	PÚBLICO	ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	ESCOLARIZADA	LICENCIATURA EN TEATRO	20	61	13

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

1.1.3.6. Evolución de la matrícula de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas de 2018 a 2022

La matrícula total de los programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas se mantuvo estable en un rango entre 4,278 a 4,432 alumnos entre los años 2018 a 2021. En cambio, el ciclo 2022-2023 presenta el mayor crecimiento al alcanzar los 4,944 alumnos. Los ingresos nuevos muestran un comportamiento similar, ya que de 2018 a 2021 se mantuvieron entre 1,189 a 1,267 alumnos nuevos, pero en el ciclo 2022-23 la cantidad de nuevo ingreso aumentó hasta 1,421 alumnos. Respecto a egresados, el ciclo 2020-21 contó con el mayor número al alcanzar 899 personas, mientras que en el resto de los ciclos del periodo 2018-22 los egresados oscilaron entre 663 a 760 personas (Figura 49).

Figura 49 México. Matrícula de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas. Ciclos 2018-2022

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

En alumnos de nuevo ingreso, la Ciudad de México registró más de 300 alumnos por año a excepción del ciclo 2020-2021 donde el número disminuyó a 251. Tres estados aumentaron sus nuevos alumnos respecto al ciclo 2018-2019: Quintana Roo pasa de 4 alumnos a 27; Michoacán de 27 a 68 y el Estado de México crece de 56 a 190 (*Tabla 46*).

Tabla 46 México. Nuevo ingreso de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022

Estado	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Aguascalientes	62	72	83	66	62
Baja California	23	22	22	22	23
Chihuahua	29	25	33	0	25
Ciudad de México	345	323	251	330	373
Coahuila	21	17	13	17	27
Durango	26	26	70	51	38
Guanajuato	69	96	43	42	71
Hidalgo	14	18	24	17	24
Jalisco	61	55	39	48	45
México	56	100	103	88	190
Michoacán	27	32	40	32	68
Morelos	45	26	13	13	8
Nuevo León	89	87	91	107	116
Oaxaca	3	14	16	18	
Puebla	87	105	159	93	93
Querétaro	27	43	29	35	40
Quintana Roo	4	6	0	0	27
San Luis Potosí	14	10	20	12	14
Sinaloa	44	21	19	31	42
Sonora	37	41	40	43	35
Veracruz	99	97	94	104	80
Yucatán	22	20	20	20	20
Zacatecas	0	11	0		
Total	1,204	1,267	1,222	1,189	1,421

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Los aumentos en el nuevo ingreso en los estados se reflejan en su matrícula total. Quintana Roo paso de contar con unos cuantos alumnos a tener 31 en 2022-2023. El Estado de México atendía 183 alumnos en 2018, en tanto que para 2022-2023 su matrícula llegó hasta 551 estudiantes. Michoacán duplicó su matrícula de 84 alumnos a 170 en el último ciclo. En contraste, Oaxaca y Zacatecas no presentan matrícula en los últimos ciclos (*Tabla 47*)

Tabla 47 México. Matrícula total de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022

Estado	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Aguascalientes	165	178	211	209	221
Baja California	98	92	83	88	81
Chihuahua	91	87	97	47	94
Ciudad de México	1,162	1,262	1,130	1,218	1,322
Coahuila	46	55	50	56	71
Durango	102	90	210	133	163
Guanajuato	199	242	212	186	196
Hidalgo	86	106	137	157	177
Jalisco	588	314	305	271	267
México	183	293	333	332	551
Michoacán	84	85	120	138	170
Morelos	168	116	82	70	64
Nuevo León	208	238	257	279	330
Oaxaca	11	14	25	30	
Puebla	349	387	412	443	445
Querétaro	108	111	112	115	128
Quintana Roo	4	9	6	4	31
San Luis Potosí	37	30	43	37	39
Sinaloa	65	46	58	56	81
Sonora	148	157	164	130	137
Veracruz	331	308	310	321	315
Yucatán	67	43	73	64	61
Zacatecas	7	15	2		
Total	4,307	4,278	4,432	4,384	4,944

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

Hidalgo, el Estado de México y Michoacán tuvieron incrementos en el número de egresados durante el periodo 2018-2022. Por otro lado, Quintana Roo no presenta egresados lo que puede ser producto de la novedad de sus programas. La Ciudad de México contribuyó con el mayor número de egresos presentando entre 231 y 264 en los ciclos del periodo (*Tabla 48*).

Tabla 48 México. Egresados de programas relacionados a Teatro y Artes Escénicas por estado. Ciclos 2018-2022

Estado	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Aguascalientes	46	38	24	27	38
Baja California	14	26	193	10	16
Chihuahua	16	14	10	9	9
Ciudad de México	231	238	264	264	257
Coahuila	0	0	10	5	11
Durango	20	31	22	20	14
Guanajuato	42	33	24	37	32
Hidalgo	11	8	11	6	30
Jalisco	88	66	71	76	72
México	18	19	27	53	49
Michoacán	9	20	6	1	22
Morelos	8	25	17	11	11
Nuevo León	59	28	41	32	46
Oaxaca	3	0	0	2	
Puebla	39	46	77	57	47
Querétaro	36	26	41	5	13
Quintana Roo	0	0	0	0	0
San Luis Potosí	5	8	3	5	5
Sinaloa	6	0	6	10	6
Sonora	24	20	15	64	11
Veracruz	70	15	17	13	17
Yucatán	15	0	16	17	13
Zacatecas	0	2	4		
Total	760	663	899	724	719

Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios estadísticos de educación superior (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, s. f.)

1.1.3.7. Análisis de Demanda Vocacional

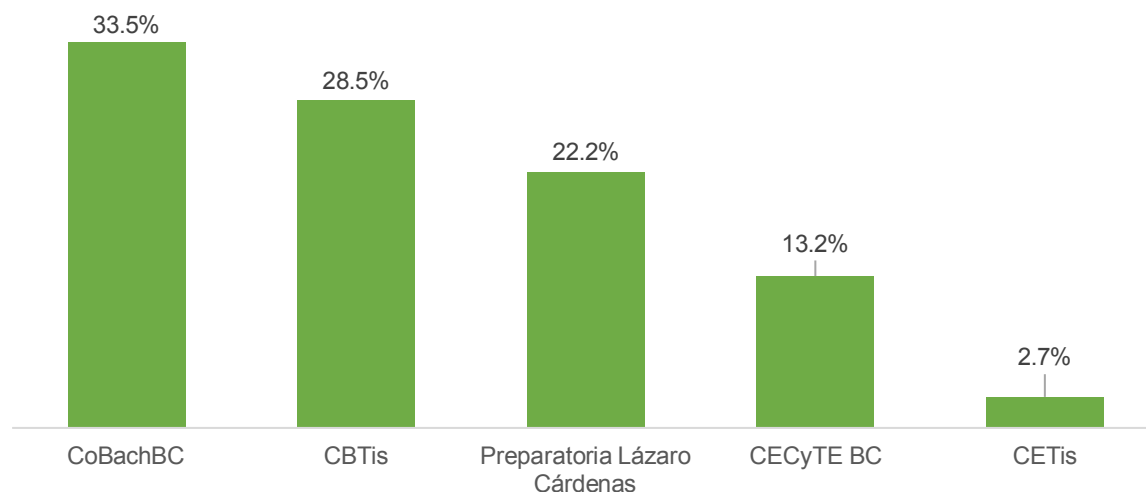
Se realizó un análisis cuantitativo sobre la demanda de programas educativos a nivel licenciatura para los alumnos próximos a egresar de los bachilleratos del Estado.

Se llevó a cabo a través de la recopilación de información mediante una herramienta digital, la cual permitió la aplicación de un cuestionario dirigido a los alumnos de quinto y sexto semestre de diversos sistemas educativos y bachilleratos del estado, abarcando tanto instituciones públicas como privadas.

Las escuelas de bachillerato, tanto públicas como privadas, que participaron pertenecen a los siguientes sistemas educativos: el 33.5% al Colegio de Bachilleres

de Baja California (CoBachBC), el 28.5% al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis), el 22.2% a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), el 13.2% al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE BC) y el 2.7% a los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis).

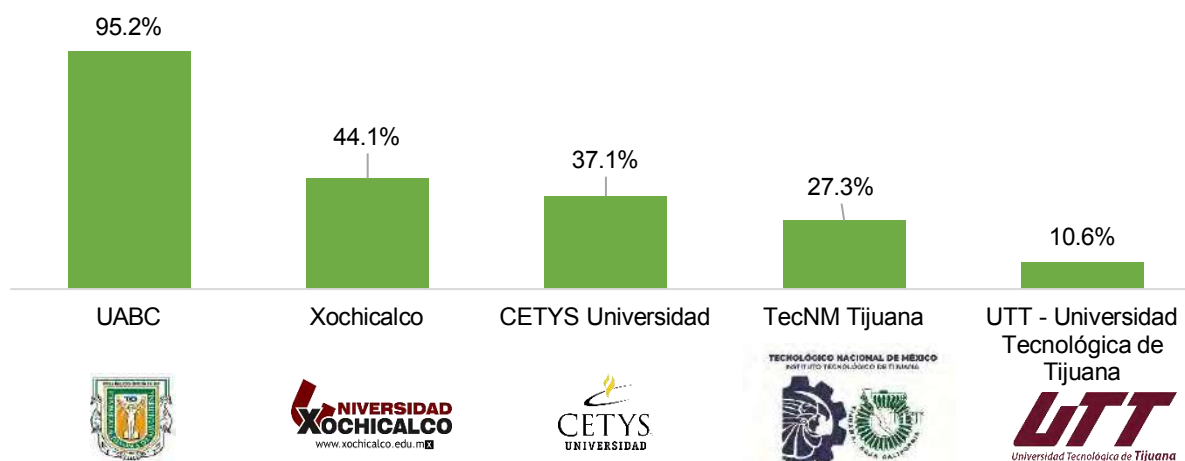
Figura 50 Porcentaje de participación de los bachilleratos por sistema educativo.

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Las 5 universidades con mayor reconocimiento por parte de los alumnos potenciales a egresar de bachillerato son: Universidad Autónoma de Baja California en primer lugar con el 95.2%, la Universidad Xochicalco con el 44.1%, CETYS Universidad con el 37.1%, Tecnológico Nacional de México (TecNM) y por último la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con el 10.6%.

Figura 51 Top 5 de reconocimiento de universidades en el estado

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Nota: Suma de menciones

Tabla 49 Top 5 de reconocimiento de universidades en el estado por municipio.

Institución	Mexicali	Tijuana	Ensenada	Tecate	Rosarito
UABC	95.8%	94.7%	96.1%	95.8%	95.0%
Universidad Xochicalco	38.6%	44.4%	64.1%	16.9%	20.1%
CETYS Universidad	55.1%	35.9%	31.2%	21.1%	13.2%
TecNM Tijuana	0.0%	43.9%	0.2%	9.9%	15.1%
UTT - Universidad Tecnológica de Tijuana	0.0%	16.2%	3.7%	14.1%	0.0%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Nota: Suma de menciones

Otras de las universidades que los alumnos identifican a nivel estatal son las que se enlista a continuación.

Tabla 50 Reconocimiento de universidades en el estado

Institución	%
CUT - Universidad de Tijuana	10.5%
UVM - Universidad del Valle de México	9.5%
Ibero Tijuana	8.8%
UAD - Universidad Autónoma de Durango	6.7%
Universidad Humanitas	5.9%
Universidad Vizcaya de las Américas	5.3%
ITM - Instituto Tecnológico de Mexicali	3.8%
TecNM Ensenada	3.6%

Institución	%
UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México	2.8%
UM - Universidad Mexicali	2.3%
UR - Universidad Rosaritense	2.0%
Universidad Nueva Baja	1.6%
UNEA	1.6%
CESUN Universidad	1.0%
UPN - Universidad Pedagógica Nacional	0.9%
UBC - Universidad de Baja California	0.9%
COLEF - Colegio de la Frontera Norte	0.6%
UDCI - Universidad de las Californias Internacional	0.6%
UNIAT	0.4%
UNIDEP - Universidad del Desarrollo Profesional	0.4%
UPBC - Universidad Politécnica de Baja California	0.4%
INIDE	0.4%
Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre	0.4%
CICESE	0.4%
UNID	0.3%
Escuela Normal Fronteriza Tijuana	0.3%
CEUBC - Centro de Estudios Universitarios de Baja California	0.3%
UNIFRONT	0.3%
Sistema Universitario José Vasconcelos	0.3%
UNUS Centro de Estudios Universitarios	0.2%
CENYCA Universidad	0.2%
Universidad Siglo XXI	0.2%
CUBC - Centro Universitario de Baja California	0.1%
ESCOMEX	0.1%
Universitario Tecnológico UNIVERSITAM	0.1%
Universidad UEM	0.1%
Instituto Universitario Santillana del Mar	0.1%
Escuela Libre de Arquitectura	0.1%
Culinary Arte School	0.1%
TBC Universidad	0.1%
IGBC Escuela de Gastronomía	0.1%
ITECI	0.1%
UNIENS - Universidad Ensenada	0.1%
UNIP - Universidad del Pacífico Norte	0.03%
EDIM - Escuela de Diseño de Modas de Baja California	0.03%
CEUNO	0.03%

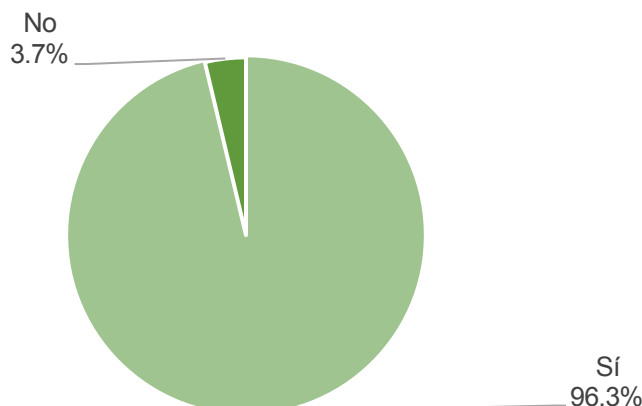
Institución	%
Bellas Artes	0.03%
UNITEC	0.03%
Universidad Metropolitana de Tijuana	0.03%
Escuela Superior de Artes Visuales	0.03%
Colegio Mentor Mexicano	0.03%
UNIPAC	0.03%
Universidad CIES	0.03%
UNICEF	0.03%
UNIVER	0.03%
CITEDI - Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital	0.03%
Escuela Normal Estatal	0.03%
CETMAR - Centro de Estudio Tecnológicos del Mar	0.03%
ITEM	0.03%
UHAB - Universidad Hispano Americana del Bajío	0.03%
UNICBC	0.03%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Nota: Suma de menciones

A nivel estatal, el 96.3% de los estudiantes próximos a egresar del bachillerato planean continuar con sus estudios, mientras que solo el 3.7% ha manifestado que no lo hará. A nivel municipal, se observa una tendencia similar a la estatal, siendo Playas de Rosarito el municipio con la mayor tasa de deserción (4.4%).

Figura 52 Porcentaje de alumnos potenciales a egresar de bachillerato que planea continuar con sus estudios profesionales.

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

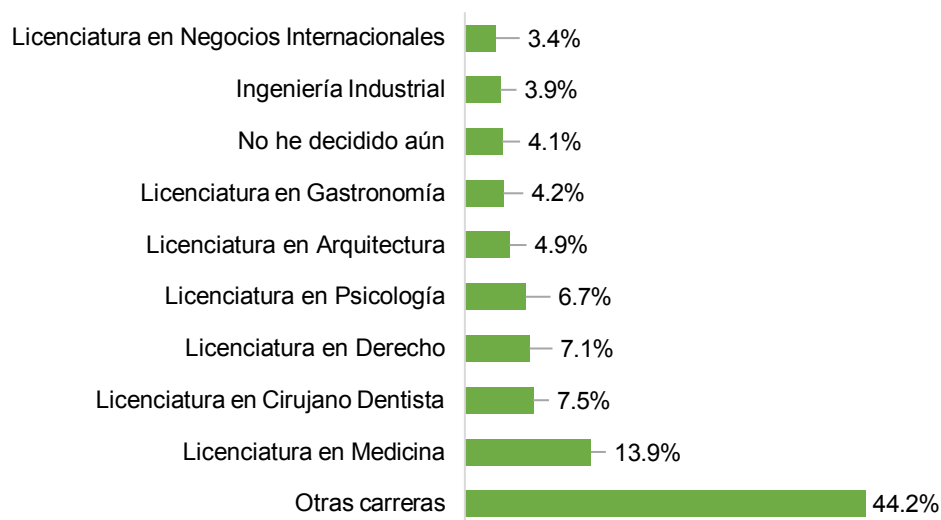
Tabla 51 Porcentaje de alumnos potenciales a egresar de bachillerato que planea continuar con sus estudios profesionales por municipio

	Mexicali	Tijuana	Ensenada	Tecate	Rosarito
Sí	96.0%	96.3%	96.6%	97.2%	95.6%
No	4.0%	3.7%	3.4%	2.8%	4.4%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

En términos generales, el programa de la Licenciatura en Medicina es el que goza de mayor preferencia entre los estudiantes próximos a egresar del bachillerato, con un 13.9%. Le sigue la Licenciatura en Cirujano Dentista con un 7.5%, Derecho con un 7.1%, Psicología con un 6.7%, Arquitectura con un 4.9%, Gastronomía con un 4.2%, Ingeniería Industrial con un 3.9%, y Negocios Internacionales con un 3.4%. Cabe destacar que el 4.1% de los estudiantes aún no ha decidido su área de estudio.

Figura 53 Estatal. Programas de preferencia de los alumnos próximos a egresar de bachillerato

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Tabla 52 Estatal. Programas de preferencia de los alumnos próximos a egresar de bachillerato

Programa	%
Licenciatura en Contaduría	2.8%
Licenciatura en Administración de Empresas	2.6%
Médico Veterinario Zootecnista	2.4%
Licenciatura en Nutrición	2.2%

Programa	%
Ingeniería Mecatrónica	1.8%
Licenciatura en Enfermería	1.5%
Ingeniero Civil	1.4%
Licenciatura en Criminología	1.4%
Ingeniería en Sistemas Computacionales	1.3%
Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas	1.2%
Ingeniería Mecánica	1.2%
Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica	1.1%
Licenciatura en Mercadotecnia	1.1%
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación	1.0%
Licenciatura en Ciencias de la Educación	1.0%
Cosmetología	1.0%
Licenciatura en Diseño Gráfico	0.9%
Licenciatura en Enseñanza de Lenguas	0.8%
Licenciatura en Fisioterapia	0.8%
Piloto Aviador	0.8%
Licenciatura en Criminalística	0.7%
Licenciatura en Actividad Física y Deportes	0.7%
Licenciatura en Economía	0.7%
Ingeniería Aeroespacial	0.6%
Ingeniero Agrónomo	0.6%
Ingeniería en Ciencias Computacionales	0.5%
Ingeniería Electromecánica	0.5%
Ingeniería en Software	0.5%
Ingeniería Eléctrica	0.5%
Sobrecargo	0.4%
Ingeniería Electrónica	0.4%
Licenciatura en Diseño de Modas	0.4%
Licenciatura en Diseño Industrial	0.4%
Ingeniero Químico	0.4%
Licenciatura en Artes Plásticas	0.4%
Ingeniería Automotriz	0.4%
Licenciatura en Pedagogía	0.3%
Ingeniería Aeronáutica	0.3%
Artes Cinematográficas y Producción Audiovisual	0.3%
Licenciatura en Educación Preescolar	0.3%
Ingeniería Bioquímica	0.3%
Licenciatura en Biología Marina	0.3%
Ingeniería Biomédica	0.3%

Programa	%
Licenciatura en Administración de Recursos Humanos	0.2%
Licenciatura en Física	0.2%
Licenciatura en Relaciones Internacionales	0.2%
Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas	0.2%
Licenciatura en Artes Visuales	0.2%
Licenciatura en Música	0.2%
Bioingeniería	0.2%
Licenciatura en Psicopedagogía	0.2%
Licenciatura en Traducción e Interpretación	0.2%
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	0.2%
Licenciatura en Comercio Internacional	0.1%
Ingeniería en Audio	0.1%
Licenciatura en Biología	0.1%
Licenciatura en Danza	0.1%
Ingeniero en Logística	0.1%
Ingeniería en Tecnologías Computacionales	0.1%
Ingeniería en Nanotecnología	0.1%
Licenciatura en Gestión Turística	0.1%
Ingeniería en Logística Comercial Global	0.1%
Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica	0.1%
Biofísica	0.1%
Licenciatura en Astrofísica	0.1%
Licenciatura en Diseño y Arte para Videojuegos	0.1%
Licenciatura en Cine y Animación Digital	0.1%
Licenciatura en Diseño de Interiores	0.1%
Licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento	0.1%
Ingeniería Naval	0.1%
Ingeniería en Diseño Industrial	0.1%
Ingeniería Química Industrial	0.1%
Licenciatura en Teatro	0.1%
Licenciatura en Trabajo Social	0.1%
Ingeniería Aeronaval	0.1%
Ingeniería en Ciberseguridad	0.1%
Licenciatura en Idiomas	0.1%
Licenciatura en Inteligencia de Negocios	0.1%
Licenciatura en Matemáticas	0.1%

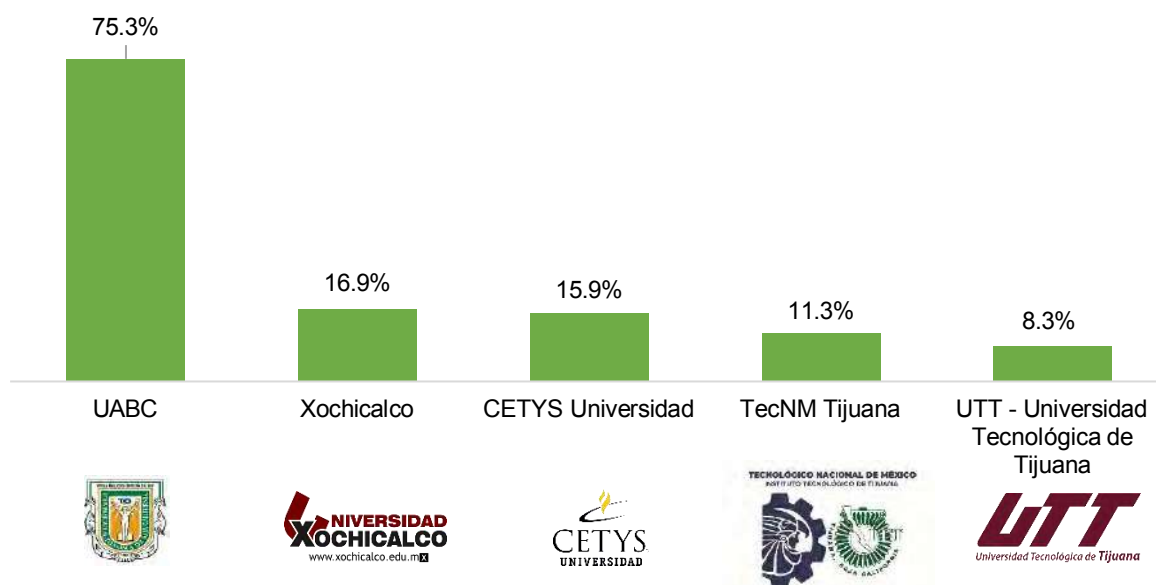
Programa	%
Licenciatura en Bienes Raíces	0.1%
Oceanología	0.1%
Doblaje	0.04%
Licenciatura en Administración de Agronegocios	0.04%
Licenciatura en Matemáticas	0.04%
Licenciatura en Animación	0.04%
Licenciatura en Arte Dramático	0.04%
Licenciatura en Biología Ambiental	0.04%
Licenciatura en Arte y Teatro	0.04%
Ingeniería en Biotecnología	0.04%
Licenciatura en Ciencias Forenses	0.04%
Ingeniería en Entornos Visuales y Negocios Digitales	0.04%
Ingeniería en Sistemas Audiovisuales	0.04%
Licenciatura en Animación Digital y Efectos Visuales	0.04%
Licenciatura en Artes Musicales con orientación en Composición	0.04%
Licenciatura en Negocios Digitales	0.04%
Licenciatura en Psicología Clínica	0.04%
Licenciatura en Psicología Organizacional	0.04%
Licenciatura en Docencia de la Matemática	0.04%
Licenciatura en Educación Artística	0.04%
Licenciatura en Imagenología	0.04%
Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales	0.04%
Ingeniería en Comercio Internacional	0.04%
Ingeniería en Gestión Empresarial	0.04%
Ingeniería Aeronáutica en Manufactura	0.04%
Ingeniería de Manufactura	0.04%
Ingeniería Matemática	0.04%
Ingeniería Mecánica Naval	0.04%
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica	0.04%
Ingeniero Hidrógrafo	0.04%
Ingeniería Informática	0.04%
Magisterio	0.04%
Licenciatura en Docencia de las Ciencias	0.04%
Licenciatura en Sistemas Computacionales	0.04%
Licenciatura en Lingüística	0.04%
Licenciatura en Optometría	0.04%

Programa	%
Licenciatura en Multimedia y Animación Digital	0.04%
Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos	0.04%
Licenciatura en Tecnología y Producción Musical	0.04%
Licenciatura en Sociología	0.04%
Biología Marina	0.04%
Policía Estatal	0.04%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

En cuanto a la universidad donde los estudiantes planean iniciar su formación profesional, la UABC, la Universidad Xochicalco, CETYS, TecNM Tijuana y UTT se mantienen en el top cinco de preferencias con el 75.3%, 16.9%, 15.9%, 11.3% y 8.3%, respectivamente. El 11.3% no ha decidido aún la institución.

Figura 54 Estatal. Top 5 de universidades donde los estudiantes buscan iniciar su formación profesional.

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Nota: Suma de menciones.

Tabla 53 Estatal. Universidades donde los estudiantes buscan iniciar su formación profesional.

Institución	%
CUT - Universidad de Tijuana	5.8%

Institución	%
UAD - Universidad Autónoma de Durango	4.2%
Ibero Tijuana	3.9%
Universidad Vizcaya de las Américas	2.8%
TecNM Ensenada	0.9%
Universidad Humanitas	0.9%
ITM - Instituto Tecnológico de Mexicali	0.8%
UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México	0.6%
Universidad Metropolitana de Tijuana	0.4%
UVM - Universidad del Valle de México	0.4%
Escuela Normal Fronteriza Tijuana	0.3%
CESUN Universidad	0.3%
UNIAT	0.2%
UNID	0.2%
UNIFRONT	0.2%
CAT - Centro Aeronáutico de Tijuana	0.2%
UNUS Centro de Estudios Universitarios	0.2%
UM - Universidad Mexicali	0.1%
Universidad Anáhuac	0.1%
Universidad Naval	0.1%
UDLAP - Universidad de las Américas Puebla	0.1%
UAS - Universidad Autónoma de Sinaloa	0.1%
Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre	0.1%
Sistema Universitario José Vasconcelos	0.1%
Escuela Normal Estatal	0.1%
Heróico Colegio Militar	0.1%
Southwestern College	0.1%
UANL - Universidad Autónoma de Nuevo León	0.1%
UAQ - Universidad Autónoma de Querétaro	0.1%
UR - Universidad Rosaritense	0.1%
UNEA	0.1%
UDCI - Universidad de las Californias Internacional	0.1%
INIDE	0.1%
CUBC - Centro Universitario de Baja California	0.1%
Culinary Arte School	0.1%
IGBC Escuela de Gastronomía	0.1%
Universidad Nueva Baja	0.1%
Escuela Militar de Medicina	0.1%
Heróica Escuela Naval Militar	0.1%
IPN - Instituto Politécnico Nacional	0.1%
UAG - Universidad Autónoma de Guadalajara	0.1%
UV - Universidad Veracruzana	0.1%

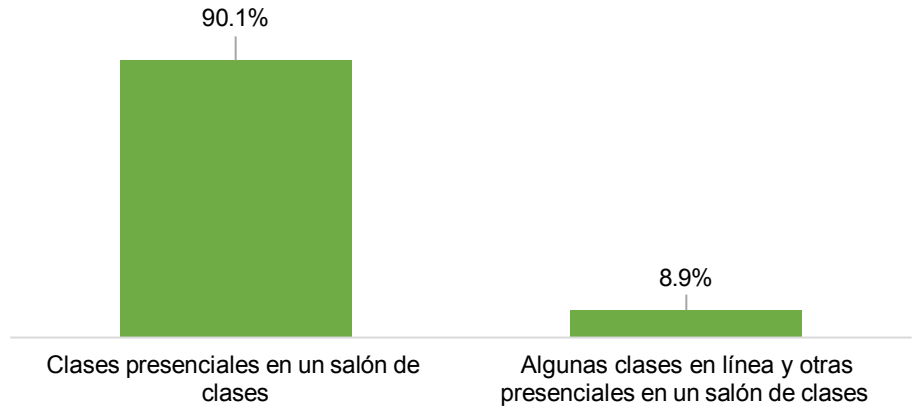
Institución	%
Escuela Libre de Arquitectura	0.04%
UPBC - Universidad Politécnica de Baja California	0.04%
Bellas Artes	0.04%
CENYCA Universidad	0.04%
CEUBC - Centro de Estudios Universitarios de Baja California	0.04%
Academia de Cosmetología	0.04%
BUAP - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	0.04%
Universidad CESCA	0.04%
CIDH Universidad	0.04%
Universidad CEU San Pablo	0.04%
Colegio del Aire de Sinaloa	0.04%
The Army University	0.04%
Escuela Normal Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres	0.04%
Escuela Aeronáutica de Tijuana	0.04%
EDAE - Escuela de Aviación Especializada	0.04%
FESC - Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana	0.04%
Imperial College London	0.04%
Institución Código Verdugo	0.04%
ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara	0.04%
ITMAZ - Instituto Tecnológico de Mazatlán	0.04%
Academia Juilliard	0.04%
Le Cordon Bleu	0.04%
NC State University	0.04%
BEUNFF - Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza	0.04%
Sala de Audio	0.04%
ASU - Arizona State University	0.04%
TecNM Culiacán	0.04%
OECCH - Orquesta Escuela Carlos Chávez	0.04%
UATx - Universidad Autónoma de Talxcala	0.04%
Universidad de San Diego	0.04%
UAN - Universidad Autónoma de Nayarit	0.04%
Universidad de Hermosillo	0.04%
UDG - Universidad de Guadalajara	0.04%
Universidad Autónoma Chapingo	0.04%
Universidad Autónoma de Aguascalientes	0.04%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Nota: Suma de menciones.

En cuanto a la modalidad en que consideran estudiar, el 90.1% de los alumnos prefiere las clases presenciales en un salón de clases, mientras que el 8.9% considera que una combinación de clases en línea y presenciales se ajustaría mejor a su estilo de vida.

Figura 55 Estatal. Modalidad en que consideran estudiar

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

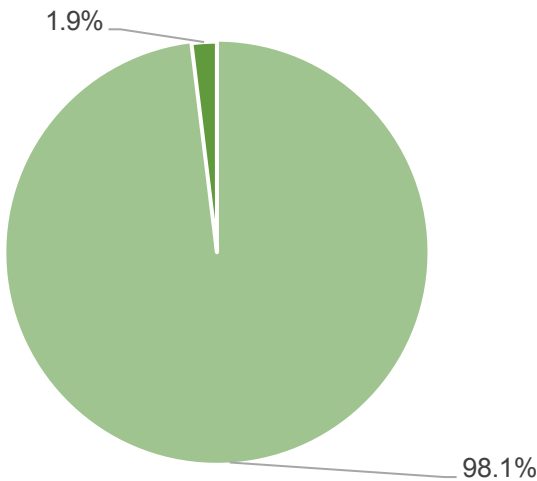
Tabla 54 Estatal. Modalidad en que consideran estudiar.

Modalidad	%
Clases 100% en línea con un maestro y compañeros de clase conectados en vivo	0.6%
Clases 100% en línea pre grabadas y con asistencia de un tutor o maestro	0.2%
Clases un solo día a la semana	0.2%
Clases en fin de semana	0.04%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Para profundizar en la oferta de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se preguntó a los alumnos si conocían o habían oído hablar de dicha institución, a lo que el 98.1% respondió afirmativamente. El municipio con mayor reconocimiento es Mexicali con el 98.6%.

Figura 56 Estatal. Reconocimiento de los alumnos sobre la Universidad Autónoma de Baja California.

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

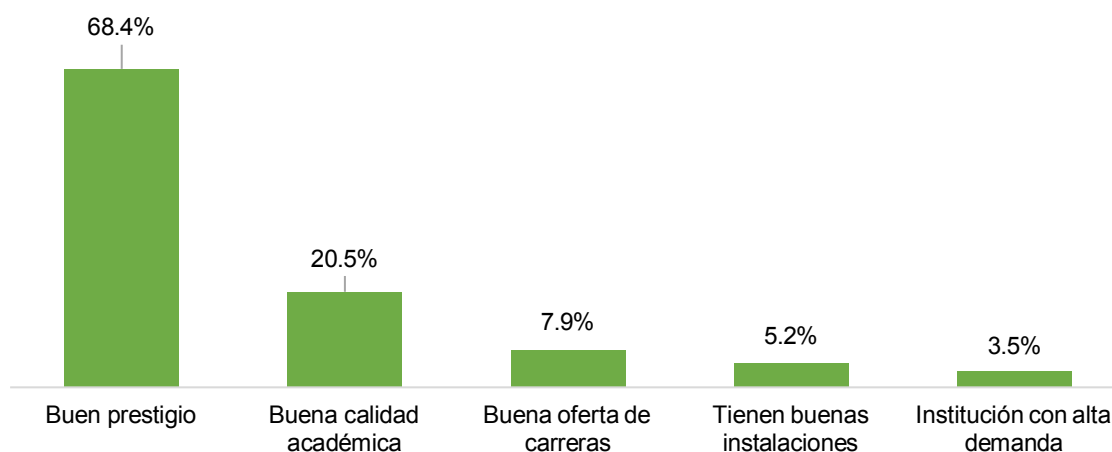
Tabla 55 Reconocimiento de los alumnos sobre la Universidad Autónoma de Baja California por municipio

	Mexicali	Tijuana	Ensenada	Tecate	Rosarito
Sí	98.6%	98.3%	98.2%	91.4%	96.7%
No	1.4%	1.7%	1.8%	8.6%	3.3%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Al abordar el tema de la percepción que se tiene de la universidad, el 68.4% de los encuestados la considera una institución con buen prestigio, el 20.5% opina que cuenta con una buena calidad académica, el 7.9% destaca su buena oferta de carreras, el 5.2% menciona sus buenas instalaciones y el 3.5% la califica como una institución con alta demanda.

Figura 57 Estatal. Opinión sobre la Universidad Autónoma de Baja California

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

Tabla 56 Estatal. Opinión sobre la Universidad Autónoma de Baja California

Opinión	%
Buena calidad docente	3.1%
Costos accesibles	2.0%
Es complicado ingresar	1.8%
Poca oferta de programas educativos	1.0%
Brinda oportunidades laborales	0.7%
Buena ubicación - cercana	0.4%
Ubicación lejana	0.4%
Tiene horarios poco accesibles	0.4%
No me parece una buena institución	0.3%
Otorga buenas becas	0.3%
Tiene buenas modalidades de estudio	0.3%
Mala calidad docente	0.2%
Institución grande	0.2%
Apoya a sus estudiantes	0.2%
Poca capacidad en los grupos	0.2%
Tiene buen ambiente estudiantil	0.2%
Poca flexibilidad en sus planes de estudio	0.1%
Mucha teoría, poca práctica	0.1%
Universidad competitiva	0.1%
Costos elevados	0.1%
Es muy exigente	0.1%
Mala calidad académica	0.1%
Institución confiable	0.1%
Mala administración	0.1%
Tiene buen networking	0.1%

Opinión	%
Malos planes de estudio	0.1%
Son muy profesionales	0.1%
Oportunidad de educación continua	0.1%
Es molesta la venta de boletos	0.04%
Buen ambiente laboral	0.04%
Mejorar su infraestructura	0.04%
Buena calidad deportiva	0.04%
Difícil titulación	0.04%
Tienen horarios accesibles	0.04%
Mucha burocracia	0.04%
Falta limpieza en la institución	0.04%
Necesita mejorar sus instalaciones deportivas	0.04%
No tener que realizar examen para tu continuidad en la institución	0.04%
Sólo tiene ampliación en sus carreras de ingeniería o derecho	0.04%
Buenas oportunidades de intercambio a otros países	0.04%
Tienen herramientas de buen nivel	0.04%
Tiene un excelente equipo de futbol americano	0.04%
Tienen buenos talleres deportivos	0.04%
Tiene enfoque practico	0.04%
Muchas horas de servicio social	0.04%
No me agradan las formas de liberar el servicio social	0.04%
Cuentan con transporte	0.04%
Institución sobrevalorada	0.04%
Hacen muchas dinámicas para los estudiantes	0.04%
Demasiado tronco común	0.04%
Brindan un mal servicio a los alumnos	0.04%
Es lo único que hay	0.04%
No escuchan a los alumnos	0.04%
Solo la he escuchado mencionar	4.1%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

En términos generales, sólo el 12.8% está muy interesado o interesado en la Licenciatura en Teatro.

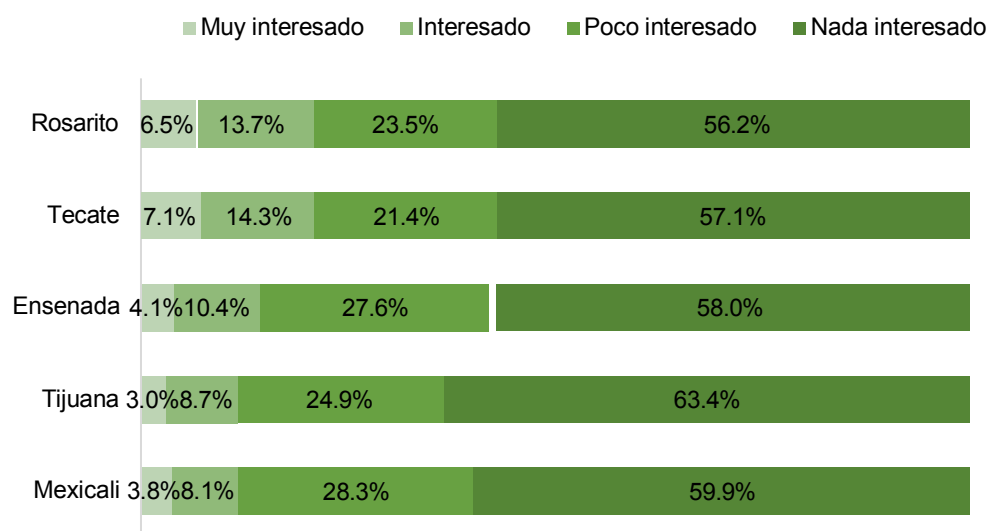
Tabla 57 Nivel de interés de la Licenciatura en Teatro

	Muy interesado	Interesado	Poco interesado	Nada interesado
Licenciatura en Teatro	3.6%	9.2%	25.7%	61.5%

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

En lo particular, para el programa de la licenciatura en Teatro, la ciudad con mayor interés es Tecate con el 21.4%, entre los interesados y muy interesados.

Figura 58 Interés sobre el programa de la Licenciatura en Teatro por municipio.

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la encuesta aplicada a alumnos potenciales a egresar de bachillerato.

1.2. Estudio de Referentes

1.2.1. Análisis de la Profesión y su Perspectiva

Objetivo

Analizar la profesión, su evolución y sus campos de acción a nivel nacional e internacional con el fin de fundamentar la creación, modificación o actualización del programa educativo.

Método

Se realizará investigación documental tomando en cuenta Bases de datos de acceso restringido como Ebsco, Proquest, Jstor, entre otras. Así como, bases de

datos de open Access: Redalyc, SciELO, DOAJ, Dialnet. Por último, Libros, documentos y publicaciones específicas referentes a la profesión a que hace referencia el programa educativo.

Resultados

1.2.1.1. Análisis de la carrera de Teatro

El teatro se define como la manifestación artística que permite representar historias a través de la actuación. Esta se presenta en un escenario, donde se combinan diversas formas de expresión como la interpretación, los gestos, la música, el baile y otros elementos artísticos.

La Licenciatura en Teatro no solo forma actores, sino que también apoya al artista de escena en su desarrollo integral, permitiéndole explorar y definir el tipo de teatro que desea crear. Esto incluye una participación activa y comprometida en su evolución como creador y organizador dentro del ámbito teatral.

Los egresados de la carrera de teatro tienen un amplio campo laboral que abarca el teatro, el cine, la televisión, la radio, la danza y el arte circense, entre otros. Se les enseñan técnicas avanzadas para manejar consolas de luces y diseñar iluminación, además de proporcionárseles los conocimientos básicos necesarios para la dirección escénica y la dramaturgia.

Es importante destacar que las principales áreas ocupacionales en el teatro son la docencia, la dirección escénica, la actuación, la gestión, la dramaturgia y la producción. Cada una de estas actividades requiere de conocimientos especializados, actitudes y habilidades específicas, que se desarrollan a lo largo de la formación académica en teatro.

Durante el periodo 2022-2023 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el total de aspirantes a ingresar a esta licenciatura fue de 1,165. La oferta de lugares disponibles para esta carrera fue de 300, por lo que de cada 4 estudiantes que demandaron la carrera ingresó uno. Del total de alumnos de primer ingreso 55.0% son mujeres y 45.0% hombres.

Generalmente la carrera de teatro se encuentra junto con la actuación ya que son una rama muy cercana y con afinidades en sus cargas académicas. Dichas carreras, en la misma licenciatura, forman parte de las expresiones artísticas más antiguas hechas por el hombre. Se tiene conocimiento que remonta a la antigua Grecia, en el año 534 a.c., para ir perfeccionándose y profesionalizándose en Europa hacia el siglo XVI, cuando se da la aparición de las primeras compañías de teatro (VOCCIA, 2022).

La carrera se posiciona como multidisciplinaria, ya que el actor no solo estudia métodos para mejorar en escena, sino que también adquiere conocimientos en dirección, producción, montaje de escenografía y escritura. En las diferentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional que imparten este programa educativo, la duración es de 8 a 10 semestres, dependiendo en gran medida del plan de estudios de cada universidad. Dentro de estos programas se encuentran materias como actuación, historia del arte teatral, expresión corporal, técnica vocal, fundamentos de la dirección, fundamentos de la dramaturgia, historia del arte, actuación en tendencias contemporáneas, análisis de texto, actuación en cine y televisión, y lenguajes escénicos alternativos. Estas materias forman parte del área de formación general, pero los programas educativos también incluyen especialidades como introducción al diseño teatral, maquillaje, técnica literaria del drama, teatro universal, teatro latinoamericano, estética y semiología.

De acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante el 2022 se arrojaron los siguientes datos para los egresados de la carrera de actuación y artes escénicas a nivel nacional. Los egresados de dicha carrera, al momento de emplearse en el ejercicio y empleo de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera son en un 77.8% subordinados, 17.1% trabaja por cuenta propia, el 4.3% es empleador y el 0.8% trabajado sin algún tipo de remuneración económica.

Para aquellos que sí cuenta un pago el sueldo mensual promedio es de \$1,900 pesos, siendo que a nivel nacional el salario promedio era de \$7,982 pesos durante el periodo de análisis. Los Estado de Coahuila de Zaragoza y Tlaxcala son las entidades federativas con sueldo mejor remunerados en la materia con \$2,150 pesos cada uno de ellos. Se conoce que la carrera se posiciona en el lugar 44 de carreras con mayor cantidad de egresados.

La carrera se posiciona como multidisciplinaria, ya que el actor no solo estudia métodos para mejorar en escena, sino que también adquiere conocimientos en dirección, producción, montaje de escenografía y escritura. En las diferentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional que imparten este programa educativo, la duración es de 8 a 10 semestres, dependiendo en gran medida del plan de estudios de cada universidad. Dentro de estos programas se encuentran materias como actuación, historia del arte teatral, expresión corporal, técnica vocal, fundamentos de la dirección, fundamentos de la dramaturgia, historia del arte, actuación en tendencias contemporáneas, análisis de texto, actuación en cine y televisión, y lenguajes escénicos alternativos. Estas materias forman parte del área de formación general, pero los programas educativos también incluyen especialidades como introducción al diseño teatral, maquillaje, técnica literaria del drama, teatro universal, teatro latinoamericano, estética y semiología.

En la actualidad existente diversas puestas en escena que han servido como ejemplo y avancé de lo que las TIC's pueden abonar al teatro. La primera de la que sea hará mención es de "Flor de Nit" dirigida por Victor Álvaro, donde el publico podía grabar el bis y compartir la actuación, lo anterior una herramienta que omite el "apagar los celulares" al momento de iniciar la puesta en escena y permitir que el público interactúe de dicha forma.

"En Toruk, el primer vuelo" de el Circo del Sol ofreció a cada espectador una experiencia única y personalizada mediante una app con geolocalización. Durante el espectáculo, el público podía interactuar apuntando con sus móviles hacia el escenario. Además, recibían en sus dispositivos vídeos con información adicional de la obra y del universo que esta recreaba.

Por otro lado, en la ópera "Turandot" en la escenografía participan brazos robóticos, una pirámide gigante y rotatoria, adicional a ello el vestuario de los actores funcionaba con luces LED que eran controladas por medio de wifi.

Otro de los casos que se popularizado por el uso de luces LED, es el "Tricycle", donde el trio de actores vestía una futurista indumentaria iluminada con estas luces que cambiaba de color para representar desde sentimientos hasta banderas.

Hablar de las innovaciones tecnológicas, apunta a la colaboración de distintas disciplinas que permitan que dichas acciones se ejecuten en los escenarios. Dentro de la carrera de Teatro, existen otras que se pueden relacionar, no solo para ejecutarse desde el mismo ámbito, sino porque abonan en gran medida al fin de la aplicación de las acciones del mismo. A continuación, se presenta una lista de las carreras afines al Teatro:

Tabla 58 Carreras afines a Teatro

Carrera	Descripción
Arquitectura	Arquitectura abarca todo el proceso artístico, logístico y económico que rodea la industria de la construcción. Puedes explotar tu creatividad en el diseño de nuevos edificios y en el trazo de planos.
Artes visuales	La carrera de Artes visuales engloba prácticas y técnicas pertenecientes a disciplinas como dibujo, pintura, escultura y arte digital.

Dirección de Empresas de Entretenimiento	Dirección de Empresas de Entretenimiento es una carrera de área III que se enfoca en la gestión de empresas mediáticas y de entretenimiento que sirven para impulsar la carrera de diferentes tipos de artistas.
Diseño Gráfico	Los profesionales del arte y Diseño Gráfico son expertos en la comunicación visual. Su campo laboral es muy amplio, ya que se puede trabajar desde agencias de comunicación hasta en disqueras, editoriales o empresas del mundo artístico.
Diseño Multimedia	Al estudiar Diseño Multimedia y arte digital obtendrás conocimientos que te ayudarán a generar contenidos multidisciplinares que abarquen diferentes expresiones artísticas, desde la pintura hasta el diseño sonoro.
Diseño de Moda e Innovación	Diseño de Moda e Innovación es una carrera que engloba todo el proceso de la industria de la moda: desde ideas para nuevas prendas hasta la comercialización de productos. Podrás liberar tu creatividad en cada nueva colección que lances.
Lenguas y Gestión Cultural	Lenguas y Gestión Cultural es una carrera que te impulsará en caso de que quieras ser escritor, sin embargo, no se limita a eso, ya que, si prefieres editar o corregir textos, así como generar espacios y oportunidades culturales, también es la carrera indicada para ti.
Historia	Historia es una carrera muy diversa. Aunque tiene su propio método de investigación, se relaciona con la Filosofía y las Humanidades en general.

	Además, entre sus especializaciones se encuentra Historia del Arte, ideal si lo tuyo es el análisis de obras.
Idiomas	Al estudiar Idiomas conocerás las estructuras y características de diversas lenguas. La literatura y la poesía son ejes fundamentales de esta carrera, por lo que, si te gusta leer mucho, esta carrera es ideal para ti.
Música Contemporánea	Al ser parte de la carrera de Música Contemporánea tendrás conocimientos sobre composición, arreglo, instrumentación y teoría musical, entre otros aspectos. Es la carrera perfecta si quieres ser músico, productor, arreglista, instrumentalista o practicar cualquier otra disciplina musical.

Fuente: Elaboración con información tomada de: <https://www.prepaanahuac.mx/blog/carreras-relacionadas-con-el-arte>.

Durante el periodo escolar 2023-2024 en México, se contó con una matrícula total 4 millones 51 mil 691 alumnos inscritos en instituciones de educación superior del país (INEGI, 2024). Donde el 46.9% son hombres y el 53.1% es representado por mujeres. En Baja California se tuvieron matriculados 127 mil 286 alumnos, durante el periodo antes mencionado, representando el 3.1% de lo nacional. De acuerdo a la estadística de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) durante el ciclo escolar 2023-2024 se contó con una matrícula en las instituciones públicas y privadas de la entidad de 102 alumnos inscritos en la carrera de Teatro únicamente. De los anteriores el 81.4% fueron mujeres y el 18.6% hombres.

Adicional a la información anterior, se conoce que se tuvieron 30 alumnos de nuevo ingreso y 12 que egresaron de la carrera durante el periodo antes mencionado.

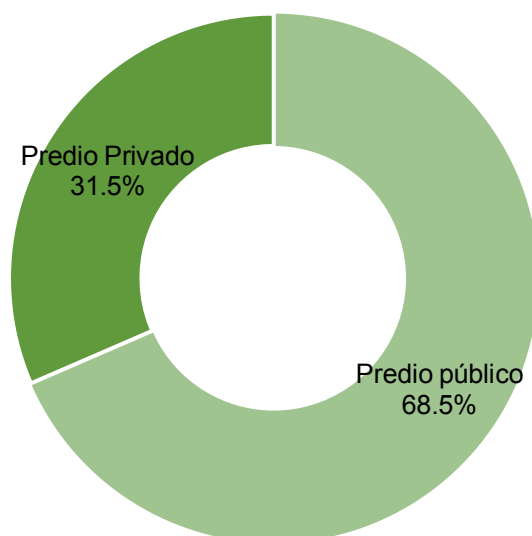
Para conocer y establecer los posibles espacios de trabajo, así como las oportunidades existentes en México para egresados de la carrera de Teatro se presenta información cuantitativa de los resultados de la encuesta del “1er estudio: operación de los espacios escénicos en México”¹¹, llevado a cabo por el Observatorio Teatral de la UNAM, durante el año 2020 y 2021. El levantamiento de

¹¹ “1er Estudio Operación de los espacios escénicos en México”, Trabajos del Observatorio Teatral – UNAM: <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/1er-estudio-operacion-de-los-espacios-escenicos-en-mexico/?form=MG0AV3>

la información inició el 14 de diciembre del 2020 y se llevó a cabo en las instancias y teatros que se encuentran registrados en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, finalizando el 28 de septiembre de 2021.

Dicho levantamiento se llevó a cabo en 105 de las 700 instancias registradas y distribuidas en diferentes estados del país. De ellos se puede establecer que el 68.5% de ellos se encuentra en un predio público, mientras que el 31.5% en uno privado, tal y como se muestra en la gráfica siguiente.

Figura 59 Tipo de sector donde se encuentran las instancias registradas

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradateatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

La división de dichos espacios escénicos se realizó por regiones donde en el centro del país se contaron con 19, en la Ciudad de México con 43, en los estados del norte con 26 y sur con 17.

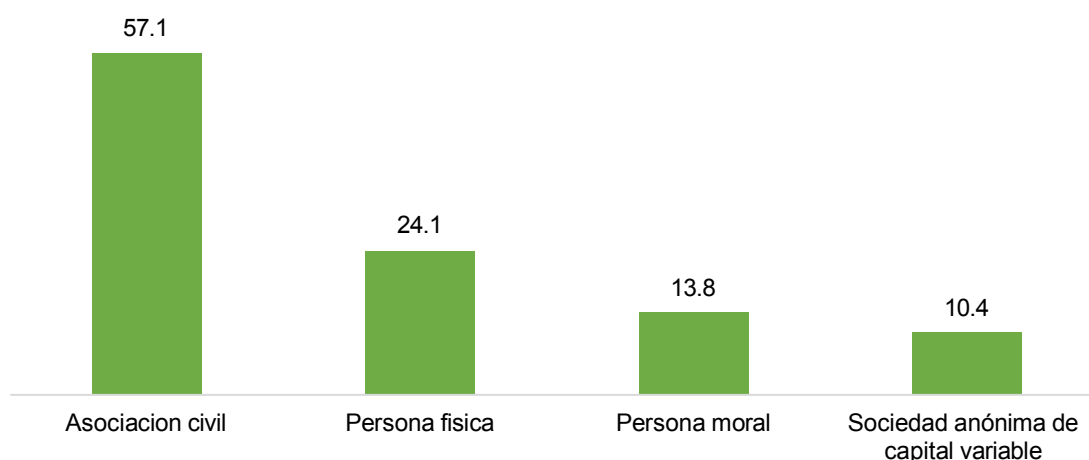
Tabla 59 Espacios Escénicos

Región	Instancias y teatros encuestados
Centro	19
Ciudad de México	43
Norte	26
Sur	17
Total	105

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Correspondiente al tipo de régimen fiscal bajo el que operan dichos centros, se establece que el 51.7% lo hace bajo asociación civil, el 24.1% persona física, la persona moral con el 13.8% de los entrevistados y el 10.4% como una sociedad anónima de capital variable.

Figura 60 Tipo de régimen fiscal de las instancias

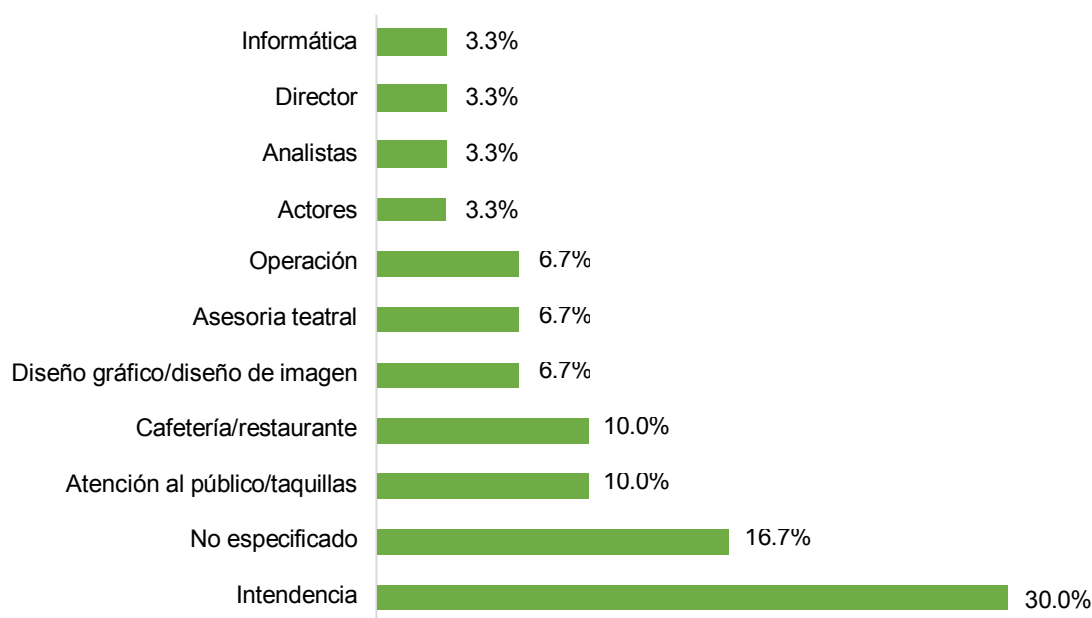

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Uno de los factores que más interesan a los egresados, es la cuestión laboral. En las instancias encuestadas se estableció el tipo de contratación que tiene el personal que labora en el espacio escénico, para ello se establece que el 67.6% cuenta con una contratación mixta, el 21.9% es permanente y el 10.5% restante cuenta con una contratación temporal.

Dichas instancias cuentan con áreas en las cuales se integra dicho equipo de trabajo, para ello las principales áreas son intendencia con el 30.0% de los espacios, atención al público/taquillas; cafetería/ restaurante; son los principales puestos ocupados.

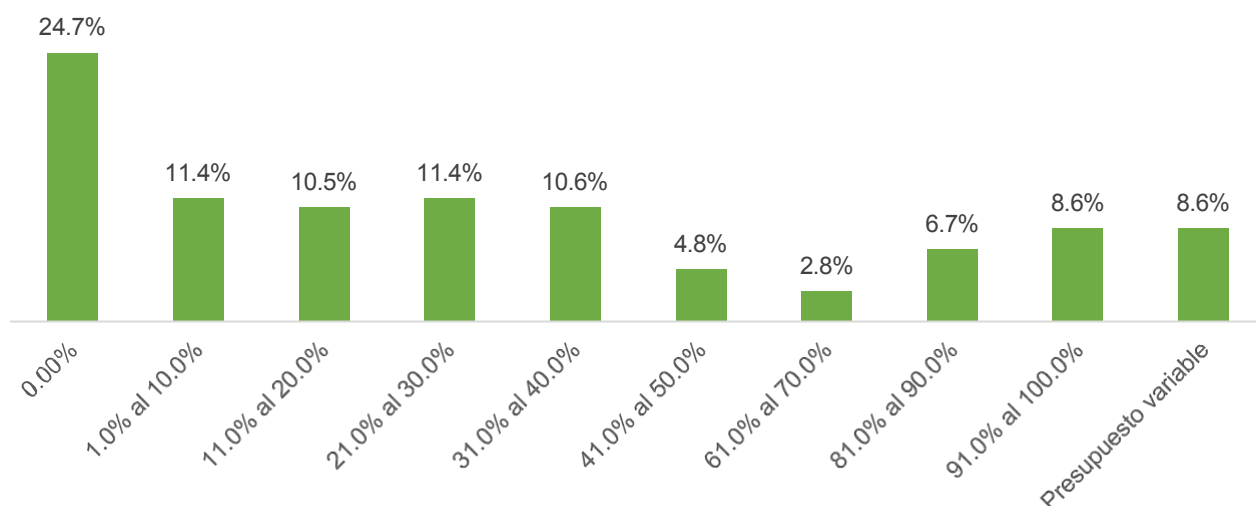
Figura 61 Áreas en las cuales se integran los colaboradores en las instancias

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Con respecto al ejercicio anual de los teatros que fueron encuestados, se estableció el pago al personal que labora en el mismo. Para ello, se establece el destino del 24.7% del presupuesto total anual para el pago del personal fijo. El 11.4% de los teatros entrevistados destinan del 1.0% al 10.0% de su presupuesto total anual. El 10.5% de los teatros encuestados destina entre un 21.0% al 30.0% de su presupuesto total anual al pago de personal fijo. El 8.6% de los teatros encuestados establece que el destino del presupuesto es variable y no pueden establecer un porcentaje de presupuesto anual para el pago del personal fijo y solo el 2.8% de los teatros encuestados menciona que destina de un 61.0% al 70.0% de su presupuesto total anual para el pago de personal fijo.

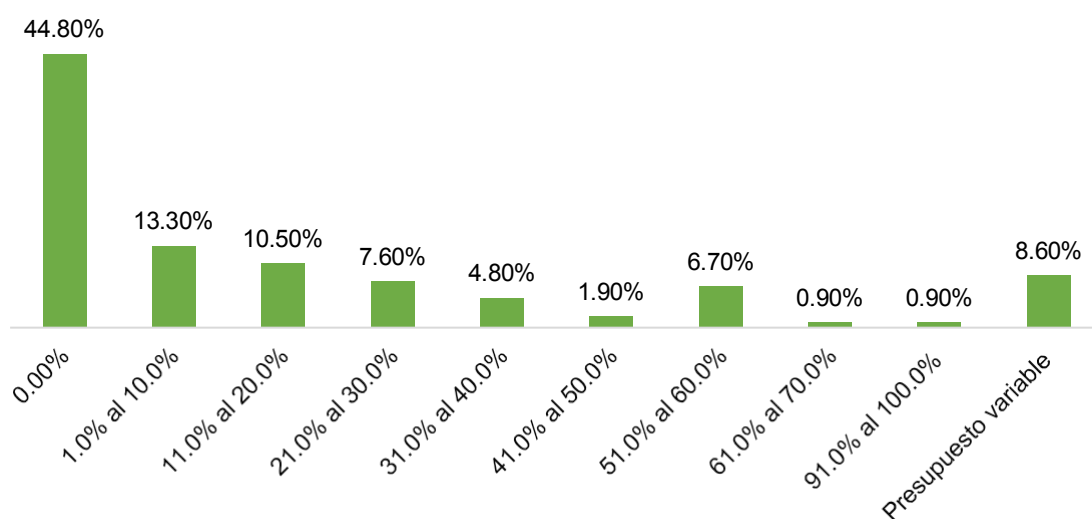
Figura 62 Presupuesto anual destinado al personal fijo

Fuente: elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradateatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Bajo el mismo supuesto de destino del presupuesto anual, pero ahora enfocado en la producción de obras dentro de dichos teatros, se cuenta con los siguientes porcentajes.

Figura 63 Presupuesto anual enfocado en la producción de obras de teatro

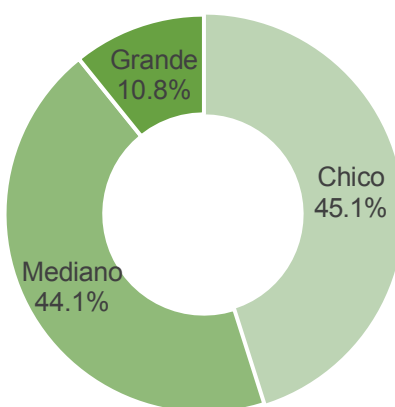

Fuente: elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradateatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Como bien se ha mencionado anteriormente, el tema del empleo para un recién egresado es primordial para ver los frutos de los años estudiados. En cuanto a las prestaciones con las que cuenta el personal permanente en dichos centros escénicos con el 54.5% prima vacacional, 18.2% INFONAVIT y con 9.1% se encuentran las prestaciones para personal de sindicato, seguro de vida, entre otros.

Pasando a la capacidad, dimensiones y ocupación del foro o escenario, se establece que el 45.1% de los teatros registrados son medianos, el 44.1% chico y el 10.8% grande.

Figura 64 Capacidad, dimensiones y ocupación de los foros o escenarios

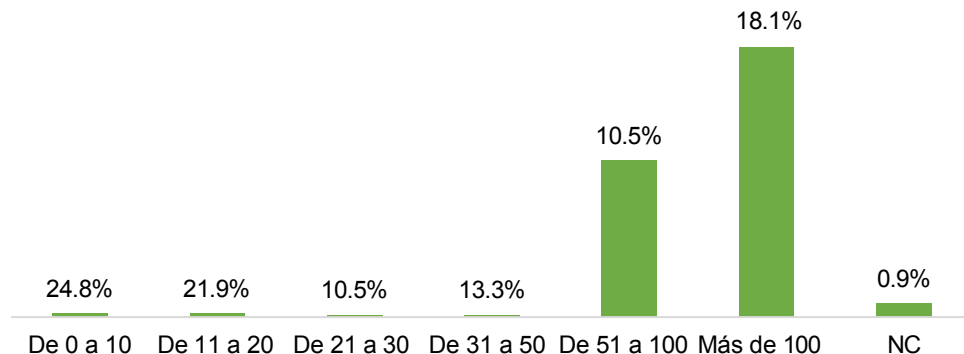

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradasteatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

Nota: las medidas de referencia utilizadas para dicho reactivo son chico de 50 a 90 m2, mediano de 90 a 200 m2 y grande de 200 a 250 m2.

Dichos centros escénicos cuentan en un 25.4% con audio, el 25.2% con iluminación, con bodega el 18.7%, el 18.0% con tramoyistas y el 12.7% con salón de ensayo. Establecer las obras programadas anualmente nos sirve para generar no solo el espacio de trabajo sino la temporalidad del mismo. Para ello se establece que de 0 a 10 obras por año se encuentra el 24.8%, con el 21.9% de 11 a 20, de 21 a 30 obras se encuentra el 10.5%, el 13.3% de 31 a 50 obras, con el 10.5% se encuentran de 51 a 100 obras, con el 18.1% más de 100 y solo el 0.9% no establece.

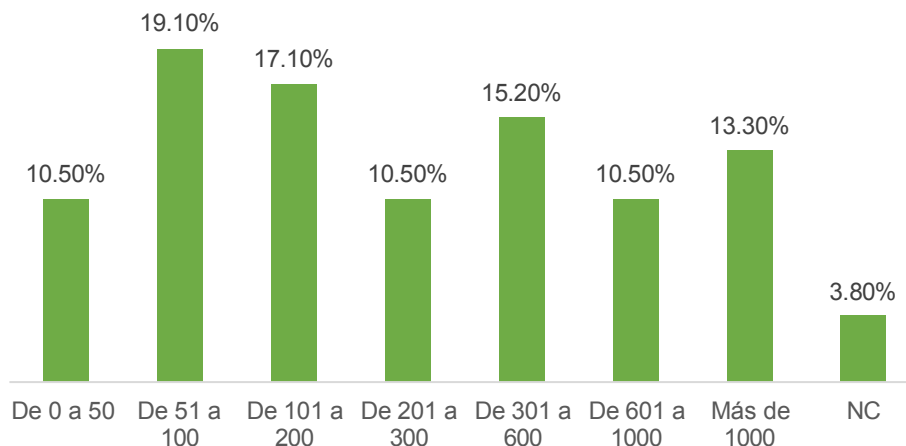
Figura 65 Cantidad de obras por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradateatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

La asistencia del público a las actividades que se lleven a cabo en el teatro o espacio escénico resulta primordial para conocer la regularidad de las actividades a ejecutar en cada uno de los tiempos y con ello mediar la capacidad de los mismos en cuanto a la contratación de personal permanente o eventual, que se agrega de nueva cuenta el resultado a dicho reactivo para establecer certidumbre laboral al recién egresado y sus posibilidades de colocarse en el mercado laboral. El 19.1% establece que en promedio asisten de 51 a 100 personas a las actividades que se ejecutan en el teatro o espacio escénico, seguid por el 17.1% que menciona que de 101 a 200 y con el 15.2% aquellos que mencionan una asistencia de 301 a 600 personas.

Figura 66 Asistencia de personas a las actividades que se ejecutan en los teatros o espacios escénicos

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos final del 1er estudio: operación de los espacios escénicos en México tomado de <https://teatrounam.com.mx/teatro/entradateatro/trabajos-del-observatorio-teatral-teatrounam/>.

1.2.2. Análisis Comparativo de Programas Educativos

Objetivo.

Llevar a cabo un análisis comparativo con programas educativos nacionales e internacionales, iguales o afines al programa educativo de la Licenciatura en Teatro ofertado en la UABC, que cumplan criterios de calidad, trascendencia y reconocimiento.

Método

A través de la consulta de las páginas oficiales de diversas instituciones de educación superior nacionales e internacionales, donde se realizó una consulta de los programas educativos para identificar las características y estrategias educativas destacables que puedan ser considerados en la modificación o actualización del programa educativo de la Licenciatura en Teatro de la UABC.

Resultados

Programas educativos

Programas educativos nacionales: Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Sonora; Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Licenciatura en Arte Teatral de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana.

Programas educativos internacionales: Licenciatura en Artes Teatrales de San Diego State University.

Tabla 60 Programas educativos seleccionados

Programa	Institución	Estado	Modalidad	Duración	Plan de estudios
Programas nacionales					
Licenciatura en Artes Escénicas	Universidad de Sonora	Sonora	Escolarizada	8 semestres	Anexo 1, Tabla 67
Licenciatura en Artes Escénicas	Universidad Autónoma de Sinaloa	Sinaloa	Escolarizada	8 semestres	Anexo 1, Tabla 68

Programa	Institución	Estado	Modalidad	Duración	Plan de estudios
Licenciatura en Arte Teatral	Universidad Autónoma de Nuevo León	Nuevo León	Escolarizada	10 semestres	Anexo 1, Tabla 69
Licenciatura en Teatro	Universidad Autónoma de Chihuahua	Chihuahua	Escolarizada	10 semestres	Anexo 1, Tabla 70
Licenciatura en Teatro	Universidad Veracruzana	Veracruz	Escolarizada	No específica	Anexo 1, Tabla 71
Programas internacionales					
Licenciatura en Artes Teatrales (Énfasis en interpretación)	San Diego State University	California, Estados Unidos	Escolarizada	No específica	Anexo 1, Tabla 72

Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas web oficiales de las instituciones educativas.

Programas educativos nacionales

1. Licenciatura en Artes Escénicas – Universidad de Sonora

Para la Universidad de Sonora, el objetivo es formar profesionales creativos e innovadores en las artes escénicas, capaces de desempeñarse como intérpretes coreográficos o dramáticos, contribuir al conocimiento y formación de artistas escénicos con una conciencia colectiva, y utilizar adecuadamente herramientas teóricas, metodológicas y procedimentales en campos como la actuación, danza contemporánea, producción escénica, enseñanza, investigación, y gestión cultural, además de participar en medios de comunicación y proyectos cinematográficos, dirigiendo grupos y proyectos, y ejerciendo la docencia con actitudes responsables, reflexivas y éticas.

Tabla 61 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Sonora

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
El objetivo es formar profesionales de las artes escénicas capaces de desempeñarse como intérpretes coreográficos o dramáticos y contribuir al conocimiento y formación de artistas escénicos con una conciencia colectiva	El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas es un profesional creativo e innovador, con capacidad de comunicación a través de la actuación y danza contemporánea, producción de bienes artístico-culturales, y uso	No especifica

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
basada en la colaboración, reflexión, responsabilidad y tolerancia, proporcionando herramientas teóricas, metodológicas y procedimentales para su desempeño en el campo escénico, la enseñanza básica, la investigación, la preparación para estudios de posgrado y fomentando actitudes responsables, reflexivas y éticas.	adecuado de herramientas específicas de las artes escénicas; conoce los elementos de la producción escénica, posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral y kinético, y tiene una fuerte vinculación con su entorno social, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente; ejerce como intérprete en obras teatrales, espectáculos multidisciplinares y performance, participa en el ramo comercial, medios de comunicación y proyectos cinematográficos, puede dirigir grupos y proyectos, ejercer la docencia, realizar gestión y promoción cultural, y participar en la creación escénica.	

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad de Sonora: <https://ofertaeducativa.unison.mx/division-de-humanidades-y-bellas-artes/licenciatura-en-artes-escenicas/>

2. Licenciatura en Artes Escénicas – Universidad Autónoma de Sinaloa

El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas se desempeña como docente, director y gestor artístico-cultural, combinando conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos con un enfoque humano, ético y profesional. Este profesional destaca en la educación pública y privada a nivel regional, nacional e internacional. Posee certificaciones en idiomas, tecnologías y áreas profesionalizantes, y realiza prácticas profesionales convocadas. Además, incorpora competencias de género, ética y sustentabilidad en sus actividades, y participa en actividades extracurriculares de formación integral. El servicio social es obligatorio, con una duración de seis meses a un año y al menos 480 horas, y se requiere un segundo idioma certificado por el Centro de Estudio de Idiomas de la UAS para egresar.

Tabla 62 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
No específica	El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas en su área profesional se desempeña	No específica

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
	como un docente con conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos para la enseñanza de las artes, director y gestor artístico-cultural, desenvolviéndose como un ser un profesional competente y humano, actuando desde la investigación, la ética y el profesionalismo que el área de las artes solicita, tanto en la educación pública y privada, desde un marco regional, nacional e internacional.	

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Autónoma de Sinaloa: https://carreras.uas.edu.mx/Artes_Escenicas.html

3. Licenciatura en Artes Teatral – Universidad Autónoma de Nuevo León

Las competencias generales e instrumentales de un egresado en este contexto incluyen la capacidad de aplicar estrategias de aprendizaje autónomo y emplear una variedad de lenguajes, tanto formales como informales, para expresar ideas y teorías. Además, se destacan en el manejo de tecnologías de información y comunicación, el dominio de su lengua materna, y el uso de un segundo idioma como el inglés. Son competentes en la elaboración de propuestas académicas inter, multi y transdisciplinarias, así como en el uso de métodos de investigación avanzados.

Además, son competentes en la creación de proyectos escénicos en áreas como maquillaje, vestuario, escenografía e iluminación, y en la gestión de estrategias de planeación y divulgación del arte escénico. Utilizan habilidades de liderazgo, pensamiento crítico, adaptabilidad y gestión del tiempo para satisfacer las demandas de la industria artística y fomentar el consumo del arte en la sociedad.

Tabla 63 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura de en Artes Teatral de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
No Específica	Formar profesionistas en Arte Teatral con un conocimiento integral del arte escénico y un alto sentido de responsabilidad social, capaces de diseñar, desarrollar, crear y producir obras artísticas	1. Compañías de teatro y agrupaciones/empresas dedicadas a la producción de espectáculos escénicos. 2. Industria televisiva y cinematográfica.

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
	desde los ámbitos de la interpretación, la creación escénica y las áreas de la producción teatral, originales e innovadoras; empleando diferentes técnicas, estilos, corrientes, géneros y propuestas teatrales, de manera auténtica y expresiva. Dentro de otras áreas del ejercicio profesional de las artes escénicas, además, pueden desempeñarse en la enseñanza del arte escénico, la creación de espectáculos multidiscplinarios y la gestión cultural. Estos profesionistas se distinguen por generar propuestas escénicas y eventos artístico-culturales de calidad con alto nivel de creatividad, sensibilidad, análisis y pensamiento crítico; son reconocidos por su capacidad de liderazgo y habilidad de comunicación al establecer vínculos de interrelación emotiva que genera en el espectador la reflexión de las problemáticas actuales. La finalidad de estos profesionistas es impulsar el desarrollo y el consumo del arte y la cultura en la sociedad.	3. Academias y escuelas de arte. 4. Instituciones educativas públicas y privadas.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Autónoma de Nuevo León: <https://www.uanl.mx/oferta/licenciatura-en-arte-teatral/>

4. Licenciatura en Teatro – Universidad Autónoma de Chihuahua

Según se muestra en la página del programa educativo este es un programa educativo en liquidación, ya no se está ofertando, pero aún cuenta con alumnos y está en proceso de liquidación¹².

5. Licenciatura en Teatro – Universidad Veracruzana

La Facultad de Teatro es reconocida a nivel nacional e internacional por formar profesionales en las artes escénicas y la docencia artística con responsabilidad social y ética, promoviendo la integración disciplinaria, la vinculación con la sociedad y la colaboración con entidades culturales para asegurar la inserción laboral de sus egresados.

Tabla 64 Datos generales del programa educativo de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana

Objetivo	Perfil de Egreso	Campo laboral
Formar profesionales de las artes escénicas y de la educación artística con un perfil integral, capaces de desenvolverse con calidad, pertinencia y responsabilidad en la creación, enseñanza, gestión e investigación, para atender las necesidades creativas, de formación, convivencia y reflexión de la sociedad.	Al término de sus estudios el egresado contará con las competencias necesarias para realizar proyectos escénicos multi, inter y transdisciplinarios, desde una visión integral del arte escénico teatral, en grupos institucionales y de autogestión, así como para continuar en un futuro su formación a nivel de posgrado.	Al término de la carrera, el egresado contará con las herramientas suficientes para integrarse al entorno laboral, siendo capaz de generar, proponer y/o realizar proyectos teatrales en grupos institucionales y de autogestión, incorporándose al campo laboral conectado con la cultura y la educación, así como enfrentar en un futuro la formación especializada en los niveles de posgrado. Profesional artístico en las áreas de la actuación, la creación teatral y la gestión teatral socioeducativa.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Veracruzana: <https://www.uv.mx/teatro/general/licenciatura-en-teatro/>

Programas educativos Internacionales

1. Licenciatura en Artes Teatrales (Énfasis en interpretación) – San Diego State University, California

La Licenciatura en Artes Teatrales con énfasis en Interpretación ofrece una formación integral y flexible en actuación y teatro musical, preparando a los estudiantes para diversas oportunidades de desempeño escénico.

¹² Licenciado en Teatro, Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua: <https://uach.mx/pregrado/licenciado-teatro/>

1.2.3. Organismos nacionales e internacionales

Objetivo

El objetivo de este capítulo es analizar los referentes nacionales e internacionales que señalen competencias, contenidos de dominio y prácticas de la profesión que deben cubrirse para las artes escénicas teatrales.

Metodología

Esta sección se compone de dos partes principales: la descripción del proceso de acreditación y los programas relacionados a artes escénicas teatrales por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA) y una selección de temáticas y contenidos de interés para el currículum de la profesión resultado de la revisión de fuentes nacionales e internacionales de la industria y la academia de artes escénicas.

Resultados

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA)

Esta Asociación Civil es reconocida por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) y tiene por objetivo otorgar el reconocimiento público a los programas educativos en artes que cumplan los indicadores de calidad establecidos colegiadamente por la Asamblea del propio CAESA¹³.

La acreditación se compone de cinco etapas:

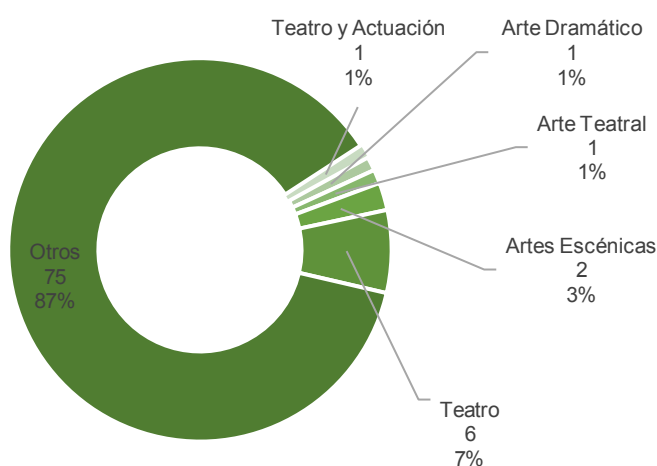
- 1) Solicitud: Esta se realiza por las instituciones de educación superior.
- 2) Autoevaluación: CAESA envía el instrumento de autoevaluación, donde la institución encargada del programa debe reunir la evidencia necesaria que se solicita y donde es acompañada por un asesor técnico del comité de acreditación del CAESA.
- 3) Evaluación externa. Basados en instrumentos de autoevaluación, CAESA integra un Comité de Evaluación Externa que realiza una visita a la institución de educación superior para realizar entrevistas y recorrer físicamente la unidad, elaborando un informe de salida, la guía del evaluador y un pre-dictamen que se envía a la Coordinación Técnica del CAESA.
- 4) Dictamen: El resultado del dictamen puede ser “Programa aprobado” o “Programa no aprobado”. En caso de aprobación, CAESA señala recomendaciones y un plazo entre 1 a 5 años para solventarlas.
- 5) Seguimiento para la mejora continua: La institución de educación superior elabora un plan de trabajo para atender las recomendaciones y notifica al CAESA avances, realizando ésta última la verificación.

¹³ Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA), (s. f.)

Programas acreditados vigentes

En la actualidad se encuentran acreditados y vigentes 86 programas de 29 instituciones. Los programas acreditados relacionadas a artes escénicas son 11, de los cuales 6 son de teatro, 2 de artes escénicas y los restantes tres son de teatro y actuación, arte dramático y arte teatral (Figura 67). De manera unitaria¹⁴, la mayor parte de programas acreditados son de música con 15 y artes visuales con 12.

Figura 67 CAESA. Programas acreditados vigentes

Fuente: Elaboración propia con información del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA)

En la *Tabla 65* se presentan los programas acreditados vigentes por institución educativa.

Tabla 65 CAESA. Programas acreditados vigentes relacionadas a artes escénicas teatrales

Institución	Dependencia	Programa	Vigencia Acreditación	Vigencia Reacreditación	Vigencia Reacreditación
Universidad Autónoma de Chihuahua	Facultad de Artes	Teatro	10 de diciembre 2010 9 de diciembre 2015	13 de noviembre 2015 12 de noviembre 2020	15 de junio 2021 14 de junio 2026
Universidad Veracruzana	Facultad de Teatro	Teatro	11 de noviembre 2011 10 de noviembre 2016	14 de diciembre 2016 13 de diciembre 2021	14 de diciembre 2021 13 de diciembre 2026

¹⁴ De manera unitaria se refiere a que su área es solo música o artes visuales. Existen otras áreas como

música-composición, música-canto o artes visuales para la expresión fotográfica, entre otras

Institución	Dependencia	Programa	Vigencia Acreditación	Vigencia Reacreditación	Vigencia Reacreditación
Universidad de las Américas Puebla	Escuela de Artes y Humanidades	Teatro	24 de mayo 2013 23 de mayo 2018	19 de octubre 2018 18 de octubre 2023	23 de noviembre 2023 22 de noviembre 2028
Universidad Autónoma de Baja California	Facultad de Artes Campus Tijuana	Teatro	10 de junio 2016 9 de junio 2021	25 de octubre 2021 24 de octubre 2026	-
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Facultad Popular de Bellas Artes	Teatro	23 de diciembre 2016 22 de diciembre 2021	7 de diciembre del 2022 6 de diciembre del 2027	-
Universidad de las Artes de Yucatán		Teatro	30 de noviembre 2023 29 de noviembre 2028	-	-
Universidad Autónoma de Nuevo León	Facultad de Artes Escénicas	Arte Teatral	15 de julio 2010 14 de julio 2015	3 de junio 2015 2 de junio 2020	15 de diciembre 2020 14 de diciembre 2025
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Escuela de Artes	Arte Dramático	12 de diciembre 2013 11 de diciembre 2018	21 de junio 2019 20 de junio 2024	-
Universidad ANÁHUAC	Escuela de Artes	Teatro y Actuación	21 de noviembre 2018 20 de noviembre 2023		
Universidad de Sonora	División de Humanidades y Bellas Artes	Artes Escénicas	29 de noviembre 2021 28 de noviembre 2026		
Universidad de Guanajuato	División de Arquitectura, Arte y Diseño	Artes Escénicas	3 de diciembre 2021 2 de diciembre 2026		

Fuente: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA)

Contenidos y temáticas

En esta sección se abordan temáticas y contenidos, resultado de tendencias o problemáticas, que provienen de la revisión de distintas fuentes nacionales y extranjeras de las artes escénicas.

Especialización de los programas

Si bien algunas instituciones educativas en Estados Unidos o Reino Unido ofertan un programa generalizante como el Bachelor of Arts Theater (UCLA School of Theater) o Bachelor of Fine Arts Dramatic Arts, otras instituciones (*Tabla 66*)

cuentan con programas de especialización en el nivel equivalente a licenciatura (undergraduate) en:

- a) Actuación
- b) Dirección
- c) Teatro musical
- d) Diseño, producción, manejo de escena
- e) Vestuario
- f) Administración de las artes y emprendimiento

Tabla 66 Oferta de programas a nivel undergraduate de instituciones seleccionadas

Royal Academy of Dramatic Art	Royal Welsh College of Music and Drama	UCLA School of Theater, Film & Television	California Institute of the Arts School of Theater	University of Michigan School of Music, Theatre & Dance	The New School Drama
Bachelor of Arts (BA Hons) in Acting	Bachelor of Arts (BA Hons) Acting	Bachelor of Arts (BA) Theater	Bachelor of Fine Arts (BFA) Acting	Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Design & Production	Bachelor of Fine Arts Dramatic Arts
Bachelor of Arts (BA Hons) in Technical Theatre and Stage Management	Bachelor of Arts (BA Hons) Stage Management & Technical Theatre	Theater (minor)	Bachelor of Fine Arts (BFA) Experience Design and Production	Bachelor of Fine Arts (BFA) in Interarts Performance	
	Bachelor of Arts (BA Hons) Design for Performance			Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Performance: Acting	
	Bachelor of Arts (BA Hons) Musical Theatre			Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Performance: Directing	

Fuente: Elaboración propia basado en la consulta de las páginas de las academias, escuelas o institutos.

Estos programas guardan una relación al tamaño, desarrollo y características de la industria de artes escénicas en sus respectivas regiones y países, sin embargo, la existencia de programas de grado con especialización resulta de interés porque:

- a) Las escuelas o institutos han identificado un área de oportunidad o con ventaja competitiva.
- b) Cuentan con los docentes o han captado personal calificado en dicha área de especialización
- c) Ello ha requerido un posicionamiento y nivel de calidad en su región de influencia

Al observar la industria escénica en México, la infraestructura, el personal ocupado y el capital se concentran en la zona de influencia de la Ciudad de México, con polos

de distinta índole en Veracruz o Nuevo León. En otras regiones, la decisión se convierte en continuar ofreciendo programas generalizantes o buscar áreas de especialización las cuales puedan lograr contar con un nivel de calidad reconocido a nivel nacional, sea atractivo para estudiantes de otras regiones y alimente la escena nacional desde la sede del programa.

Multidisciplinariedad-interdisciplinariedad

Los programas de artes escénicas son impartidos en centros (escuelas, institutos) relacionados a otras artes como danza, música, cine o televisión. Pero existen otras instituciones donde el teatro o las artes escénicas se encuentran en el Colegio de Artes y Arquitectura (Penn State - Pennsylvania State University) donde los programas de actuación, educación en arte o teatro conviven con los programas de arquitectura, diseño gráfico, diseño digital multimedia. Este enfoque muestra la convergencia del teatro con lugares donde se desarrollan las tecnologías que se usarán en espacios escénicos, además de ofrecer una perspectiva al alumno de artes acerca de aspectos arquitectónicos relevantes para el aprovechamiento espacios y montajes.

Otro de los aspectos a resaltar es la combinación de dos áreas aparentemente separadas como teatro e ingeniería. La Escuela de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Massachusetts ofrece en su programa de Música y Artes un grado (Bachelor of Science) en Humanidades e Ingeniería o Ciencia-Artes Teatrales. Aquí se asume el teatro y la ingeniería como dos formas de indagar en el conocimiento durante la formación profesional y personal al obtener el grado. Otra forma de asumir la educación teatral es con la oferta de Certificaciones en Drama como en Escuela de Drama David Geffen de Yale, donde se puede otorgar este certificado a alumnos que no cuentan con un grado de licenciatura (undergraduate), pero una vez que el alumno acredite el grado de licenciatura (bachelor) podría solicitar con esta certificación un grado de Maestría (Master of Fine Arts). Estos dos ejemplos muestran que dentro de las mismas instituciones existe un mercado de alumnos que pueden ser susceptibles de obtener algún tipo de certificación, más allá de un taller o actividad extra escolar, como un grado complementario a otra área de estudio que cursan durante su vida estudiantil. También es importante porque con ello se aborda la difusión, el fomento de las artes escénicas y un involucramiento al resto de los estudiantes y escuelas de la institución, no operando estas de forma aislada como islas de conocimientos sin llegar a confluir.

Inclusión, diversidad, creadores jóvenes

Presencia de la mujer en el teatro

¿Cómo estudiar el teatro, su historia, sus géneros sin una revisión de la presencia de la mujer como autora, como representación de personajes, como actriz, como integrante del equipo técnico y de producción? Ello vuelve importante un equilibrio en los contenidos curriculares en varias áreas:

- a) Historia del teatro. Gabriela Ynclán menciona que en años recientes se ha editado antologías de dramaturgas mexicanas (“Teatro, mujer y país”) y dramaturgas latinoamericanas (“Teatro, mujer y Latinoamérica”) al hablar de la génesis de “Rituales de Tinta”, una antología de dramaturgas mexicanas del siglo XXI (Ynclán, 2021). Es posible ya contar con una bibliografía cada vez más amplia de la dramaturgia por mujeres en los últimos cien años, pero también resulta importante indagar sobre la autoría femenina a la par de los clásicos antes del siglo XX.
- b) Nuevas perspectivas a los personajes y su tratamiento en las obras clásicas. ¿Cuáles son las limitaciones de la autoría masculina? ¿qué implicaciones tiene las temáticas y desarrollo de personajes creados por hombres?
- c) Producción y equipo técnico: Patricia Ruiz Rivera (Rivera, 2020) es clara: “En el relato de la historia de la escenografía en México hace falta incluir a las mujeres; es una deuda pendiente...la memoria institucionalizada, en tanto política heteropatriarcal, las ha invisibilizado por medio del silencio que guardan las fuentes sobre su trabajo y por omisión en el relato histórico del teatro mexicano del siglo XX...la necesidad de recuperar la historia de las escenógrafas mexicanas es un pendiente impostergable”. Por un lado, la importancia de la recuperación y visibilidad en la historia. Por otro, el planteamiento de los proyectos contemporáneos que sean equilibrados y con condiciones de igualdad en la producción y equipo técnico en materia de género y diversidad.
- d) Abordar desde el currículum las problemáticas relacionadas al género: Un 4% de personas participantes en proyectos teatrales menciona que vivió violencia laboral, un 3% inequidad, un 2% acoso sexual y 2% violencia psicológica, entre otros situaciones (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023).

Las temáticas contemporáneas están reflejando el cambio en perspectivas. En el segundo estudio del Observatorio Teatral de la UNAM (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023) una de las temáticas con mayor frecuencia (14% de menciones) fue la de perspectiva de género, mientras que la perspectiva de género-violencia tuvo el 6% de las menciones, casi a la par de las temáticas de “violencia” y clásicos del teatro universal que obtuvieron cada una el 8% de menciones. Pero los enfoques desde la creación de mujeres artistas en artes escénicas presentan diferentes matices, tanto la forma en que se abordan como en que las creadoras no

representan un bloque homogenizado, a la par de los cambios que se han presentado en los últimos años (Morell-Díaz et al., 2024)

Teatro indígena

¿Cuál es el espacio para el estudio del teatro indígena histórico y contemporáneo? El estudio histórico del teatro indígena puede ser visto como parte de una tradición y clasicismo mesoamericano, mientras que el teatro contemporáneo, producido por autores de origen indígena o hecho en estas lenguas, para analizar sus diferentes perspectivas, más allá de concebirlo como algo puro y ver su riqueza en la interpretación intercultural. Esto último implica, por poner un ejemplo, la experiencia de ver a Shakespeare en maya (Poy Solano, 2022), o la apropiación indígena de Jesucristo Superestrella (Ortiz Bullé-Goyri, 2019). El análisis a profundidad del teatro indígena abre también la oportunidad a la visión de las artes escénicas desde otras áreas como la antropología, como lo menciona Alejandro Ortiz a raíz del libro de Elizabeth Araiza “El arte de actuar identidades y rituales. Hacia una antropología del teatro indígena en México” (Ortiz Bullé-Goyri, 2019).

Además de los límites territoriales mexicanos, Latinoamérica ofrece manifestaciones teatro con temática indígena y de perspectiva no eurocentrista, como es el caso de Yuyachkani (Rubio et al., 2024), un teatro político influido de las corrientes políticas de los setentas y la violencia en Perú.

Teatro de identidades

Dentro de las diferentes tipologías, podríamos mencionar las siguientes:

- a) Teatro Latino y Chicano: México lleva a cabo una integración comercial con Norteamérica que se consolida en 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Mientras que esto significó un mayor flujo de mercancías, no fue equiparable en otro tipo de “productos” como aquellos de índole cultural. Por diversas razones un cerco fronterizo aún se erige en las expresiones culturales. ¿Cómo abordar desde el norte de México la producción teatral latina y chicana en Estados Unidos? ¿Es la región fronteriza la que ofrece una mejor posibilidad de contacto y entendimiento de una producción que en su propio lugar no es dominante pero que en las regiones donde define su raíz - Latinoamérica- no logra un mayor posicionamiento? Obras como La Grande de Carmen Rivera o Las mujeres verdaderas tienen curvas de Josefina López se han mantenido durante más de 25 años desde su concepción. Otra ramificación es el teatro Chicano, desarrollado a partir de los sesenta del siglo pasado, ¿cuál ha sido el legado de esta corriente y qué peso tiene en el estudio de la historia del teatro en la región fronteriza?
- b) Teatro afroamericano: Así como el teatro Latino, el teatro de otra minoría en Estados Unidos como la afroamericana ofrece otra manera de abordar el estudio del teatro y además, así como en la cine donde ha existido la inclusión de actores afroamericanos en roles comúnmente asignados a

personas anglosajonas, es posible resignificar las obras: Willy Loman y su familia siendo interpretados por afroamericanos muestran una faceta distinta del sueño y el capitalismo norteamericano. También se encuentra teatro Hip-Hop, que no surge en Estados Unidos, pero donde se expresa un contenido y una mezcla que atraviesan las temáticas de hegemonía en el teatro, raza y clase social (Boggs, s. f.; *Hip Hop Theater Festival*, s. f.).

- c) LGTB+: Desde la representación de la vida trans a las expresiones como el drag, ¿hay espacio en la formación actual para las comunidades no heterosexuales? ¿cómo se asumen como materia de estudio dentro de un currículum? (García et al., 2024; Yolanda et al., 2022)

Las capacidades distintas

Si tornamos la vista en personas con capacidades distintas, lo primero que habría que responder si las instalaciones donde se montan los proyectos son amigables para la asistencia de estas personas, por lo que también plantea cuestiones de diseño para las nuevas edificaciones o sitios que se construyan, con el fin de lograr una mayor inclusión. Pero además de las personas con capacidades distintas como público, está la cuestión de cómo se incluyen y representan en las artes escénicas, tal como se pregunta el Colectivo Pies Hinchados cuando habla de un teatro de norma funcional y de ampliar la visión hacia un teatro de diversidad de funcionalidades y de cuerpos (Colectivo Pies Hinchados et al., 2024) que las escuelas de teatro no siempre consideran.

Perspectivas no centradas en occidente

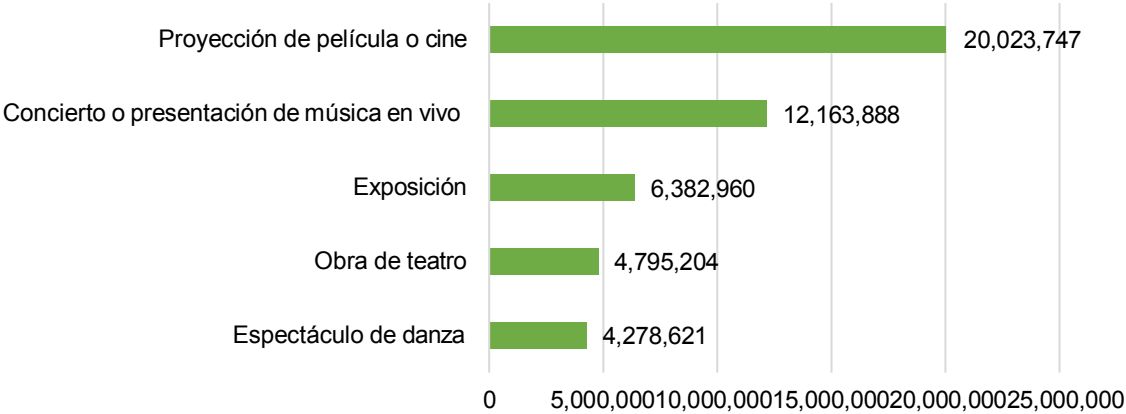
En la conferencia anual del United States Institute for Theatre Technology (USITT) en 2024¹⁵, se incluyó una sesión acerca de representación y producción teatral en el mundo árabe, específicamente de los Emiratos Árabes Unidos. La integración al currículum de teatro no occidental (por ejemplo: africano, asiático, árabe, chino, japonés, coreano) se vuelve de relevancia para una formación que intenta ampliar horizontes y cuyo contexto es un proceso de globalización, pero que se ve limitado al poco acceso a otras lenguas y regiones no dominantes, por la falta de traducción de obras al español.

Mayor atención y mejoramiento de las habilidades para atraer nuevas audiencias

En la encuesta sobre eventos culturales seleccionados de INEGI es posible observar que casi 4.8 millones de personas asistieron a teatro en México, en comparación a 20 millones que acudieron a ver una película o cine y 12.1 millones a una presentación musical en vivo (Figura 68).

¹⁵ USITT Annual Conference & Stage Expo Seattle 2024. Powering live entertainment. Schedule (United States Institute for Theatre Technology (USITT), 2024)

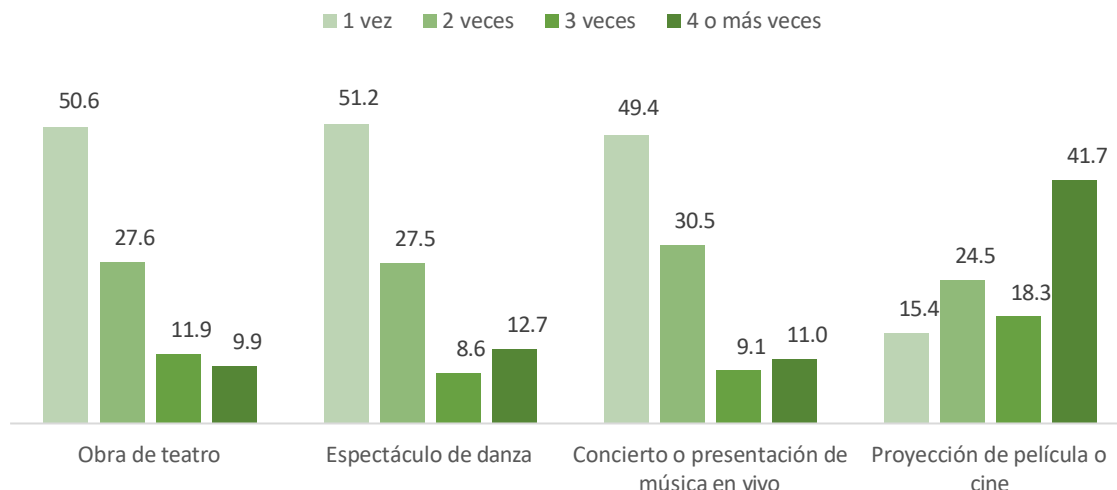
Figura 68 Población de 18 y más años que asistió en los últimos doce meses a eventos culturales seleccionados (mayo 2024)

Fuente: Elaboración propia con datos de Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT), (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024)

La asistencia a teatro, danza o música en vivo puede entenderse debido a que alrededor del 50.6% de los asistentes lo hace solo una vez al año y entre el 27.5% a 30.5% lo hace dos veces al año. En contraste, el 41.7% de los asistentes a cine lo hace 4 o más veces en el año (Figura 69).

Figura 69 Frecuencia de asistencia a eventos culturales en los últimos 12 meses seleccionados (mayo 2024)

Fuente: Elaboración propia con datos de Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT), (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2024)

El teatro muestra entonces al menos dos tipos de desafíos de audiencia:

- Generar nuevos públicos que se interesen por el teatro
- Que los públicos actuales y futuros aumenten su frecuencia de asistencia al teatro

Esta problemática de audiencia se une a la situación de precariedad con la cual se describe el sector. Por ello, se vuelve primordial el reforzar las habilidades y destrezas para atraer con más público y con mayor frecuencia.

Uno de los aspectos a considerar es la diversidad de la oferta, es decir, que los grupos teatrales puedan contar con diferentes géneros para atender a una variedad de públicos diversos¹⁶, con un énfasis especial en los públicos jóvenes a los que se podría atraer con obras con géneros en tendencia y temáticas acorde a su interés, y de esta forma no depender de un solo segmento de público. Una parte de las habilidades a considerar es cómo el estudiante de teatro tendrá las herramientas para medir el pulso de la comunidad que atiende y su ecosistema¹⁷, y de esta forma adelantarse y proponer proyectos que puedan ser suficientemente atractivos.

Una de las maneras que pueden contribuir al acercamiento y fomento de nuevos públicos es el teatro comunitario. De acuerdo al estudio del Observatorio Teatral de la UNAM (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023) un 9% de los proyectos se asume como teatro comunitario¹⁸, caracterizándolo de la siguiente forma:

“el teatro comunitario domina en las zonas Centro y Noroeste y se expresa menos en la CDMX y en la zona Noreste. Responde poco a un

¹⁶ They Will Survive: Theatres That Are Beating the Odds (David, 2024)

¹⁷ Ibid.

¹⁸ (Cultura UNAM. Teatro UNAM, 2023), Pág. 184

interés personal o de un colectivo, está más dirigido a público de la tercera edad y jóvenes y responde a la forma organizativa de un grupo”¹⁹

Aunque al hablar del teatro comunitario puede haber variaciones en su conceptualización, desde entenderlo con la operación de grupos teatrales en teatros o espacios con alcance local o regional, con personal profesional o con personal no profesional (Estados Unidos), a la intervención en el comunidades e involucramiento de los habitantes en la realización de una amplitud de artes escénicas, es una alternativa de fomentar nuevos públicos, probar estrategias comunicativas para generar audiencias y desarrollar las habilidades pedagógicas teatrales, ante la carencia de capital e infraestructura teatral, sin actuar de manera aislada para que estos públicos puedan también atraerse a los espacios e infraestructura cultural establecida. Dos ejemplos de teatro comunitario y de barrio lo encontramos en el trabajo de Israel Franco (Franco, 2010) o en el Colectivo de arte comunitario Lxs de Abajo (Pinedo et al., 2022), donde el montaje de Fuenteovejuna se enriquece y vincula a los problemas de las personas de la comunidad, utilizando para su producción materiales de desecho.

Reforzamiento de las habilidades y competencias de la docencia en Teatro

Al hablar de una propuesta curricular sobre docencia teatral, Orea Ramos dice:

“todos en la Facultad de Teatro niegan que darán clases, cuando en la realidad su principal ingreso económico viene de la docencia y después de su trabajo profesional sobre el escenario”²⁰

La docencia de las artes escénicas no puede descuidarse y requiere una mayor valorización y atención en los contenidos curriculares, por lo que debe procurarse una actualización y mejora de contenidos en las materias de docencia de la carrera de teatro. Orea Ramos habla de las carencias en la formación para la docencia y de la necesidad de materias específicas y una mayor profesionalización en el currículum. La formación en docencia resulta insuficiente al llegar a la práctica (para aportar desde el teatro a la pedagogía), siendo que existen muchas posibilidades de que el egresado se dedica a ella, además de que se valore la enseñanza en teatro como otra forma real de hacer artes escénicas²¹.

Una razón de importancia es que la docencia es una fuente de ingresos alternativa para el egresado o grupo teatral. Si la precariedad caracteriza a la actividad escénica, es entonces importante diversificar la fuente de ingresos y que la profesión no dependa únicamente de la actividad escénica para sus ingresos. Las

¹⁹ Ibid.

²⁰ Propuesta curricular para el área de docencia teatral CLDyT-UNAM, (Orea Ramos, 2021)

²¹ Propuesta curricular para el área de docencia teatral CLDyT-UNAM, (Orea Ramos, 2021)

clases son una actividad complementaria y ayudan a combatir la precariedad económica.

Virtualidad, redes sociales, uso de tecnologías, medios interactivos y sustentabilidad

La pandemia que inicio en 2020 y su consecuente confinamiento de varios meses significó un parteaguas especialmente para las artes escénicas:

“The one thing I think we learned at the start of the reboot was that, at least for us, what historically worked before wasn’t going to work going forward,” said Mike Schleifer, managing director of Atlanta’s Alliance Theatre. “What was much less clear was what the heck was gonna work.”²²

“Los artistas escénicos aún intentan descubrir cómo hacer su trabajo de otra forma. Muchos tendrán que encontrar alternativas para seguir creando”²³

El confinamiento obligó a enfrentar una tendencia subyacente: el teatro y las artes escénicas ante un público distante y las significaciones que implica para la profesión:

“diseñar y trabajar para el mundo virtual no es la naturaleza del trabajo de los artistas en el teatro con una asistencia en vivo porque nunca lo fue. Cómo puedo trazar un paralelo en la concepción dramática para algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado antes”²⁴

De esta coyuntura se desprenden dos puntos importantes para el currículum en el teatro:

- a) La inclusión de contenidos que aborden la virtualidad y sus consecuencias como un área de estudio en sí misma, que coloca a las artes escénicas en un escenario distinto la representación tradicional con público en el mismo sitio donde esta se desarrolla. La virtualidad implica la representación en tiempo real (en vivo o sincrónico) o con un desfase temporal (asincrónico) y la distancia y el medio y su transmisión resignifican la representación, dando pasos a nuevas maneras de observar la profesión.
- b) El uso de redes sociales para la promoción de las artes escénicas: Las redes sociales se han convertido en el medio de difusión principal para muchas actividades, siendo las artes escénicas una de ellas. Esto también implica como atender públicos distintos (Tik Tok versus otros) y cómo realizar representaciones (videos cortos) como parte de las habilidades y competencias para realizar teatro.

²² They Will Survive: Theatres That Are Beating the Odds, (David, 2024)

²³ La búsqueda del metaespacio, (Ažman, 2021)

²⁴ Ibid.

Por otro lado, aunque con diferencias y limitaciones en cuanto al uso de la tecnología, en la industria teatral se abordan las siguientes temáticas²⁵:

- a) Robótica, inteligencia artificial y el futuro del teatro
- b) Realidad virtual, realidad aumentada e instalaciones interactivas
- c) Medios digitales y tecnologías emergentes

Mientras que las actividades de otras profesiones están siendo sustituidas por la utilización de robots e inteligencia artificial, es probable que en las artes escénicas no exista tal amenaza, pero si es relevante el uso que pueda tener esta tecnología en la producción y si utilizarla corresponde a una necesidad del montaje o solo se usa por que se cuenta con ello. Adicionalmente, las nuevas instalaciones de artes (centros de artes, teatros) están diseñadas para una mayor flexibilidad con escenarios modulares, paredes articuladas, asientos movibles, que permiten que en un espacio se pueda adaptar a diferentes montajes, a la vez que llegan a usar la realidad virtual y aumentada para realizar representaciones más inmersivas y con mayor interactividad²⁶. Es por ello que el estudio del diseño y la aplicación de las tecnologías presentes y emergentes como área particular adquiere relevancia en el currículum de artes escénicas.

Ecoescenografía/Teatro sustentable

Aunque el concepto ecoescenografía pueda resultar relativamente novedoso, lo que hace es captar una serie de prácticas que se han venido realizando de tiempo atrás pero a las que no se había nombrado de esta forma (Beer et al., 2022). Su presencia se hace tanto en el teatro comercial como académico²⁷ e incluso, llega a hablarse del desarrollo una pedagogía en la enseñanza de la ecoescenografía (Beer et al., 2022). Las ideas principales en el diseño, construcción, reutilización y reciclaje de una eco-escenografía son²⁸:

- Minimizar, en el diseño, la cantidad de materiales necesarios para un montaje: hacer más con menos
- Reutilizar elementos de escenografía, mobiliario, vestuario o utilería, en lugar de fabricarlos o comprarlos nuevos
- Utilizar calculadoras para predecir la huella de carbono de diferentes opciones y ayudar con la selección de materiales
- Prevenir e informar necesariamente al creador de la degradación y el futuro de su escenografía y/o su vestuario

²⁵ USITT Annual Conference & Stage Expo Seattle 2024. Powering live entertainment. Schedule, (United States Institute for Theatre Technology (USITT), 2024)

²⁶ El párrafo anterior se basa en el planteamiento de las conferencias de USITT 2024.

²⁷ USITT Annual Conference & Stage Expo Seattle 2024. Powering live entertainment. Schedule, (United States Institute for Theatre Technology (USITT), 2024)

²⁸ Tomado de "Manifiesto de la eco-escenografía", (Union des Scénographes, s. f.)

- Desmontar los decorados que ya no serán usados y descomponerlos en elementos y materiales fácilmente reutilizables: suelos modulares, elementos arquitectónicos genéricos como escaleras, ventanas, puertas, etc.
- Hacer un inventario de los materiales indicando la fuente de todos los materiales y cómo se pueden reutilizar, donar, reciclar o almacenar
- Almacenar los elementos de forma sostenible, manteniéndolos adecuadamente en espacios saludables y haciendo accesible el stock.

Educación para combatir la precariedad: mejores prácticas, legal, tabuladores

Otro aspecto que puede reforzarse para reducir las prácticas que llevan a la precariedad en el trabajo en las artes escénicas es el reforzamiento de los aspectos legales, desde los derechos de autor como laborales a la creación de tabuladores en el gremio a nivel local y nacional. Un ejemplo de ello lo constituye el Manual de Mejores Prácticas para el Departamento de Arte desarrollado por el Comité de Local United Scenic Artists 829, el sindicato nacional estadounidense que agrupa a diseñadores, artistas y coordinadores, en el que especifican las descripciones de puestos y responsabilidades, la negociación, la seguridad en el trabajo y principios, sistematizando y protocolizando el trabajo del departamento de arte de una producción²⁹.

29 Art Department. Best practices manual, (Local USA 829 & IATSE, 2022)

2. Evaluación interna del programa educativo

2.1. Evaluación de Fundamentos y Condiciones de Operación del Programa Educativo

2.2. Evaluación del Currículo

Con base en el documento *Metodología de los estudios de fundamentación para la creación, modificación y actualización de programas educativos de licenciatura* (Serna y Castro, 2018), esta actividad es una iniciativa institucional que considera el estudio y análisis de diversos elementos externos o del contexto (como el estudio de pertinencia social y de referentes nacionales e internacionales) que son superlativos para fundamentar la modificación o actualización de los Programas Educativos (PE) de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Objetivo General

Evaluar el currículo específico y genérico del programa educativo de Licenciatura en Teatro para fundamentar su modificación o actualización.

Objetivos específicos

- Analizar el plan de estudios, el mapa curricular, las asignaturas o unidades de aprendizaje y la tecnología educativa y de la información para el aprendizaje.
- Analizar las actividades para la formación integral de los estudiantes.

Método

Para evaluar el currículo, se llevó a cabo una investigación documental con el fin de analizar el plan de estudios, mapa curricular y unidades de aprendizaje; así como las actividades complementarias para la formación integral y la enseñanza de lenguas extranjeras.

Para el análisis documental, se consultaron fuentes de información como el Plan de Estudios 2018-2 de la Licenciatura en Teatro (UABC, 2024), el Modelo educativo (UABC,

2018), el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 (UABC, 2023a) y el Estatuto Escolar de la UABC (2021). En cuanto al análisis y ordenamiento de información, se recurrió a la técnica de Análisis de Contenido con base en dos categorías: 1) Modelo Educativo y Plan de Estudios, y 2) Actividades para la formación integral. Se describen y analizan los indicadores de las categorías como lo establece la *Metodología de los estudios de fundamentación para la creación, modificación y actualización de programas educativos de licenciatura* (Serna y Castro, 2018).

La investigación empírica se realizó a través de la técnica de la encuesta, para lo cual fue necesario diseñar dos cuestionarios; uno dirigido a la población de los académicos del programa educativo y otro a los estudiantes en curso, con la finalidad de identificar opiniones y percepciones sobre la pertinencia de las asignaturas en las distintas etapas de formación, la coincidencia entre las competencias del perfil de egreso y la formación que se imparte, así como la satisfacción general hacia el programa educativo.

El cuestionario dirigido a docentes y el cuestionario para estudiantes se conformaron por 28 y 35 reactivos respectivamente; ambos de opción múltiple y preguntas de respuesta abierta.

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo mediante la plataforma *Google Forms*, y se obtuvo la respuesta de 78 de 105 estudiantes y 11 de 15 profesores que conformaron la población objetivo. Los datos recabados fueron analizados a través de estadística descriptiva; se agruparon los datos cuantitativos, en porcentajes o frecuencias. El procedimiento permitió organizar y analizar el contenido de la información generada.

Resultados

Plan de Estudios

El Modelo Educativo de la UABC (2018) parte de la misión y visión institucional y del contexto educativo regional, nacional e internacional para definir los actores del proceso educativo, sus elementos y los principios orientadores. A partir de estos, se establecen los atributos y componentes que caracterizan el proceso y la estructura curricular de los planes y programas de estudio. Los principios orientadores del Modelo Educativo son:

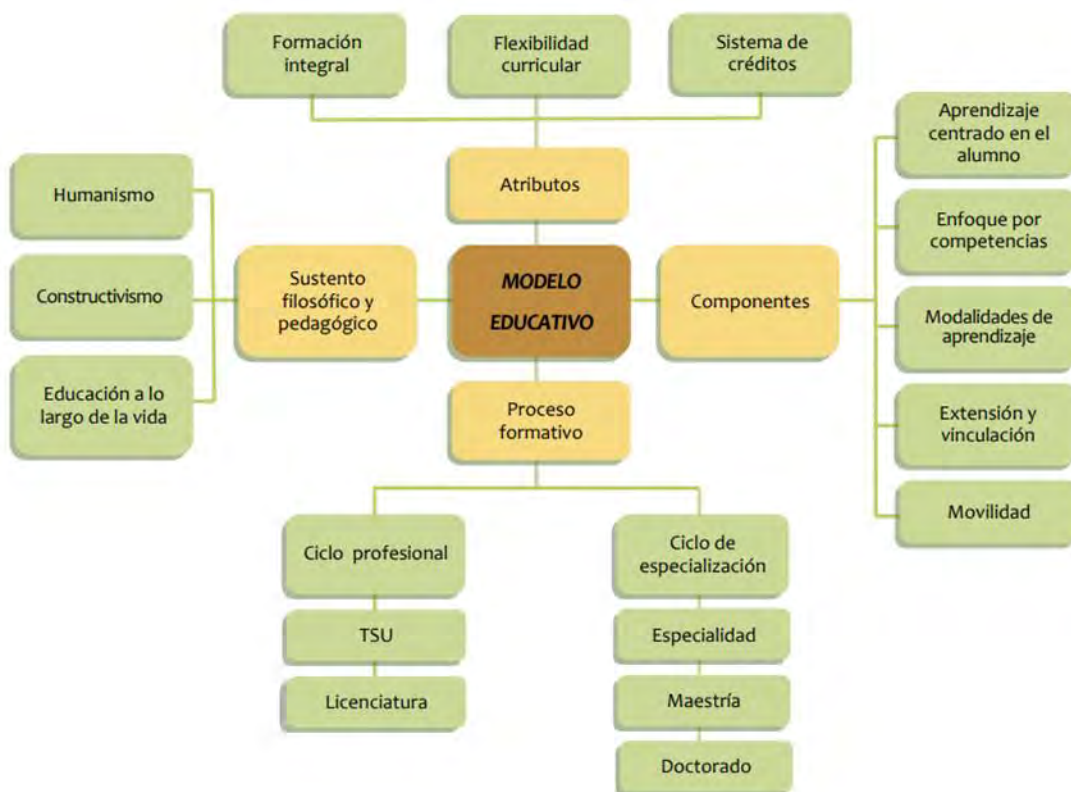
1. El alumno es un ser capaz, proactivo y crítico, con pensamiento autónomo y alto sentido de responsabilidad social, corresponsable de su propio proceso de formación integral y profesional y es el centro de la atención de los esfuerzos institucionales.
2. El currículo se sustenta en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de la vida; es flexible y está basado en un enfoque por competencias; busca la formación integral del alumno, así como una pertinente vinculación con los sectores social y productivo, que constituyen escenarios de aprendizaje reales.
3. El docente es un facilitador, gestor y promotor del aprendizaje, que está en continua formación para el desarrollo de las competencias necesarias para el mejoramiento de su quehacer académico. Forma parte de cuerpos colegiados que generan y aplican conocimientos orientados a la solución de los problemas del entorno y coadyuvan al desarrollo regional y nacional.
4. La administración es un apoyo a la consolidación del Modelo Educativo de la UABC, busca ser eficiente, ágil, oportuna y transparente al contribuir al desarrollo de la infraestructura académica, equipamiento y recursos materiales, humanos y económicos que den respuesta a las necesidades de formación de los principales actores del proceso educativo.
5. La evaluación permanente es el proceso de retroalimentación de los resultados logrados por los actores que intervienen en el proceso educativo y permite reorientar los esfuerzos institucionales al logro de los fines de la UABC.

El Modelo Educativo de la UABC se basa en tres pilares fundamentales: el **humanismo**, que considera al ser humano en su totalidad; el **constructivismo**, que fomenta un aprendizaje activo y centrado en el estudiante; y la **educación continua**, que se centra en el aprendizaje permanente en lugar de solo transmitir conocimientos. Asimismo, destaca tres atributos clave: la flexibilidad curricular, que promueve estructuras organizativas horizontales, abiertas y dinámicas; la formación integral, que fomenta actitudes y valores éticos, estéticos y valorales en los estudiantes; y el sistema de créditos,

que valora el desempeño académico. Estos atributos influyen en los cinco componentes del modelo: el aprendizaje centrado en el alumno, el enfoque por competencias, las modalidades de aprendizaje, la extensión y vinculación, y la movilidad (ver Figura X).

Figura X

Esquema del Modelo Educativo de la UABC

Fuente: obtenido del *Modelo Educativo de la UABC* (2018).

El documento *Plan de Estudios 2018-2 de la Licenciatura en Teatro* (UABC, 2024) está estructurado bajo el enfoque competencial que consta de 49 unidades de aprendizaje (UA) (69.38% obligatorias y 30.61% optativas que atañen a la flexibilidad curricular) que acumulan un total de 342 créditos (252 obligatorios y 90 optativos) distribuidos en las tres etapas de formación:

- **Etapla básica.** 18 unidades de aprendizaje, 15 obligatorias y 3 optativas. Con un total de **115 créditos**, 95 obligatorios y 20 optativos.

- **Etapla disciplinar.** 21 unidades de aprendizaje, 16 obligatorias y 5 optativas. Con un total de **147 créditos**, 115 obligatorios y 32 optativos.
- **Etapla terminal.** 10 unidades de aprendizaje, 3 obligatorias y 7 optativas. Con un total de **80 créditos**, 27 obligatorios, 38 optativos y 15 créditos obligatorios de las prácticas profesionales.

De acuerdo con la propuesta del Modelo Educativo (UABC, 2018) y el Plan de Estudios, ambos coinciden en la flexibilidad curricular y la estructura de tres etapas de formación. Aunado a esto, los programas de las UA establecen las competencias que el alumno debe alcanzar. En la etapa final, se requiere la vinculación y extensión de servicios mediante servicio social y prácticas profesionales.

Asimismo, los gestores del PE muestran evidencia de la puesta en marcha de varias modalidades para obtener créditos además de los obtenidos a través de las unidades de aprendizaje obligatorias y optativas: otros cursos optativos, ayudantías docentes, asignaturas a través de asesorías académicas, estudio independiente (dramaturgia aplicada), ayudantías de investigación, proyectos de vinculación con valor a créditos, servicio social comunitario, servicio social profesional, prácticas profesionales, programa de emprendedores universitarios, actividades para la formación de valores, cursos intersemestrales, movilidad e intercambio estudiantil, actividades culturales artísticas y deportivas, e idiomas extranjeros. En la Tabla 1 se observan el recuento de algunas de las participaciones realizadas por los estudiantes en las modalidades señaladas entre 2021 y 2023.

Tabla X

Recuento de participación de estudiantes en actividades complementarias para la formación

Actividad	Recuento 2021-2023
Ayudantía docente	8
Estudio independiente	2
Asignatura por Asesoría Académica	17
Ayudantía de investigación	1
Movilidad	3
Emprendedores-Invitados	3
Vinculación académica	15

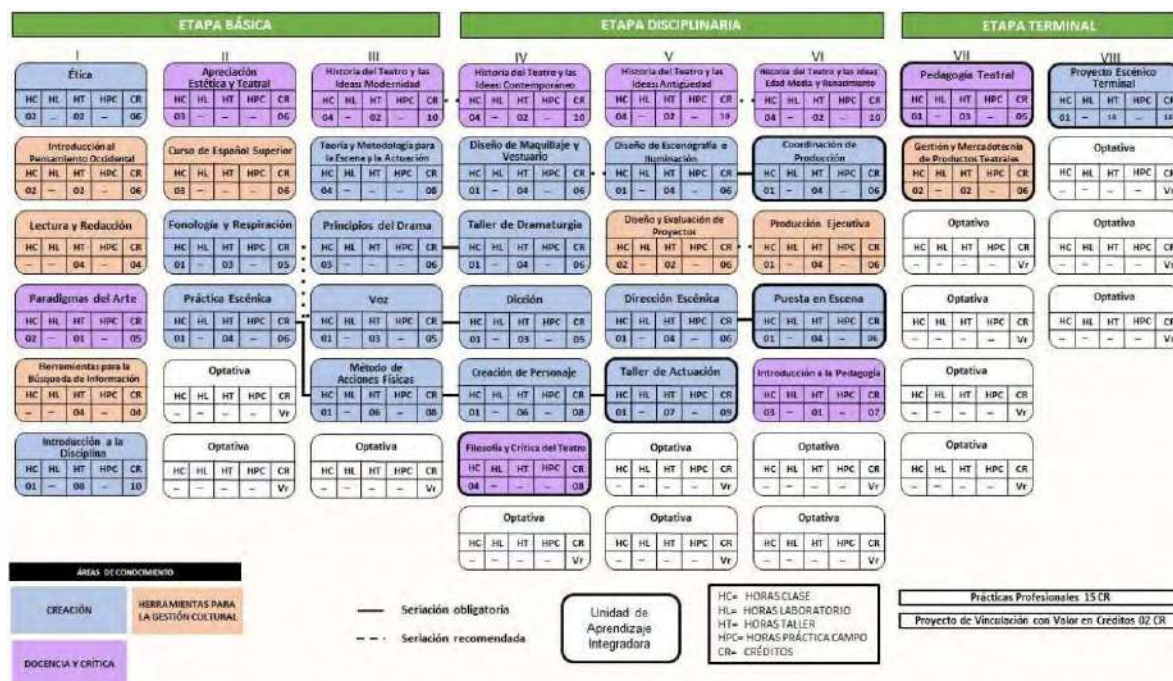
Mapa Curricular

Como parte del análisis del currículo, se realizó un seguimiento a los datos proporcionados por la Coordinación de la Licenciatura en Teatro. De acuerdo con la Figura 2, el PE cuenta con un plan preestablecido que estructura y jerarquiza 49 UA dentro de los ocho semestres de duración de la licenciatura. Se aprecia una distribución fluctuante en la cantidad de asignaturas por etapa disciplinaria; si bien en etapa básica se mantienen seis asignaturas por semestre, en la etapa disciplinaria aumenta a siete, mientras que en la etapa terminal se decrece a seis durante séptimo semestre y cuatro en octavo. Asimismo, se observa una distribución de asignaturas optativas que también varía de semestre a semestre, con una mayor concentración de estas en la etapa terminal.

La particularidad del programa es que no ofrece una incorporación gradual al estudiantado, tampoco presenta un tronco común; este aspecto es de relevancia, ya que la etapa inicial debería tener la función de incorporar de forma gradual y amena al estudiantado a la vida académica universitaria, ya que difiere con la formación media superior, por lo cual es importante que haya una menor carga académica y que sea una etapa introductoria al área de estudio.

Aunado a lo anterior, en el *Plan de estudios 2018-2 de la Licenciatura en Teatro* (UABC, 2024) se observa el señalamiento de siete UA integradoras, cuyo objetivo principal es fomentar un enfoque educativo holístico y transversal por medio de integrar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas disciplinas o áreas del conocimiento en un solo marco de aprendizaje. Aunado a lo anterior, se presentan siete señalamientos de seriación de asignaturas del área de “Creación”; lo anterior no es una observación menor, ya que una adecuada seriación sin ser excesiva (para mantener la flexibilidad) es fundamental en la estructuración de los programas educativos, pues optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve la adquisición de conocimientos de manera secuencial (Bermúdez et al., 2024). En seguida, se presenta la Figura X con el mapa curricular actual de la Licenciatura en Teatro (ver Figura X)

Figura X. Mapa curricular de la Licenciatura en Teatro

Fuente: obtenido del Plan de estudios 2018-2 de la Licenciatura en Teatro (UABC, 2024).

Las asignaturas del PE se distribuyen de la siguiente manera: 18 del área de “Creación” desde primer a octavo semestre (con excepción de séptimo semestre), con mayor énfasis en etapa disciplinaria (nueve asignaturas) y etapa básica (ocho asignaturas), respectivamente; nueve asignaturas del área de “Docencia y crítica” desde primer a séptimo semestre, con mayor presencia en la etapa disciplinaria (cinco asignaturas); y siete asignaturas del área de “Herramientas para la gestión cultural” desde primer a séptimo semestre (con excepción de tercer y cuarto semestre), con mayor concentración en la etapa básica (cuatro asignaturas). A lo anterior, se suman 15 asignaturas distribuidas de segundo a octavo semestre, con mayor presencia en la etapa terminal (siete asignaturas), seguida de la etapa disciplinaria (cinco asignaturas).

En síntesis, se priorizan las UA del área de Creación (18 asignaturas) a lo largo de toda la carrera, aunque en primer semestre resalta la carga de asignaturas del área de Herramientas para la Gestión Cultural; también se observa una fluctuación de la carga académica general por semestre de cuatro a siete asignaturas y de asignaturas optativas de una hasta cuatro asignaturas según el semestre. Asimismo, resalta que aumenta la carga académica a siete asignaturas en la etapa disciplinaria. Bajo este contexto, debe considerarse que la etapa inicial es fundamental para que los estudiantes se adapten a exigencias académicas que difieren de la educación media superior, por lo que una carga académica completa y no gradual puede resultar contraproducente;

aunado a lo anterior, la etapa disciplinaria presenta la mayor carga académica y contenido pedagógicamente retador, por lo que la carga académica asignada puede representar un reto para el estudiantado.

Tecnología Educativa y de la Información para el Aprendizaje

En el ámbito de la tecnología educativa y la información para el aprendizaje, a nivel institucional, la UABC refrenda su compromiso con la comunidad escolar a través del sostenimiento de la red inalámbrica Cimarred, correo institucional, biblioteca digital y el Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital (CIAD), así como con el arrendamiento de tecnología educativa como Blackboard (plataforma *Learning Management System*) y diversas bases de datos. Estos insumos son utilizados tanto por estudiantes como por docentes para apoyar los procesos de comunicación, aprendizaje y enseñanza del programa educativo.

Asimismo, en la Estrategia seis del *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027* (UABC, 2023a) se vela por “Desarrollar una agenda institucional de innovación educativa apoyada en tecnologías digitales” (p. 26), sus 10 líneas de acción se orientan al desarrollo y gestión de contenidos digitales educativos en colaboración con las unidades académicas, mejorar las habilidades digitales de la comunidad universitaria y promover su uso responsable a través de la implementación de programas formativos en modalidades escolarizadas y mixtas; así como promover alianzas interinstitucionales para mejorar capacidades tecnológicas y realizar evaluaciones continuas de la madurez digital y el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la Educación Superior (ES).

Asimismo, la institución promueve el uso de Blackboard, Zoom y la biblioteca digital; además de la implementación de asignaturas en diversas modalidades y la promoción de cursos de formación continua en línea a través del CIAD para estudiantes y docentes.

Actividades Complementarias para la Formación Integral

La formación integral no solo desarrolla competencias profesionales, sino que también fomenta en los estudiantes actitudes y formas de vida que redefinen valores como la justicia, libertad y solidaridad. Además, promueve nuevas formas de relacionarse con los demás, el entorno y consigo mismos, abarcando todas las dimensiones humanas: ética, estética, afectiva y corporal (UNESCO, 2007).

De acuerdo con el *Plan de Estudios 2018-2 de la Licenciatura en Teatro* (UABC, 2024), se ofrece un amplio catálogo de actividades complementarias que promueven la formación integral del estudiantado, tales como:

- Boletín VinculARTE
- Movilidad
- Asignaturas en otras modalidades
- Bolsa de trabajo
- Entrevistas a egresados exitosos
- Encuestas a egresados y potenciales a egresar
- Seguimiento de egresados
- Eventos:
 - Potenciales a Egresar
 - Encuentros de Industrias Creativas y Emprendedurismo
 - Presentación de la obra El pájaro azul
 - Función de la obra Contagiando a la Risa
 - Máster class El Gallinero
 - Día mundial del teatro
 - Talleres Feria de la primera infancia
 - Talleres artísticos para NNA
 - Caravana Filantrópica
 - Bazar de Primavera
 - Semana de Aniversario Cultural de la Facultad de Artes de la UABC
 - El Autobús de la UABC Radio

- Teatro de Segunda Mano
- Charla informativa con la comunidad universitaria
- Entre otros

Enseñanza de Lenguas Extranjeras

En relación con la enseñanza de lenguas extranjeras, la normativa de la UABC, según el artículo 116 del Estatuto Escolar (UABC, 2021), establece que el conocimiento de una lengua extranjera es fundamental para la formación de todos los alumnos y está implícito en todos los planes de estudio. Para cumplir con este requisito, los estudiantes deben acreditar un nivel intermedio de comprensión y lectura de textos en una lengua extranjera.

Desde su ingreso a la licenciatura, se informa a los estudiantes sobre esta exigencia y se les motiva a evaluarse mediante un examen de ubicación gratuito ofrecido por la Facultad de Idiomas de la UABC durante el primer semestre. Dependiendo de su nivel, los estudiantes pueden optar por cursar los niveles necesarios.

Además, se promueve el programa *English for UABC*, que ofrece la oportunidad de estudiar inglés en línea de manera autodidacta. Al cursar idiomas I y II, los estudiantes pueden obtener hasta 12 créditos optativos y alcanzar un nivel intermedio de comprensión y lectura de textos especializados. Esta información se difunde desde el primer semestre para que los estudiantes puedan cumplir con el requisito del segundo idioma, beneficiando su formación integral y acceso a información actualizada en su disciplina.

En este sentido, tanto la UABC como el PE propician acciones para promover el aprendizaje de una lengua extranjera en sus estudiantes. Este criterio podrá acreditarse a través de (UABC, 2023a):

- Quedar asignados al menos en el cuarto nivel del examen diagnóstico de idioma extranjero aplicado por la Facultad de Idiomas.

- Constancia de haber obtenido, en cualquier tiempo y lugar, por lo menos 400 puntos en el examen TOEFL ITP o su equivalente en otras modalidades, para el caso del idioma inglés o su equivalente en el caso de otros idiomas.
- Acreditación del examen de egreso del idioma extranjero que se aplica en la Facultad de Idiomas de la UABC.
- Haber acreditado estudios formales en idioma extranjero.

El requisito de lenguas extranjeras puede acreditarse (preferentemente inglés) por medio de cursos semestrales, intersemestrales y en línea ofertados por el Centro de Educación Continua de la UABC, Cursos Aprueba o la Facultad de Idiomas. Esta última oferta:

- Inglés
- Frances
- Italiano
- Alemán
- Ruso
- Portugués
- Español (para extranjeros)

Aunado a lo anterior, el PE oferta dos asignaturas optativas en inglés durante la etapa terminal:

- Research Protocolo
- Acrobatics

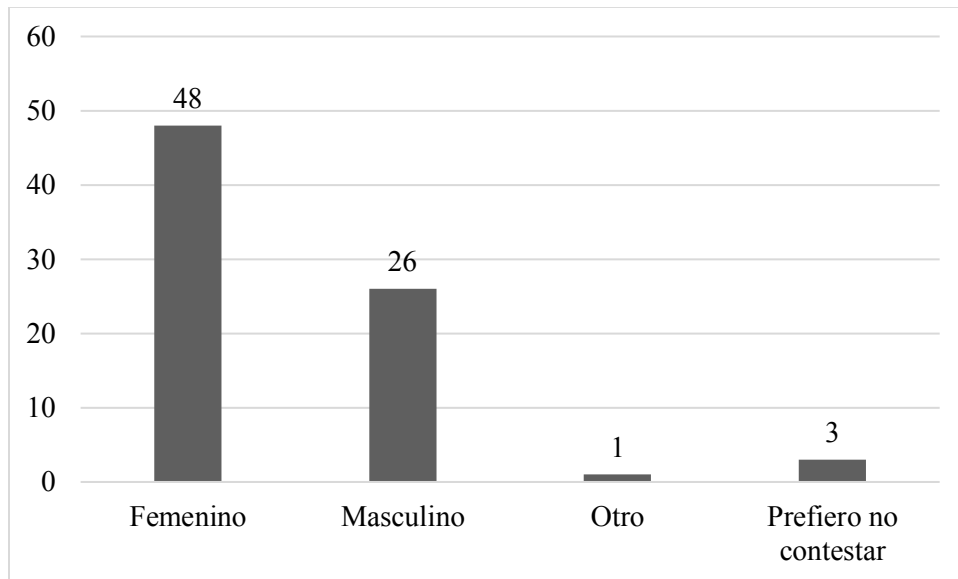
Estudio Empírico. Cuestionario dirigido a estudiantes

El cuestionario dirigido a estudiantes fue específicamente diseñado para conocer las percepciones de los participantes respecto al plan de estudios, el mapa curricular, las asignaturas o unidades de aprendizaje y la tecnología educativa y de la información para el aprendizaje de cada programa educativo, así como las actividades para la formación integral de los estudiantes. Se conformó de 35 reactivos de opción múltiple y de respuesta abierta. Los resultados se expresan a continuación. La muestra estuvo constituida por 78 estudiantes de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California. Como se observa en la Figura 3, 33.3% correspondió al sexo “Masculino”, 61.5% al sexo

“Femenino”, 1.3% se identificó como “Otro” y 3.8% prefirió no contestar.

Figura X

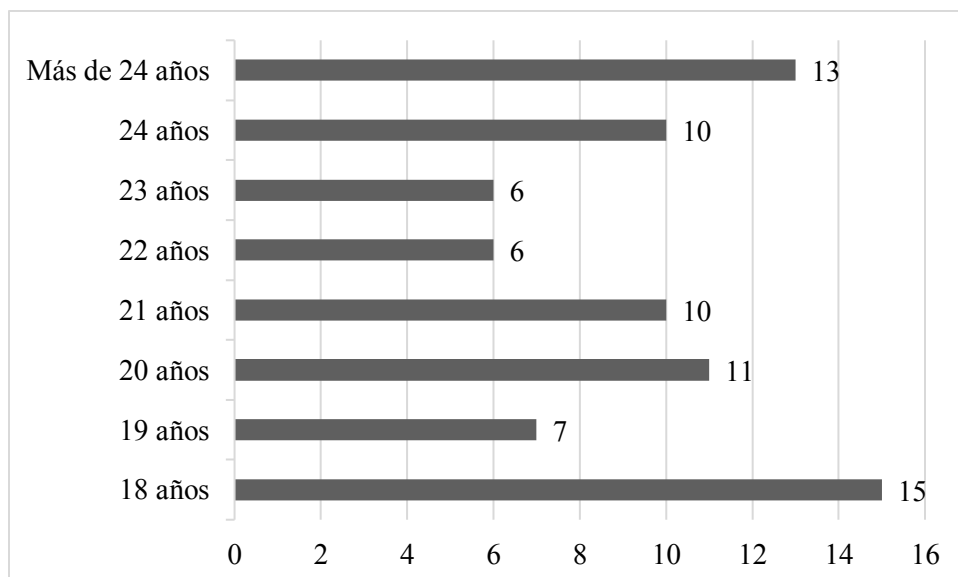
Sexo

Como se aprecia en la Figura X, las edades de los participantes oscilaron entre los 18 y más de 24 años, con una moda de 18 años.

Figura X

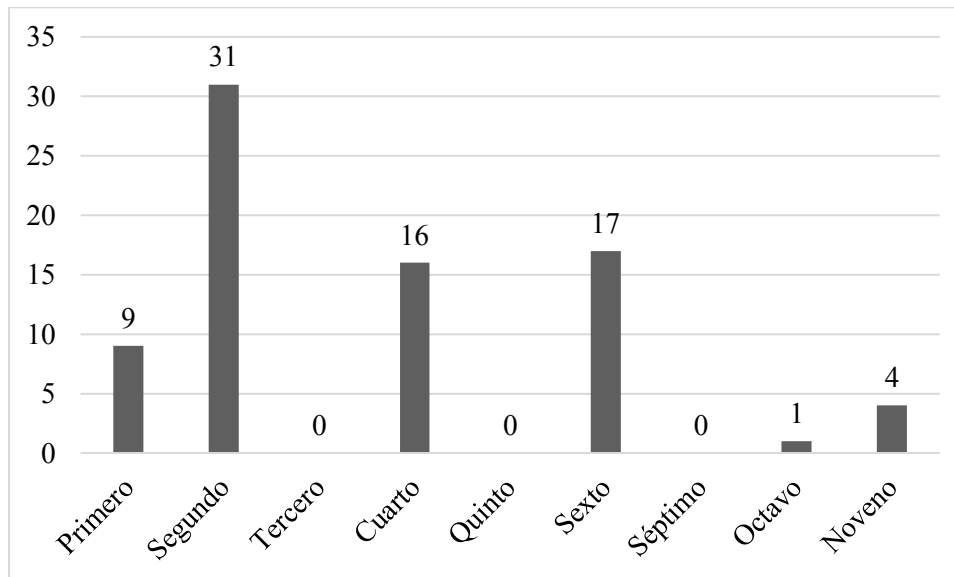
Edad

Respecto al semestre en curso, participaron estudiantes de primero a noveno semestre, con excepción de tercero, quinto y séptimo. Se obtuvo una mayor representación (39.7%) de estudiantes de segundo semestre (ver Figura X).

Figura X

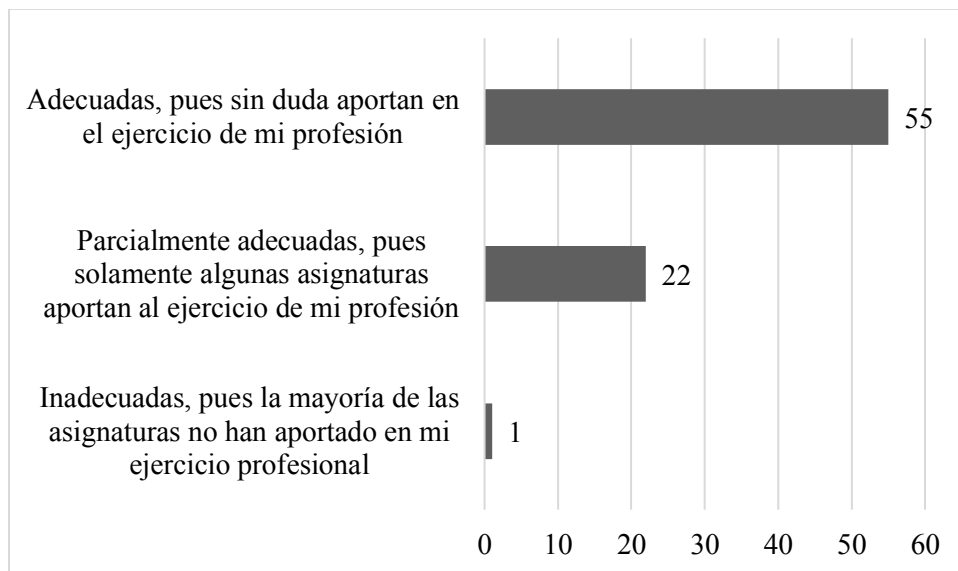
Semestre en curso

En referencia a la experiencia que ha tenido el estudiantado sobre la adecuación de las asignaturas de la etapa básica, 70.5% eligieron “Adecuadas, pues sin duda aportan en el ejercicio de mi profesión”, 28.2% señaló “Parcialmente adecuadas, pues solamente algunas asignaturas aportan al ejercicio de tu profesión”, mientras que el 1.3% eligieron “Inadecuadas, pues la mayoría de las asignaturas no han aportado a mi ejercicio profesional” (ver Figura X). Como puede observarse, los estudiantes se orientaron positivamente respecto a la percepción de las asignaturas de la etapa básica.

Figura X

Adecuación de las asignaturas de la etapa básica

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 26.9% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Cuidar la calidad de los docentes a través de (1.1) Capacitación y supervisión para los docentes dado que se considera que algunos no están capacitados e incluso mencionan prácticas poco éticas, y (1.2) Asegurar la efectividad de la enseñanza a través de estrategias; (2) Mejorar el contenido y la estructura del currículo por medio del (2.1) balance de materias teóricas y prácticas, ya que se considera que hay una mayor carga de asignaturas teóricas o que se cubren de forma muy superficial, y (2.2) cuidar la actualización y relevancia de las asignaturas, pues se considera que algunas tienen poca relación con el PE, integrar asignaturas que son relevantes y no se imparten, hacer obligatorias algunas optativas, reubicar algunas asignaturas que se desfasan en la seriación necesaria e incluir algunas (ej. en área de producción).

Listado bruto de respuestas

1. Exigen más en materias que no son de teatro cuando no deberían
2. Hay maestros no capacitados impartiendo materias. Sugiero una supervisión rigurosa del trabajo en clase de los docentes.
3. Inadecuadas por el profesor que las da o el cómo las da, alejándose de la PUA o de ético / profesional.
4. Considero que es depende el docente que imparta la materia, pero como a mí, los docentes que me impartieron las materias de introducción al pensamiento occidental y lectura y redacción creo que hubiera sido adecuado tal vez implementar otro tipo de estrategias para dar la clase y fueran realmente efectivas.
5. Inadecuadas en el sentido de que se priorizan materias teóricas y las materias prácticas y de montaje se dejan para el final, entorpeciendo los procesos creativos de los semestres más avanzados, ya que tomamos materias nuevas como escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje y producción, a la par de que en otras asignaturas como montaje y dirección se pretende que lo apliquemos con éxito. Lo que quiero decir es que hay un desnivel en la forma en la que se priorizan ciertas materias donde la sobrecarga se ve en semestres avanzados. Esto provoca que los procesos creativos se entorpezcan, sean apresurados y bajo presión, ya que no puedes desarrollar alrededor de 5 proyectos artísticos en un lapso de menos de 5 meses sin sacrificar tu salud mental. Las materias de Herramientas de la búsqueda de la información y Lectura y Redacción para un nivel de Licenciatura no son necesarias, están de más.
6. Sugeriría más materias para desarrollar otros aspectos del teatro que sean obligatorias. Si bien, gran enfoque de la carrera va a la actuación en este plan de estudios y se ve desde la etapa básica, ¿por qué no implementar también la parte plástica? Ir adelantando un poco lo que es escenografía, vestuario, pintura, maquillaje, montajes, etc.
7. Más asignaturas enfocadas en la gestión y producción de productos teatrales desde la etapa básica

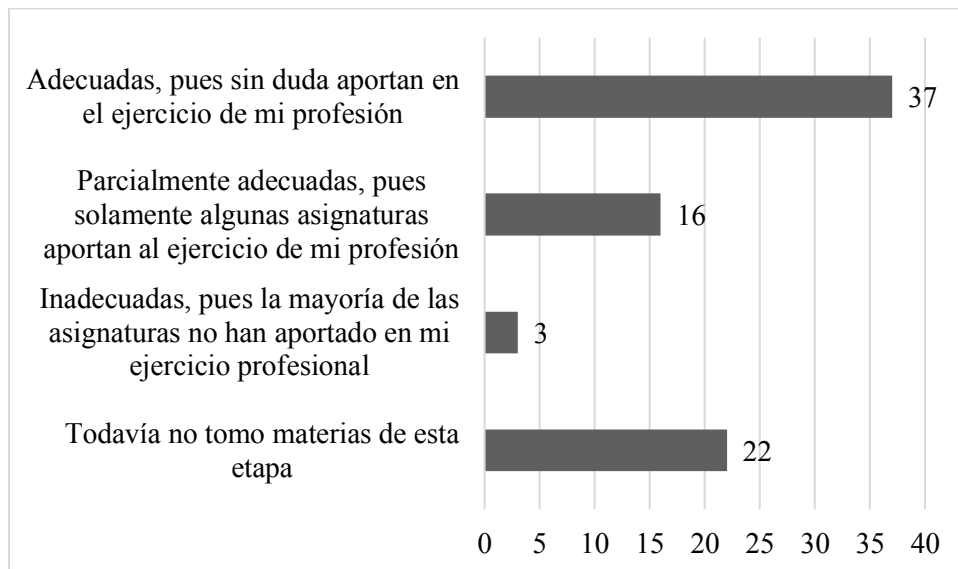
8. Hay algunas materias que nos deberían dar en semestres más adelante y otras que no nos dan y nos deberían de dar en la etapa básica.
9. No muchas de las materias que hay me han dado los conocimientos necesarios, o siento que está limitado
10. Muchas me parecen bien, algunas materias teóricas deberían ser aplicadas hasta final de la carrera, haciendo referencia a materias donde se tenga el propósito de investigación.
11. Hay algunas materias que tienen poca relación con la carrera que pueden llegar a desmotivar al ser el inicio. También hay materias que no creo estén bien ordenadas.
12. Considero que la etapa básica es la mejor diseñada de toda la carrera. Cimenta las bases del quehacer teatral y, en mi experiencia, las materias que se imparten durante esta etapa conforman la columna vertebral de mi metodología de trabajo creativo. Sin embargo, percibo un vacío importante: la ausencia de materias relacionadas con el área de producción. Si bien es comprensible que al inicio de la formación se priorice el desarrollo creativo, muchos compañeros y yo hemos llegado a los últimos semestres con poco o ningún conocimiento en producción, lo cual hace que la transición hacia esas responsabilidades sea brusca y confusa. Sería valioso integrar una materia introductoria al área de producción dentro de esta etapa, aunque aún no tengo una propuesta concreta al respecto. Aun así, estoy convencido de que abrir ese camino desde el inicio podría hacer una gran diferencia en la formación integral de los estudiantes.
13. están bien
14. Las materias que se imparten en la etapa básica sin duda aportan para el ejercicio de mi profesión, sin embargo, me gustaría que en esta etapa no tan solo se enfocasen en acondicionamiento físico, sino también me gustaría sugerir materias sobre teoría del movimiento, o la actuación a niveles mas básicos, a modo de entrada.
15. Más materias de teatro y de movimiento que no sean optativas
16. Existen materias que no están tan enfocadas a un semestre bajo
17. técnicas o métodos de actuación y preparación del actor.

18. Muchas de las asignaturas hacen un estudio superficial de las artes (esto pasa mayormente en materias teóricas), de forma que uno puede olvidar fácilmente lo olvidado. Personalmente me gustaría ver un plan de estudios que ponga en práctica lo analizado en clase, por ejemplo las clases relacionadas a historia tienen muchos temas que ver en muy poco tiempo. El manejo del horario también ha dejado que desear, poniendo materias meramente teóricas en lapsos de 4 horas, lo que hace que uno pierda la energía y la atención rápidamente.
19. Maestros que tienen asignaturas con el desarrollo físico de los alumnos de notan que no están capacitados para dar su materia, los ejercicios son muy invasivos.
20. Creo que están bien, sin embargo, podrían mejorar si hacen un enfoque en otras áreas más que solo la actuación. Quizá algo un poco más genérico ya que es como una especie de tronco común para el teatro y abarque un poco de todo.
21. Seguir la PUA y no desviarse.

En referencia a la experiencia que ha tenido el estudiantado sobre la adecuación de las asignaturas de la etapa disciplinaria, 47.4% eligieron “Adecuadas, pues sin duda aportan en el ejercicio de mi profesión”, 20.5% señaló “Parcialmente adecuadas, pues solamente algunas asignaturas aportan al ejercicio de tu profesión”, 3.8% eligieron “Inadecuadas, pues la mayoría de las asignaturas no han aportado a mi ejercicio profesional”, mientras que 28.2% señalaron “Todavía no tomo materias de esta etapa” (ver Figura 7). Como puede observarse, los estudiantes se orientaron mayormente de forma positiva respecto a la percepción de las asignaturas de la etapa disciplinaria; sin embargo, debe considerarse el porcentaje de estudiantes que señalaron parcialidad de la adecuación.

Figura 7

Adecuación de las asignaturas de la etapa disciplinaria

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 25.6% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Capacitación docente, pues se considera que algunos docentes no están capacitados para impartir las asignaturas, lo que afecta negativamente el aprendizaje; (2) Diversificación de las asignaturas y enfoque en otras áreas específicas a través de ampliar el currículo con temas de dramaturgia, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, otros tipos de teatro y gestión cultural; (3) Revisión de la estructura de ciertas asignaturas, ya que se considera que no están ordenadas de forma cronológica, que son redundantes o están sobrecargadas de actividades poco reales para el tiempo disponible (considérese si el fenómeno surge desde la PUA o desde la planeación de los docentes); (4) Insatisfacción general respecto al aprendizaje; y (5) Necesidad de balance entre teoría y práctica.

Listado bruto de respuestas

1. Lo mismo que la anterior

2. En este caso en una de las materias que estoy cursando hay una docente no capacitada para impartir la asignatura, por lo tanto no tiene ni esa de los que nos está tratando de enseñar.
3. Se debería poder dividir a los estudiantes en las áreas de interés que tengan individualmente, es necesario tener una introducción a todas las áreas que competen el arte escénico pero se debería poder decidir nuestro enfoque y tener más materias con más horas para desarrollarnos mejor, sobre todo en la actuación y dramaturgia que son muy pocas las horas y materias lo que ofrecen.
4. Inadecuadas por el profesor que las da o el como las da, alejándose de la pua o de ético / profesional.
5. Es importante que los estudiantes tengamos mayores herramientas para trabajar otras áreas del teatro, tales como áreas plásticas, escenotecnias, etc. Aparte de no abandonar el entrenamiento actoral.
6. Puede ser que no me interese tanto el lado técnico de teatro, más entiendo su importancia para poder trabajar en conjunto.
7. En cuanto a las materias de historia, sugiero que las enseñen de manera cronológica y no del presente al pasado. También estas materias sólo las abordan desde la dramaturgia, pero es necesario, urge, que se aborden otras ramas del teatro como lo son la iluminación, la escenografía, las artes plásticas, el vestuario en dichas materias para tener un mejor bagaje cultural.
8. Un poco similar al punto anterior. Ampliar la gama de materias y no solo enfocarse en el aspecto actoral, sino en la dirección (que haya más materias específicas para desenvolverse en esa área), la plástica (que ya mencioné), acercamiento a otros tipos de teatro más específicos (sombras, de papel, de caja). Además de materias más enfocadas también en la gestión cultural.
9. Debería haber más clases sobre iluminación, escenografía, vestuario y maquillaje, aunque sean como optativas, las materias se toman juntas lo que limita el conocimiento transmitido a través de las clases

10. Más asignaturas enfocadas en la plástica escénica. Una materia para vestuario y una materia para maquillaje. Una materia para escenografía y una materia para iluminación.
11. Siento que realmente no he aprendido nada de la carrera, casi todo a sido por otros talleres fuera de la licenciatura, lo que he trabajado yo, pero herramientas que me han dado los maestros por medio de las materias han sido muy pocas, es por eso que me siento estancado o perdido en la carrera
12. Considero que el plan de estudios de la carrera tiene un peso excesivo en las materias de historia, con un énfasis desproporcionado en la cultura griega y el periodo clásico. Durante los primeros semestres se estudia a profundidad la cultura griega, por lo que dedicar una materia completa de historia para repasar temas ya vistos y releer textos previamente trabajados me parece un despropósito, especialmente cuando áreas fundamentales como la escenografía y la iluminación están tan desatendidas. Es ilógico que materias tan amplias como estas se reduzcan a solo medio semestre, ya que su complejidad requiere un estudio más profundo. Asimismo, la materia de historia dedicada a la Edad Media y el Renacimiento resulta redundante, pues estos periodos ya se abordan tanto en la ""etapa básica"" como en la materia de ""modernidad""; además de que no genera ninguna herramienta a utilizar en ningún área profesional. Otro problema es la asignatura de Puesta en Escena. Que el plan de estudios contemple una puesta en escena por estudiante es completamente irracional. Este semestre se nos planteó la absurda idea de realizar 18 montajes, en los que cada alumno, además de su propia puesta en escena, debía colaborar en al menos dos más. Aunque se argumentó que esto buscaba coordinar las materias de ""Coordinación de Producción"", ""Producción Ejecutiva"" y ""Puesta en Escena"", en la práctica solo genera caos y retos logísticos ajenos a la realidad profesional. Si realmente se busca integrar estas materias, una mejor solución sería fusionarlas en una sola asignatura con mayor carga horaria semanal, en la que el profesor acompañe a los estudiantes en cada etapa del proceso. Actualmente, el sistema obliga a los

alumnos a lanzarse a la producción sin la preparación adecuada, dejándolos sin guía y con una carga de trabajo descomunal desde el inicio del semestre.

13. Considero que el plan de estudios de la carrera tiene un peso excesivo en las materias de historia, con un énfasis desproporcionado en la cultura griega y el periodo clásico. Durante los primeros semestres se estudia a profundidad la cultura griega, por lo que dedicar una materia completa de historia para repasar temas ya vistos y releer textos previamente trabajados me parece un despropósito, especialmente cuando áreas fundamentales como la escenografía y la iluminación están tan desatendidas. Es ilógico que materias tan amplias y técnicas como estas se reduzcan a solo medio semestre, cuando su complejidad exige un estudio mucho más profundo y prolongado. Asimismo, la materia de historia dedicada a la Edad Media y el Renacimiento resulta redundante, pues estos periodos ya se abordan tanto en la etapa básica como en la materia de "modernidad". Otro problema es la asignatura de Puesta en Escena. Que el plan de estudios contemple una puesta en escena por estudiante es completamente irracional. Este semestre se nos planteó la absurda idea de realizar 18 montajes, en los que cada alumno, además de su propia puesta en escena, debía colaborar en al menos dos más. Aunque se argumentó que esto buscaba coordinar las materias de Coordinación de Producción, Producción Ejecutiva y Puesta en Escena, en la práctica solo genera caos y retos logísticos ajenos a la realidad profesional. Si realmente se busca integrar estas materias, una mejor solución sería fusionarlas en una sola asignatura con mayor carga horaria semanal, en la que el profesor acompañe a los estudiantes en cada etapa del proceso. Actualmente, el sistema obliga a los alumnos a lanzarse a la producción sin la preparación adecuada, dejándolos sin guía y con una carga de trabajo descomunal desde el inicio del semestre. También me parece importante señalar la materia de Dicción, cuya pertinencia dentro del plan de estudios es cuestionable. Con Fonología y Respiración y Voz, considero que los contenidos fundamentales sobre el manejo vocal ya están bien cubiertos. En mi caso particular, no he podido cursar Dicción por diversos motivos académicos, pero al comparar mi desempeño vocal con el de compañeros que sí la cursaron, no percibo una

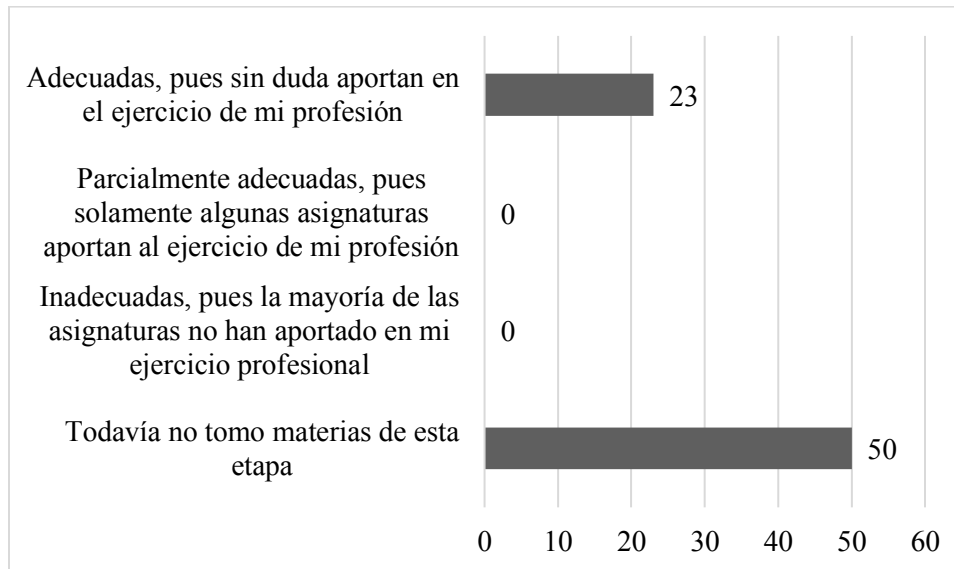
diferencia significativa —e incluso, en algunos casos, mi manejo resulta superior. Según lo que conozco de esa materia, las actividades y objetivos son muy similares a los de las otras dos asignaturas mencionadas. Cuando una materia no marca una diferencia real en la formación del estudiante, resulta legítimo cuestionarse su existencia, y preguntarse si su permanencia responde a intereses más bien burocráticos o administrativos, como asegurar horas a docentes de tiempo completo, más que al desarrollo académico de los estudiantes.

14. Comprendo la importancia de varias de las materias en el mapa curricular, sin embargo, a mi parecer, se detiene el acondicionamiento físico, y pasa a ser más teórico. Considero que debería seguirse explorando un poco más esta área así como también se explora la teoría.
15. Más materias de movimiento escénico
16. Hay materias que son un poco innecesarias y pueden ser desmotivantes.
17. Pondría más clases de actuación, y desarrollo de puestas en escena.
18. No he tomado aún materias de esa etapa
19. Lo mismo que la anterior. Si bien, se terminan "complementando" con las optativas, las obligatorias son todas sino en su mayoría, inclinadas a la actuación y una o dos a otras áreas las cuales no bastan para complementar la formación en dicha área.
20. En algunas ocasiones no se ve lo de la PUA y nos dan trabajos que no vienen en el plan.

En referencia a la experiencia que ha tenido el estudiantado sobre la adecuación de las asignaturas de la etapa terminal, 29.5% eligieron "Adecuadas, pues sin duda aportan en el ejercicio de mi profesión", 6.4% señaló "Parcialmente adecuadas, pues solamente algunas asignaturas aportan al ejercicio de tu profesión", 0% eligieron "Inadecuadas, pues la mayoría de las asignaturas no han aportado a mi ejercicio profesional", mientras que 64.1% señalaron "Todavía no tomo materias de esta etapa" (ver Figura 8). Como puede observarse, los estudiantes se orientaron mayormente de forma positiva respecto a la percepción de las asignaturas de la etapa terminal.

Figura 8

Adecuación de las asignaturas de la etapa terminal

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 14.1% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Falta de optativas, señalan opciones limitadas que a su vez limitan su formación actoral, (2) Tamaño de los grupos de Proyecto Escénico Terminal (PET), recomiendan que sean más pequeños, (3) Insatisfacción respecto al PET, ya que se pone en duda su propósito, que se desarrolle de forma colaborativa sin reflejar necesidades de cada estudiante, su poca relación con el mundo laboral, así como que los grupos organizados no siempre llevan la mejor sinergia, lo que impide que se desarrolle una experiencia de aprendizaje válida; y (4) Mejorar el enfoque de formación a través de complementar las competencias necesarias a desarrollar.

Listado bruto de respuestas

1. No he tomado esas materias
2. A los estudiantes de etapa terminal casi no nos ofrecen optativas. Este plan de estudios tiene un escaso enfoque hacia la formación actoral de sus estudiantes, salvo algunas materias lo logran, el PET debería ofrecerse en grupos divididos ya

que si su objetivo es que la puesta en escena logre salir de la universidad, eso no es viable con 15 alumnos mínimo en un mismo grupo, hay diferencias y deseos creativos distintos en un solo grupo, se debería otorgar la oportunidad de trabajar con aquellas personas que coincidan con los intereses propios y así lograr una puesta en escena viable y de calidad para salir al mercado.

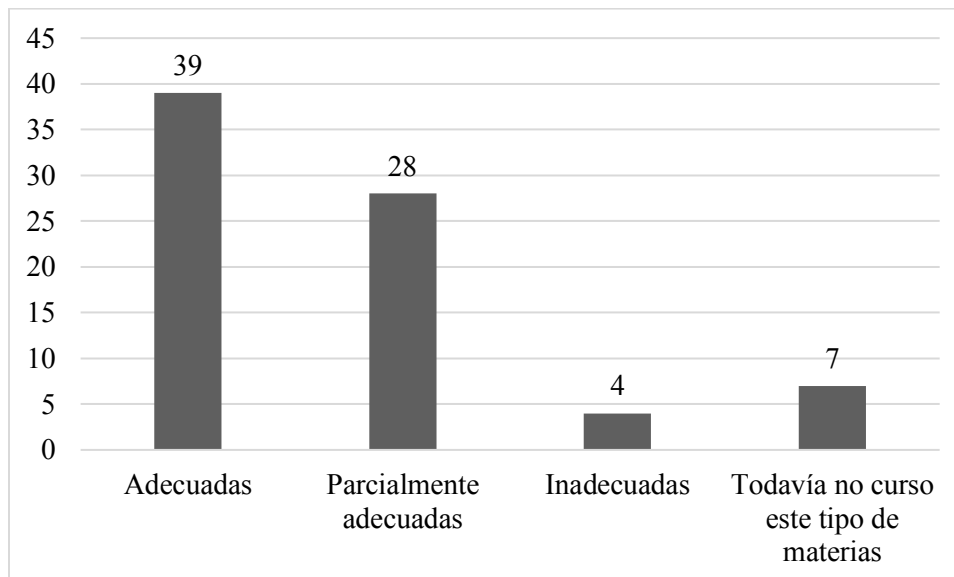
3. Considero que la materia del Proyecto Escénico Terminal podría reevaluarse en relación a cómo es impartida y cuál es su finalidad.
4. Considero que estos deberían ser semestres que apoyen a los alumnos a que de alguna manera logren encontrar o fortalecer su camino en la profesión, las optativas son limitadas y realmente, no existe un seguimiento de acuerdo a las áreas de trabajo que el alumno busca desarrollar, lo cual también choca un poco con que los perfiles de egreso sean tan limitados.
5. El proyecto escénico terminal no debería ser una obra por grupo. Se desaprovecha un proceso que bien pudiera ser aprovechado de diferente manera si se aborda desde pequeños grupos o enfocarlo a los intereses que cada uno tiene individualmente y desarrollar un proyecto que se geste desde esas necesidades más que someterlo a un proceso que es altamente probable que no tenga continuidad fuera de la licenciatura.
6. Creo que si bien, la carga es demasiada para las otras dos partes, la etapa final podría terminar de cargarse con estas materias para volverlo más equilibrado.
7. Aún no he cursado las materias de la etapa terminal, pero después de cinco años en la universidad he visto cada PET y convivido con los alumnos involucrados. Nadie ha salido satisfecho. A nadie le ha servido realmente. El PET no refleja el mundo laboral, o al menos no el tipo de entorno profesional que buscamos generar y en el que queremos desarrollarnos. Nadie quiere que su experiencia laboral consista en trabajar en un área que no le interesa (pero que le fue asignada por decisión del grupo), con compañeros con los que no convive ni se lleva bien, montando un texto por el que no siente pasión y en el que no tuvo oportunidad de aportar creativamente. Se entiende la intención detrás del PET, pero en la práctica, no está funcionando.

8. Aún no he cursado las materias de la etapa terminal, pero después de cinco años en la universidad he visto cada PET y convivido con los alumnos involucrados. Nadie ha salido satisfecho. A nadie le ha servido realmente. El PET no refleja el mundo laboral, o al menos no el tipo de entorno profesional que buscamos generar y en el que queremos desarrollarnos. Nadie quiere que su experiencia laboral consista en trabajar en un área que no le interesa (pero que le fue asignada por decisión del grupo), con compañeros con los que no convive ni se lleva bien, montando un texto por el que no siente pasión y en el que no tuvo oportunidad de aportar creativamente. Es natural que alguno (o varios) de estos elementos esté presente en un proyecto profesional; pero no todos juntos al mismo tiempo como ha pasado semestre tras semestre. Se entiende la intención detrás del PET, pero en la práctica, no está funcionando.
9. No he aun tomado materias de esa etapa
10. Deja mucho que desear, aún quedan mucho que complementar. Dar enfoque en más áreas y cambiar otras cosas.
11. Nada

Respecto a las asignaturas optativas, 50% de los estudiantes señalaron que les parecieron adecuadas, 35.9% señalaron que parcialmente, 5.1% refirieron que inadecuadas y 9% que aún no cursan materias optativas (ver Figura 9). Como se observa, hay una apreciación mayormente positiva.

Figura 9

Adecuación de las asignaturas optativas

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 42.3% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Inconsistencia en la oferta educativa, ya que se considera que las asignaturas ofrecidas son inconstantes y enfocadas en la actuación; (2) Falta de variedad o de asignaturas de interés, se sugiere incluir maquillaje, danza, teatro musical y técnicas de dramaturgia; (3) Problemas de accesibilidad por limitación de horarios, docentes disponibles o porque algunos horarios de las asignaturas son simultáneos; (4) Aumentar la información que se provee de las asignaturas antes de elegir las; (5) Diversificar las opciones de optativas (ej. técnicas para cine, actuación de teatro musical, otras); (6) Implementar encuestas para conocer las optativas de interés de los estudiantes; y (7) Enfoque en la formación integral a partir de las asignaturas optativas.

Listado bruto de respuestas

1. Resultan inconstantes las materias que se ofrecen, por lo que realmente no se sabe qué optativas se ofertarán. La mayoría de las optativas son para personas

perfiladas a la actuación y hay escasas para otros intereses, no habiendo oferta realmente para materias plásticas, de gestión y producción, o especializadas en técnicas o áreas específicas como lo es la iluminación o la escenografía, la elaboración de máscaras o títeres, que beneficiarían al alumnado profundizando en temas de interés variados en lugar de centrarse solo en actores.

2. Deberían tomar en cuenta materias que el alumnado quiere
3. Elegí adecuadas.
4. Solo hay una materia optativa de dramaturgia y muy pocas de actuación.
5. Considero que podría haber otro tipo de materias optativas de las que ya hay, porque la mayoría que se ofertan no son de tanto interés, por lo cual, quita la oportunidad de que haya otras que sí lo sean y puedan nutrir la formación de los estudiantes. Optativas como de maquillaje, iluminación, que sean materias de seguimiento a las obligatorias, como las dos que mencioné. Otro ejemplo podría ser alguna de dramaturgia.
6. Existe una limitada carga de optativas y en realidad muchas se dirigen a la misma área de trabajo, sería provechoso que se hicieran optativas para todas las áreas que se trabajan en la carrera, además de herramientas particulares como la danza o realización de vestuario, que funcionarían para reforzar conocimientos vistos en clase obligatoria.
7. Sería conveniente que al estar eligiendo las materias optativas se nos brindara una vista previa o la pua de la misma materia para conocer y anticipar que aspectos favorecen nuestro aprendizaje.
8. He tomado varias y si bien, me he divertido. Algunas de ellas siento que no me han nutrido puesto que muchas veces el docente no es el adecuado para impartir dicha clase y solo abren la optativa por abrirla. En cuanto hay casos que si lo es, terminan cerrándolo por "pocos alumnos" pese a los alumnos de teatro solemos ser una cantidad mínima.
9. Se abren las mismas optativas, hay optativas interesantes que veo no veo que se ofertandesde hace años. Quizá se podría implementar una plataforma o encuesta para preguntar a los estudiantes que

10. Deberían abrirse al teatro musical
11. La mayoría de las optativas no son lo que los estudiantes piden, durante varios semestres se han pedido optativas de dramaturgia, de dirección, arte circense, etc.
12. Han sido adecuadas pero no hay variedad, además, algunas no van hacia lo que busco o buscamos algunos
13. Desgraciadamente la clase de "actuación frente a cámara" fue en línea, por lo que no tuvimos la oportunidad de aprender más allá de un texto que se nos compartió, no hubo disposición del maestro para apoyarnos en nuestro proceso de creación/aprendizaje.
14. La mayoría de las materias optativas están enfocadas en el oficio de la actuación. Más variedad ayudaría a cubrir todos los intereses de los alumnos: más optativas de dramaturgia por ejemplo
15. Hacen falta muchas más opciones de optativas de las áreas artísticas como maquillaje, iluminación y escenografía.
16. Debería haber más variedad de optativas, además de que una optativa que nos dieron en segundo semestre, "Análisis del movimiento" Debería ser impartida más adelante debido a su complejidad
17. Pues creo que quizá con las optativas he podido sacar más conocimientos, o al menos explorar y conocerme, pero aún así ciertos maestros solo te dejan ahí a la deriva y te dan lo más básico de información las primeras clases y después te dejan libre
18. Una materia optativa que sería muy interesante tener sería "Teatro musical" o algo relacionado a este. Ya que la música es muy importante en el teatro.
19. Creo que estaría bien que este tipo de materias no fueran tan complejas o estresantes ya que son a nuestra "elección" como algo extra de a donde quisiéramos dirigirnos y aprender, no se debería exigir tanto porque es desmotivante, además de que antes de sortearlas me parece insuficiente que solo nos den el nombre de la materia cuando eso no dice mucho y nos obligan a pedir opiniones a otras personas que ya las tomaron para ver de qué van, deberían tener información de cada materia para saber que tomar junto con el maestro que la

impartirá, como otra sugerencia estaría bien que fueran un poco más a elección y no solo nos den dos o una, que haya más posibilidades de elección y más abierta nuestra gama para así poder dirigirnos a lo que queremos.

20. Creo que deben cuestionarse a los alumnos en que desean desarrollarse y sus intereses para formar las optativas
21. Creo que debería haber más variedad desde etapas más tempranas de la carrera, tomando en cuenta que dentro de la licenciatura hay personas con intereses muy variados de acuerdo a la carrera y las áreas en las que buscan especializarse
22. Las materias optativas, en teoría, son una buena idea, pero como alumno no he podido beneficiarme de ninguna, ya sea porque no pude tomarlas o porque no se ofertaron. Esto se debe principalmente a la escasez de profesores y la rigidez del horario. Nueve de cada diez materias optativas que he querido cursar para construir el perfil profesional que me interesa han sido inaccesibles porque chocan con mis materias obligatorias. Además, el hecho de que las optativas estén diseñadas para ofrecerse en semestres específicos representa un problema: si no las tomas en el momento en que la coordinación decidió por ti, es muy probable que ya no tengas otra oportunidad para inscribirte en ellas durante el resto de la carrera. Como estudiante, esto genera angustia y una sensación de urgencia que interfiere con el aprendizaje. Si bien mi sugerencia apunta más a la administración que al plan de estudios, creo que las materias optativas deberían ofrecerse en un horario distinto al de las obligatorias para que realmente exista la posibilidad de elegir.
23. No he podido beneficiarme de ninguna materia optativa, ya sea porque no pude tomarlas o porque no se ofertaron. Esto se debe principalmente a la escasez de profesores y la rigidez del horario. Nueve de cada diez materias optativas que he querido cursar para construir el perfil profesional que me interesa han sido inaccesibles porque chocan con mis materias obligatorias. Además, el hecho de que las optativas estén diseñadas para ofrecerse en semestres específicos representa un problema: si no las tomas en el momento en que la coordinación decidió por ti, es muy probable que ya no tengas otra oportunidad para inscribirte en ellas durante el resto de la carrera. Como estudiante, esto genera angustia y una sensación de

urgencia que interfiere directamente con el aprendizaje. Quiero aprovechar este espacio para sugerir que la materia de la que hablé anteriormente, Dicción, pase a ser una materia optativa. Dado que no representa una diferencia sustancial para la formación vocal del estudiante —y considerando que su contenido ya se aborda en otras asignaturas—, su valor podría aprovecharse mejor si se ofrece como una opción y no como un requisito obligatorio. En la misma línea, considero importante que materias como Teatro para Niños y Montaje de Teatro para Niños vuelvan a ofertarse. Son áreas que, además de tener un campo laboral concreto, fomentan una sensibilidad artística distinta y muy valiosa. Si bien mi sugerencia apunta más a la administración que al plan de estudios, creo que las materias optativas deberían ofrecerse en un horario distinto al de las obligatorias para que realmente exista la posibilidad de elegir.

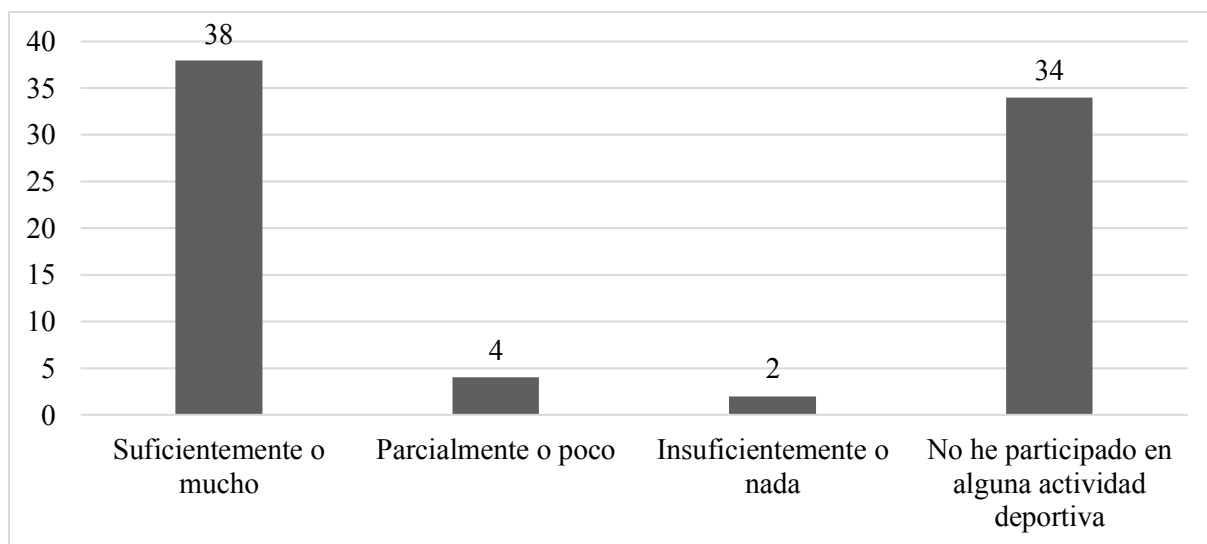
24. Deberían de incluir más materias que aborden temas de actuación para cine y claro, que las impartan los maestros adecuados. Así mismo, no solo enfocarse en el "Método de acciones físicas". sino incluir la enseñanza de otros métodos de actuación como el método de Huta Hagen o el método de Strasberg.
25. Me gustaría que se pudieran abrir optativas que se relacionen un poco mas a la acrobacia (pues solo hay una sola) y a otras materias relacionadas a distintos tipos de teatro, como el teatro musical. Así como quizá materias enfocadas en la actuación de cine.
26. Me gustaría que haya más posibilidad de elección y antes de sortearlas nos presenten información de lo que tramitan y el maestro que la imparten.
27. me barahustar ver mas optativas de creación, actuación, baila, canto, vreakion de personaje, etc.
28. Recomendaría meter una optativa de teatro musical.
29. Personalmente siento que tenemos pocas opciones locales de optativas, falta variedad pero la actual esta bien en cuanto a funcion
30. faltan más optativas que sugieran más formaciones en diferentes ámbitos de la carrera, más dinámicas y con mejores horarios
31. Parece que no escuchan que optativas queremos que se abran

32. Actuaizar materias y los maestros, ofertar mas las materias puesto que si bien, hay una variedad de estas, siempre se ofertan las mismas y no satisfacen las necesidades de los alumnos y estos no son escuchados a lo que requieren. Tambien de que se necesita mas materias plasticas y de direccón.
33. Desde un tiempo para aca no se han ofertado mas optativas, siempre son las mismas y si no, son optativas que los alumnos no podemos tomar ya que estas optativas son para semestres mas altos "se recomiendan para semestres mas altos".

Se preguntó a los estudiantes respecto a la medida en que consideraban que los cursos o actividades de tipo deportivo promovidos por su programa contribuyen a su formación, 48.7% refirieron que “suficiente o mucho”, 5.1% señalaron “Parcialmente o poco”, 2.6% eligieron “Insuficiente o nada” y 43.6% señalaron “No he participado en alguna actividad deportiva” (ver Figura 10).

Figura 10

Medida de contribución de los cursos o actividades de tipo deportivo en la formación

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 11.5% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Limitada oferta de actividades deportivas, por lo que se solicita el aumento y diversificación; y (2) Se

reconoce la falta de interés y participación de los estudiantes.

Listado bruto de respuestas

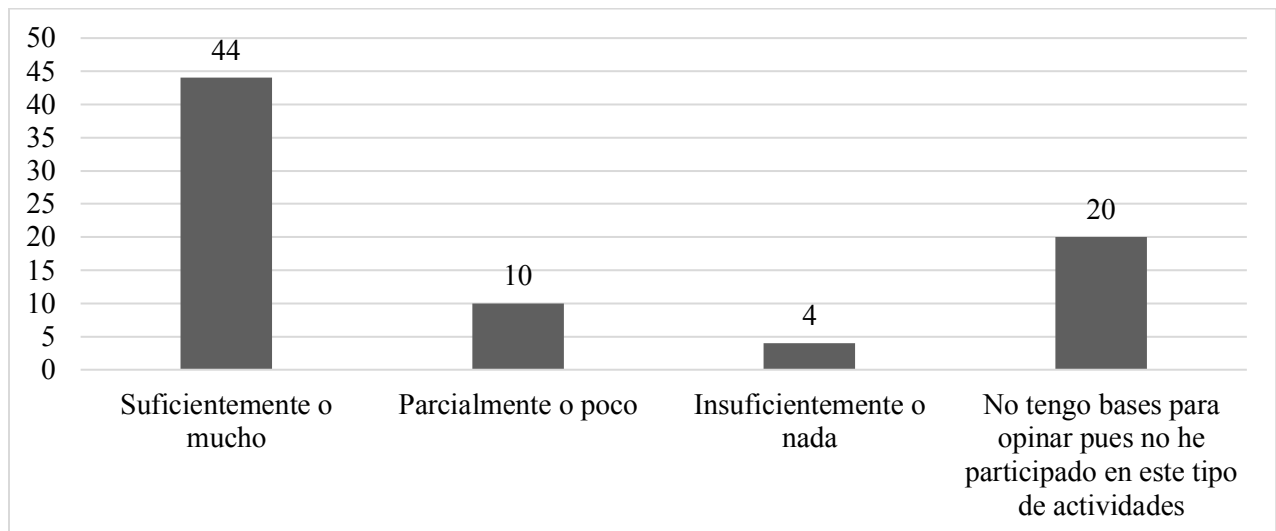
1. Una sola vez se nos ofreció una actividad deportiva y no nos dejó ningún beneficio.
2. Me parecen totalmente necesarias y son adecuadas para las horas que tenemos a la semana con dichas clases, ya que el actor necesita de una buena condición física para aguantar y resistir las horas de ensayo y de presentación.
3. No he participado en estas actividades.
4. Creo que los cursos o actividades deportivas me han ayudado más a la condición física que en otros aspectos. A fin de cuentas, me ha sido útil; sin embargo, no aplica para nada más allá de dicho aspecto.
5. Me gustaría más actividades deportivas
6. Creo que deben tenerse en cuenta los intereses de los alumnos y en que desean desarrollarse
7. Sí me ha ayudado
8. Tienen que meter más programas deportivos.
9. Nada

Se preguntó a los estudiantes respecto a la medida en que consideraban que los cursos o actividades de tipo cultural o artístico promovidos por su programa contribuyen a su formación, 56.4% refirieron que “Suficiente o mucho”, 12.8% señalaron “Parcialmente o poco”, 5.1% eligieron “Insuficiente o nada” y 25.6% señalaron “No tengo bases para opinar pues no he participado en este tipo de actividades” (ver Figura 11).

Figura 11

Medida de contribución de los cursos o actividades de tipo cultural o artístico en la

formación

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 17.9% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Se señala baja calidad de la enseñanza de quienes tienen a cargo estos cursos; (2) Baja oferta de este tipo de cursos o actividades; (3) Mejorar la accesibilidad a estas actividades para todos los estudiantes; (4) Diversificación de las temáticas abordadas en los cursos; (5) Limitaciones en el acceso por cupo; y (6) Satisfacción por los cursos ofrecidos.

Listado bruto de respuestas

1. Me he dado de baja de los cursos culturales por la misma razón, maestros improvisando clases sin conocimiento.
2. Es rarísimo que ofrezcan cursos o actividades, en mis cuatro años y medio lo he visto suceder dos veces. Son los estudiantes y egresados los que sacan adelante por sus medios estos cursos y actividades. La Facultad de Artes Tijuana lleva el 80% de su enfoque hacia la Licenciatura en Artes Plásticas.
3. El actor no solo necesita una buena condición física, sino también un conocimiento suficiente de la cultura y las artes para poder desenvolverse con más efectividad y con respeto.
4. Bien

5. Muchas de estas actividades han apoyado varias materias, como tener diferentes exposiciones de arte.
6. Me agradaría que contáramos con más actividades artísticas en dónde pudiéramos participar de manera voluntaria, y no solamente aquellos que tengan contactos directos de manera amistosa con docentes.
7. son de mi agrado
8. Creo que puede ver cursos mas variados respecto al teatro musical o el área de la danza
9. Casi no hay
10. El cupo se llena muy rápidamente.
11. Me gusta mucho mi curso de los sábados
12. Hay un constante
13. Creo que están mal guiadas, sobretodo los maestros que no nos explican por qué estamos haciendo un ejercicio específico
14. Siento que nos faltan un poco más.

Acorde con la Tabla 2, los participantes manifestaron que la formación recibida contribuye mayormente al desarrollo de las competencias relacionadas con el PE (59% si se suman los totales de las categorías “Totalmente” y “Bastante”). Si bien los porcentajes en general son altos, la competencia con una leve variación menor del porcentaje es “Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado con eficacia y visión emprendedora.”.

Tabla 2

Medida de contribución de la formación recibida en el desarrollo de competencias

Competencias	Medida					
	No estoy seguro(a)	Nada	Poco	Parcialmente	Bastante	Totalmente
Aplicar el lenguaje teatral a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus referentes históricos, para crear puestas en escena con originalidad, pertinencia y	2.6%	1.3%	5.1%	17.9%	48.7%	24.4%

constancia						
Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado con eficacia y visión emprendedora.	7.7%	3.8%	19.2%	29.5%	26.9%	12.8%
Aplicar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de aprendizaje y de análisis crítico de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con responsabilidad y actitud crítica.	3.8%	1.3%	5.1%	25.6%	35.9%	28.2%
Total	4.7%	2.1%	9.8%	24.4%	37.2%	21.8%

Con base en la información de la Tabla 3, los participantes manifestaron que la formación recibida contribuye mayormente al desarrollo de valores enlistados (76.3% si se suman los totales de las categorías “Totalmente” y “Bastante”). Acorde con la distribución de los porcentajes dentro de las categorías, el valor que menor medida se promueve es “Emprendedor(a)”, ya que obtuvo los porcentajes más bajos en las categorías “Totalmente” y “Bastante”, más altos en la categoría “Poco”, y de los más altos en la categoría “Parcialmente”, y “Nada”.

Tabla 3

Medida de contribución de la formación recibida en el desarrollo de valores

Valores	Nivel de formación recibido				
	Nada	Poco	Parcialmente	Bastante	Totalmente
Responsabilidad	0.0%	1.3%	9.0%	57.7%	32.1%
Trabajo en equipo	0.0%	2.6%	7.7%	37.2%	52.6%
Disponibilidad para el cambio	0.0%	2.6%	21.8%	35.9%	39.7%
Creatividad	0.0%	3.8%	7.7%	39.7%	48.7%

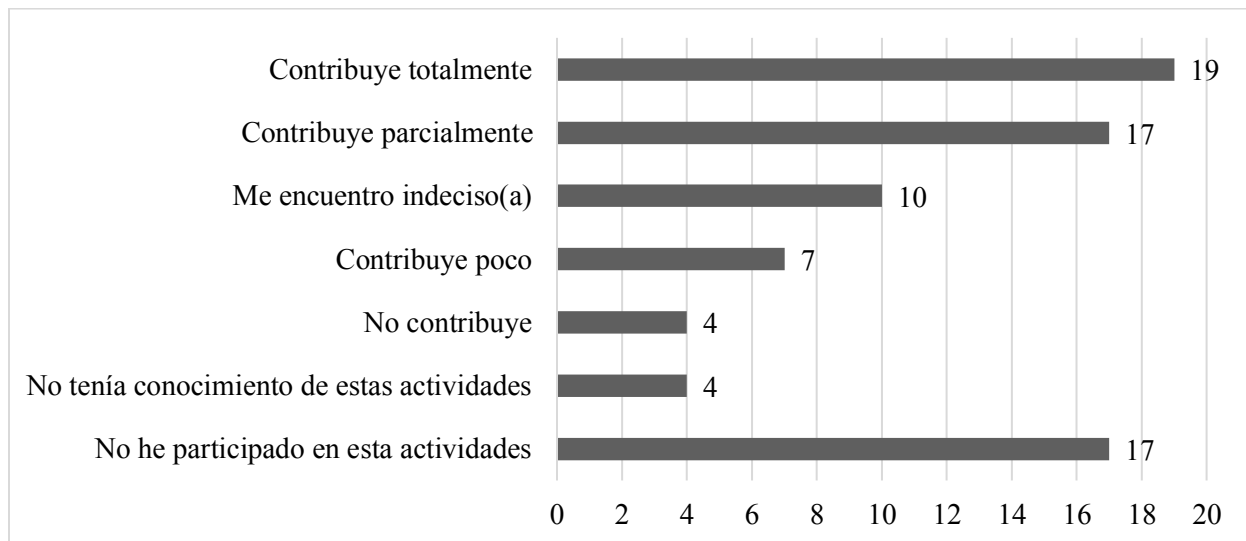
Pensamiento crítico	1.3%	1.3%	25.6%	41.0%	30.8%
Propositivo(a)	0.0%	6.4%	16.7%	48.7%	28.2%
Emprendedor(a)	7.7%	21.8%	23.1%	30.8%	16.7%
Liderazgo	2.6%	11.5%	25.6%	37.2%	23.1%
Disciplina	1.3%	1.3%	5.1%	39.7%	52.6%
Ética	0.0%	3.8%	14.1%	35.9%	46.2%
Honestidad	1.3%	5.1%	14.1%	38.5%	41.0%
Solidaridad	0.0%	6.4%	14.1%	39.7%	39.7%
Respeto al medio ambiente	9.0%	15.4%	16.7%	30.8%	28.2%
Total	1.8%	6.4%	15.5%	39.4%	36.9%

Con base en la Figura 12, el 46.1% de los estudiantes consideran que las actividades de cultura emprendedora promovidas en la facultad contribuyen en su formación (sumatoria de las categorías “Contribuyen totalmente” y Contribuyen parcialmente”); mientras que el 12.8% se mostró indeciso, 9% consideraron que contribuyen poco y 5.1% consideraron que no contribuyen. Tómese en cuenta el 5.1% que manifestaron no haber tenido conocimiento de las actividades, así como el 21.8% que señalaron no haber participado en dichas actividades.

Figura 12

Medida en que las actividades relacionadas con la cultura emprendedora promovidas en la

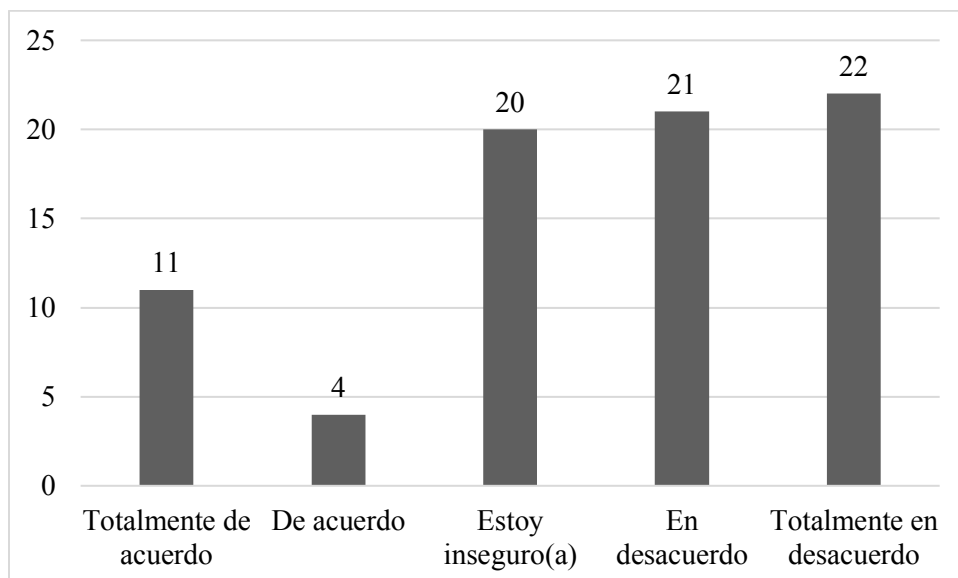
facultad contribuyen a tu formación

Asimismo, el 55.1% de los participantes manifestaron estar “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” respecto a que el idioma inglés se promueve dentro de las asignaturas (ver Figura 13). Mientras que el 25.6 se mostraron inseguro, 5.1% señalaron “De acuerdo” y 14.1% manifestaron estar “Totalmente de acuerdo”.

Figura 13

Medida en que consideran que las asignaturas promueven el aprendizaje del idioma inglés

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los

participantes emitir sugerencias de mejora, solo 57.7% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Falta de contenido en inglés, pues no se enseña, utiliza en las materias o incentiva; (2) Necesidad de incorporación de clases en inglés obligatorias; (3) Necesidad de integrar asignaturas en inglés o híbridas, ejercicios de lectura o a través de actividades creativas; (4) Capacitación docente para que faciliten el aprendizaje; y (5) Se considera que muchos estudiantes no le dan la relevancia necesaria al aprendizaje del inglés.

Listado bruto de respuestas

1. Pues en ninguna materia que me han dado clases muestran algo de inglés aunque ya lo acredite
2. No se menciona en absoluto
3. Integrar una materia de teatro en inglés
4. Tener alguna asignatura del idioma o tener espacios en los cuales los docentes calificados nos brinden herramientas del inglés
5. No todas las materias usan el inglés
6. No tenemos clase de inglés, solo hay una optativa para toda la facultad en un mal horario y toda la facultad no cabe en un solo grupo de inglés, inglés debería ser materia obligatoria.
7. Nunca hemos hecho el uso del idioma inglés en nuestras materias.
8. Debería haber optativas de inglés en la carrera, ya que muchos no hablamos el idioma y sería un aprendizaje muy necesario.
9. No se promueve en lo absoluto el aprendizaje del idioma inglés. Creo que podría haber una optativa del idioma.
10. En ninguna asignatura se nos obliga a consumir o hablar en inglés. Contenido extranjero que se nos presenta en inglés generalmente cuenta con subtítulos.
11. No se hace mención sobre ese idioma, a lo mucho solo se nos comenta que tenemos que tener un nivel de inglés para graduarnos.
12. No lo toman como un requisito o algo necesario en las clases, por lo tanto no se practica como tal la lengua.
13. No abordamos material en idioma inglés.

14. Sería bueno que se implementara alguna materia de forma híbrida, es decir, que se hable en ambos idiomas para que el alumnado vaya acostumbrando su oído y posteriormente desarrolle otras habilidades como la escritura conforme se vaya sintiendo seguro con este idioma.
15. No se nos ha incentivado el hablar en otro idioma
16. Hasta el momento no he visto nada en inglés.
17. En ninguna asignatura he visto que se promueva el aprendizaje del inglés
18. No sé aplica.
19. Ejercicios de lectura, interpretación, visualización de obras en inglés/otros idiomas donde se pueda explorar desde diferentes niveles de comprensión.
20. Podríamos implementar textos teatrales en idioma inglés y trabajarlos en conjunto para apoyar a quienes tengan un grado menor de comprensión en el idioma.
21. Hasta el momento en ninguna de mis clases hemos visto algún tema que se relacione con algún otro idioma que no sea español.
22. Que se hable dentro de la facultad sobre asesorías de inglés o invitarnos a estudiarlo.
23. Pues creo que tampoco es necesario tener que usarlo
24. Una manera divertida sería enseñarnos inglés a través de obras de teatro, cantar canciones de cultura general utilizadas en él, o hasta nosotros memorizar un guion en inglés para familiarizarnos con la pronunciación de las palabras.
25. Implementar materias que tengan el idioma inglés aplicado, al menos en los primeros semestres, ya que desconozco materias futuras
26. No tenemos materias en inglés, no se nos habla de llevarlo al inglés ni se nos inculca sobre ello.
27. No siento que sea algo que se fomente mucho en el aula de clases, tal vez serviría exponernos un poco más a trabajos o textos en esta lengua
28. Directamente no se trata. No se habla de la importancia o el impacto que tiene manejar más de un idioma. Creo que en 10 semestres, sólo he tenido una clase en donde se nos recomendó hacer la validación del Inglés. 10 minutos en cinco 10 semestres, prácticamente no son nada.

29. Ninguna materia lo requiere o sugiere. En 10 semestres que llevo en la universidad, la única vez en la que siquiera se ha mencionado el idioma es una plática de 10 minutos que tuvimos en una clase de actuación en donde el profesor nos incentivaba a hacer nuestro examen de validación para no batallar al titularnos.
30. Casi no se fomenta el hablar inglés
31. aún no he visto mucho el inglés, nada más en el examen
32. No aplican ese idioma en ninguna asignatura
33. Creo que es muy mínimo lo que hacemos, el examen no define todos mis conocimientos de inglés, digo, a mi me fue bien, pero siento que se podría hacer más
34. No las aplica totalmente las asignaturas el idioma
35. Creo que en los tiempos actuales (especialmente en la ciudad de Tijuana) el idioma ingles no solo representa cultura, sino también una gran ventaja en el mundo laboral, y la llave para una gran cantidad de oportunidades, pues al ser una ciudad fronteriza, no todas las oportunidades de trabajo relacionadas a la actuación son completamente en español. Creo que la implementación de materias relacionadas al ingles (así como su relación con el teatro) son por demás fundamentales, y urgentes.
36. No hay nada de inglés solo el examen de nivel
37. No tenemos asignaturas en inglés ni se nos inculca a aprenderlo
38. agregar optativas en ingles
39. No se genera ningun interés en los alumnos por el idioma del inglés, agregar materias optativas con enfoque en este idioma puede ayudar
40. Deberían implementar las optativas de inglés ya que es muy importante al encontrarnos en frontera.
41. Por el momento ninguna materia requiere el idioma inglés y no lo fomenta
42. No vemos nada en inglés
43. Debería de implementar inglés a la carga obligatoria
44. Podrían haber materias que sean bilingües, donde ya sea que se hable o se escriba en un segundo idioma o ambos y poco a poco se va a ir normalizando. Se puede

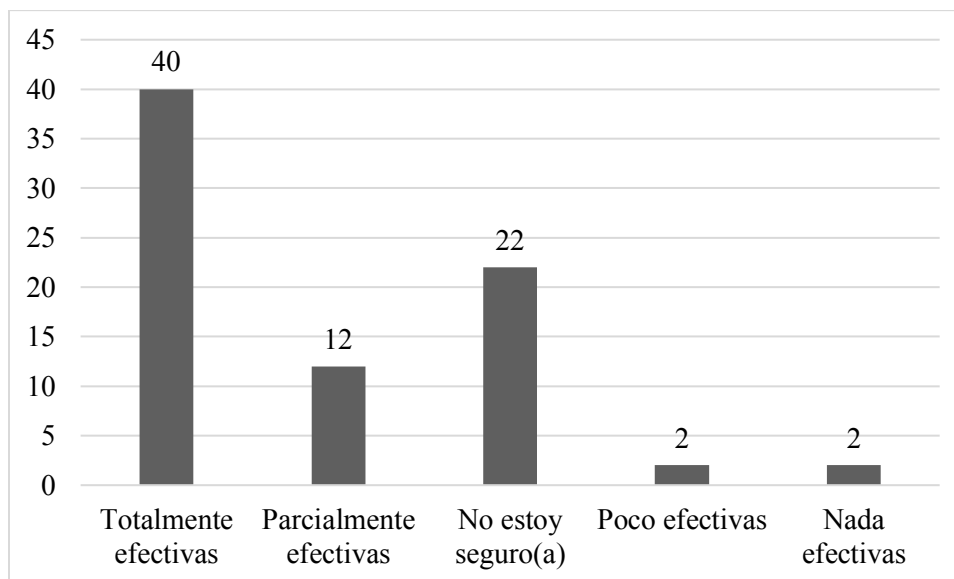
implementar de poco en poco. Pero para ello deben de existir maestros capacitados.

45. Tratar de que a la facultad de artes nos den clases de ingles (implementar una materia extra que sea la de ingles) y que sean accesibles.

Respecto a las actividades implementadas por los docentes para promover el uso de las TIC, el 51.3% de los participantes manifestaron como “Totalmente efectivas”, el 15.4% como “Parcialmente efectivas”, 28.2% señalaron “No estoy seguro(a)”, 2.6% señalaron “Poco efectivas”, 2.6% “Nada efectivas” (ver Figura 14).

Figura 14

Medida en que consideran que las actividades implementadas por los docentes promueven el uso de las TIC

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 21.8% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Necesidad de capacitación y actualización docente para el uso de tecnología; (2) Se considera que algunas herramientas entorpecen el proceso en lugar de ayudar; (3) Se solicita mayor acceso a recursos; y (4) Se percibe baja implementación en la carrera.

Listado bruto de respuestas

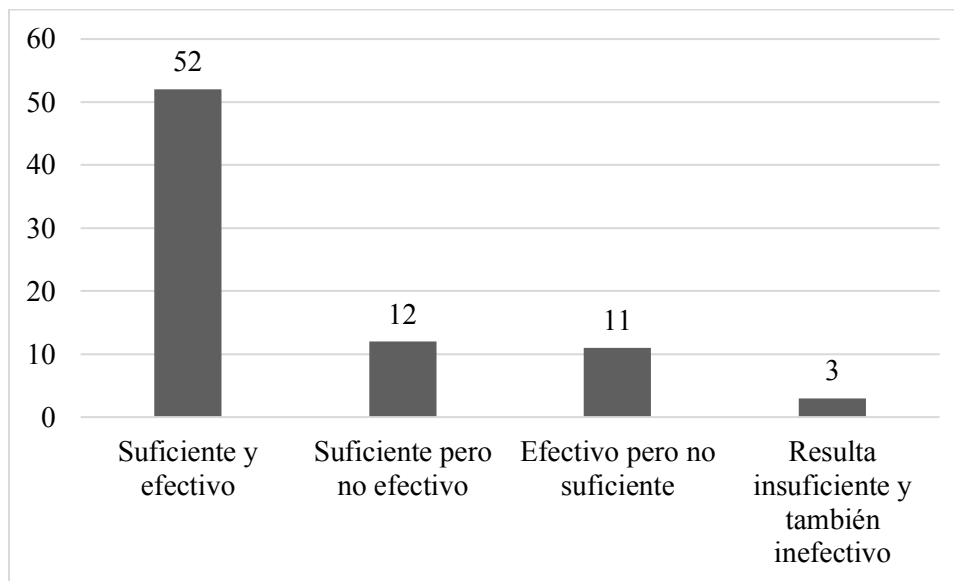
1. Hay que capacitar a todo el personal
2. A veces el uso de estas plataformas ralentiza las entregas y las actividades en vez de ayudar.
3. Sería bueno que mencionaran actividades en las cuales tengamos que usar algún programa en conjunto
4. Tenemos un foro de prácticas con escasos recursos lumínicos y una sola consola vieja. El teatro Rubén Vízcaíno debería estar a la disposición de la Licenciatura en Teatro y los estudiantes tenemos que pelear por usarlo una vez en toda la licenciatura.
5. Aún no he experimentado la necesidad de un idioma extranjero en la matrícula que curso.
6. En ocasiones nuestros mismos profesores desconocen cómo utilizar dichas tecnologías, sin embargo hay pequeñas excepciones que nos invitan y enseñan a estar actualizados con las herramientas como IA, bitcoins, etc, para el desarrollo de proyectos artísticos.
7. Como docentes siempre van actualizándose en su medio de enseñanza y nosotros como estudiantes nos vamos actualizando a su lado, algo que nos sirve bastante para la puesta en escena.
8. Es muy independiente de cada docente, puesto que ya depende del conocimiento de cada uno de ellos y cómo lo implementan. Porque algunos saben manejarlo y adaptarlo a nuestras necesidades y si bien, otros saben manejar las Tics, pero no nos aporta mucho en cuanto a la enseñanza y educación.
9. No promueven nada
10. En ciertas asignaturas, podrían implementar técnicas de búsqueda de información en buscadores escolares, enseñar el cómo realizar un documento universitario, con bibliografía y fuentes respaldadas. Darle formalidad a la búsqueda de información académica.
11. Se habla de la tecnología pero muy escaso, que los maestros usen la tecnología para sus trabajos, sería algo bueno.

12. No usamos estas herramientas por ahora en este ámbito o se nos inculca muy poco.
13. ChatGPT es el futuro. Como estudiante, su uso ha transformado mi relación con el estudio, no solo en el ámbito académico, sino también en mis intereses personales. Es fundamental instruir a los alumnos en su uso de manera consciente y ética. En mi caso, no lo utilizo de forma ""tramposa"" para que haga el trabajo por mí, sino como una herramienta de apoyo para construir sobre mis propias ideas y fortalecer mi pensamiento crítico. Ignorar su existencia o, peor aún, rechazarlo desde la ignorancia, puede generar un efecto adverso, llevando a un uso desmedido que realmente afecte el proceso de aprendizaje. Por eso, en lugar de evitarlo, se debería hacer lo contrario: darle visibilidad, enseñar a los alumnos a utilizarlo correctamente e instruirlos para que sea una herramienta complementaria y ética en su formación. El problema es que no se habla de estas herramientas; y cuando se hace, es para reprocharlas y juzgar a las personas que se utilizan. Nuestros docentes necesitan actualizarse en este tipo de temas.
14. ChatGPT es el futuro. Como estudiante, su uso ha transformado mi relación con el estudio, no solo en el ámbito académico, sino también en mis intereses personales. Es fundamental instruir a los alumnos en su uso de manera consciente y ética. En mi caso, no lo utilizo de forma ""tramposa"" para que haga el trabajo por mí, sino como una herramienta de apoyo para construir sobre mis propias ideas y fortalecer mi pensamiento crítico. Ignorar su existencia o, peor aún, rechazarlo desde la ignorancia, puede generar un efecto adverso, llevando a un uso desmedido que realmente afecte el proceso de aprendizaje. Por eso, en lugar de evitarlo, se debería hacer lo contrario: darle visibilidad, enseñar a los alumnos a utilizarlo correctamente e instruirlos para que sea una herramienta complementaria y ética en su formación.
15. en herramientas fue de mucha ayuda
16. Siento que 50/50 ya que en si no somos una licenciatura que muchas veces implemente la tecnología.
17. Nada

Con base en los datos de la Figura 15, los estudiantes valoraron el propio uso que dan a la tecnología en la mejora del aprendizaje, 66.7% señaló “Suficiente y efectivo”, 15.4% señaló “Suficiente pero no efectivo”, 14.1% señaló “Efectivo pero no suficiente”, mientras que 3.8% señaló “Resulta insuficiente y también inefectivo”.

Figura 15

Valoración del propio uso de la tecnología en la mejora del aprendizaje

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes emitir sugerencias de mejora, solo 29.5% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Capacitación insuficiente para poder hacer un uso efectivo de las tecnologías; (2) Falta de infraestructura dentro de la universidad, la actual se considera básica e insuficiente para las necesidades de los estudiantes; y (3) Se señala que es necesario que los docentes incorporen el uso de herramientas tecnológicas y se fomente su uso.

Listado bruto de respuestas

1. Capacitación al personal
2. A veces el uso de estas plataformas ralentiza las entregas y las actividades en vez de ayudar.
3. No se nos enseña cómo utilizarlos mejor
4. La usamos a veces.

5. No hay recursos para impartir una buena clase de iluminación y en cuanto al diseño sonoro, no nos ofrecen nada.
6. El equipo que utilizan los maestros muchas veces está en mal estado. El laboratorio de computación se utiliza solo para algunas materias, no en general.
7. no se
8. No lo sé.
9. Considero que mas profesores pudieran involucrar dichas herramientas
10. En el modo de la busca a veces resulta algo complicado encontrar la información requerida, pero eso va más por parte del estudiante.
11. Al menos en la facultad, la tecnología que se nos es proporcionada como las computadoras y demás, se nos es restringido a los de Teatro dado que los de Artes Plásticas "controlan" o dominan ello y no nos permiten el acceso.
12. Lo que mencioné en el apartado anterior
13. Usar las computadoras de la facultad en horario de clase.
14. Que nos lleven tal vez a encontrar maneras en las que se puedan usar.
15. La razón por la que utilizo ChatGPT desde la ética y la responsabilidad se debe a mi formación personal. Asimismo, descubrí su existencia y aprendí a utilizarla en detalle porque soy un ñoño de libro. Ambas razones son ajenas a la institución, y eso es un problema. La universidad debería incentivar esta curiosidad y ética en sus estudiantes, en lugar de asumir que, por arte de magia, quienes se inscriben ya poseen estas cualidades. Al final, seguimos en un proceso formativo, y es responsabilidad de la institución guiarnos en el uso de herramientas que forman parte del presente y del futuro del aprendizaje.
16. La razón por la que utilizo esta herramienta desde la ética y la responsabilidad se debe a mi formación personal. Asimismo, descubrí su existencia y aprendí a utilizarla en detalle porque soy un ñoño de libro. Ambas razones son ajenas a la institución, y eso es un problema que me gustaría resaltar (más). La universidad debería incentivar esta curiosidad y ética en sus estudiantes, en lugar de asumir que, por arte de magia, quienes se inscriben ya poseen estas cualidades. Al final, seguimos en un proceso formativo, y es responsabilidad de la institución guiarnos

en el uso de herramientas que forman parte del presente y del futuro del aprendizaje.

17. harían falta más materias de este tipo

18. Esta bien

19. Casi no lo usamos

20. la tecnología al alcance de la licenciatura no es suficiente

21. Es muy básica, nada del otro mundo.

22. Considero que la tecnología es muy útil, pero al menos en la facultad no contamos con esa "tecnología" así que no puedo decir que me es "útil" ya que algo no me es de utilidad si no cuento con ella. Además, lo único con lo que contamos, se nos es restringido por la otra carrera (Lic. en Artes Plásticas) ya que es de su uso, según ellos y no se nos permite a nosotros como teatreros.

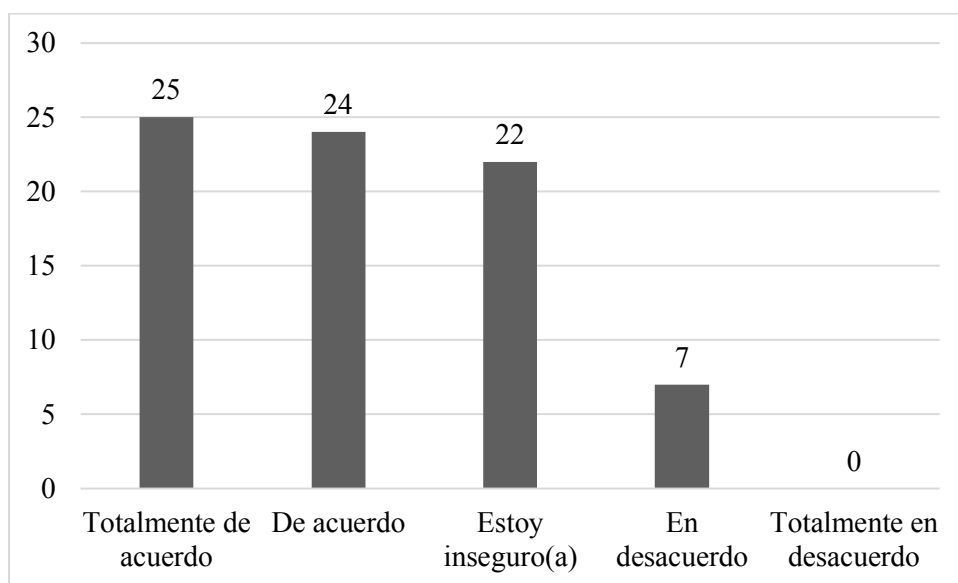
23. nada

Con base en los datos de la Figura 16, los estudiantes valoraron la medida en que inglés es suficiente para el desarrollo profesional, 32.1% señaló "Totalmente de acuerdo", 30.8% señaló "De acuerdo", 28.2% señaló "Estoy inseguro(a)", 9% señaló "En desacuerdo", mientras que 0% señaló "Totalmente en desacuerdo".

Figura 16

Medida en que el nivel de dominio de inglés solicitado es suficiente para el desarrollo

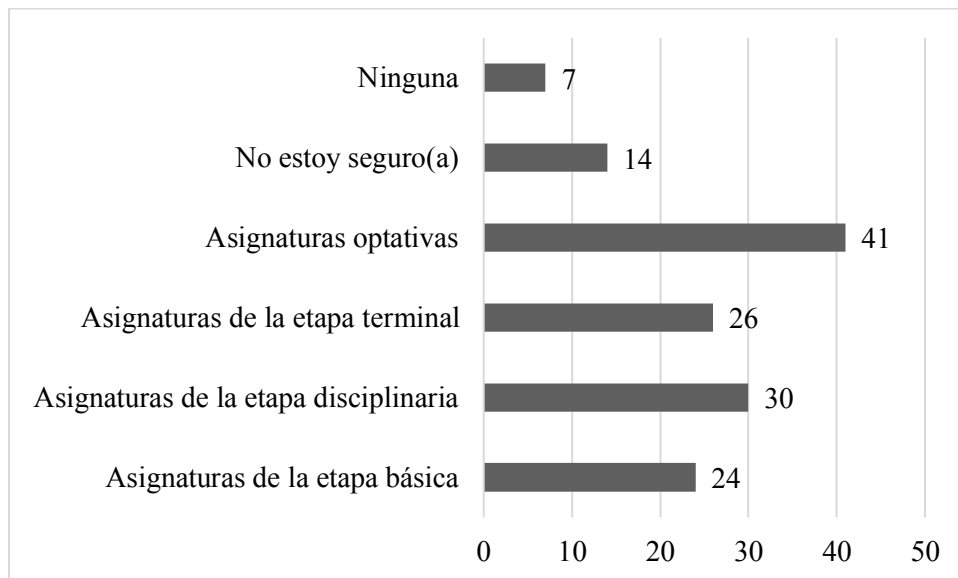
profesional

En especial, este reactivo permitió a los participantes seleccionar más de una opción respecto a en que etapa deberían agregarse asignaturas al plan de estudios; dado lo anterior, los descriptivos se calcularon con base en el número de respuestas totales (142). De acuerdo con la opinión de los estudiantes, 16.9% se concentraron en “Asignaturas de la etapa básica”, 21.1% se concentraron en “Asignaturas de la etapa disciplinaria”, 18.3% se concentraron en “Asignaturas de la etapa terminal”, 28.9% se concentraron en “Asignaturas optativas”, 9.9% se concentraron en “No estoy seguro(a)”, y 4.9% se concentraron en “Ninguna” (ver Figura 17).

Figura 17

Etapas formativas en que consideran necesario sumar asignaturas al plan de estudios

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes señalar la temática, 59% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones:

- **Materias optativas**

- Expresión corporal
- Técnicas corporales
- Dramaturgia
- Actuación frente a cámara
- Teatro musical
- Títeres
- Teatro para niños
- Técnicas de costura (para creación de vestuario)
- Danza (incluyendo teatro-danza)
- Iluminación
- Maquillaje
- Pintura escénica
- Realización de escenografía
- Voz y doblaje

- Creación de compañías
- Arte circense
- Gestión cultural
- Crítica teatral
- Photo escénica
- Performance
- Entrenamiento corporal
- Gestión teatral (más materias sobre ello)
- Materias relacionadas con los diferentes tipos de teatro (ej. teatro de sombras, teatro de papel)
- Materias de acondicionamiento físico
- Materias relacionadas con el área plástica:
- Diseño de vestuario
- Iluminación y diseño sonoro
- Dramaturgia del movimiento
- Montaje escenográfico
- Utilería
- **Materias para la etapa básica y terminal**
 - Producción teatral
 - Coordinación de producción
 - Materia que apoye la elaboración de vestuario (incluyendo confección)
 - Asignaturas de montaje desde el área de diseño de vestuario, actuación, iluminación, escenografía, y maquillaje
- **Otros recursos**
 - Materias de historia de teatro (con un enfoque diferente para no repetir contenidos)
 - Implementación de materias que ya existen pero no se aplican

Listado bruto de respuestas

1. Análisis y expresión del movimiento que sea obligatoria, Expresión corporal, Técnicas corporales

2. Diseño de iluminación, diseño sonoro de la escena, crítica teatral, producción, fotografía escénica, performance, teatro danza, títeres.
3. En realidad que sean fijas esas optativas, como combate escénico y acrobacia
4. Inglés, ballet clásico.
5. Optativas para dramaturgia, actuación y diseño sonoro
6. Como lo mencioné en un punto anterior, creo que sumar materias optativas que sean de seguimiento a materias obligatorias sería mejor para los alumnos porque así podrían seguir desarrollándose en su área de interés. Podrían ser sobre las materias de creación como lo plástico, iluminación, dramaturgia, etc.
7. Hacen falta mas materias relacionadas al área plástica que profundicen en la escenografía -en especial sobre el manejo de las luminarias -cómo ponerlas, quitarlas-, vestuario y maquillaje, además de materias relacionadas con el uso de la voz, como canto y diseño sonoro, doblaje.
8. Teatro danza, Teatro para niños, Vestuario, Danza, Entrenamiento corporal, Dramaturgia, Maquillaje, Pintura Escénica, Realización de escenografía, Voz y doblaje
9. No creo tener alguna sugerencia.
10. Asignaturas de montaje desde el área de diseño de vestuario, actuación, iluminación, escenografía, maquillaje a la etapa terminal como procesos por grupos.
11. Sobre gestión (más), sobre plástica teatral (desde muchos aspectos, montaje, vestuario, maquillaje, utilería, diseño, etc), abordar los diferentes tipos de teatro: de sombras, de papel, etc.
12. A lo mejor una o dos materias que fortalezcan las herramientas para la gestión cultural.
13. Teatro musical
14. Teatro musical
15. Optativas de dramaturgia, dirección, escenografía, arte circense, etc
16. Dramaturgia
17. Técnicas de costura en la creación de vestuario. Teatro para niños. Dramaturgia del movimiento.

18. Dramaturgia, plástica escénica, producción teatral, diseño sonoro de la escena, iluminación, performance, danza teatro
19. Personalmente me gustaría una materia que pudiera apoyar a la elaboración de vestuario. Dedicada a la enseñanza de confección. Sé que existe una materia optativa de vestuario, sin embargo, desconozco si maneja la enseñanza de confección.
20. Títeres, iluminación, actuación frente a cámara
21. En la etapa básica, agregaría más materias prácticas.
22. Danza, música, inglés y memoria.
23. Emprendimiento, Creación de compañías
24. Que se de la oportunidad de implementar materias optativas que ya existan pero no se aplican
25. En la terminal es cuando ya tenemos en claro lo que queremos y creo que obtener más materias sobre eso es de gran utilidad para poder abrirnos camino a través de ellas y optativas porque no se abren las suficientes por semestres y son más las obligatorias.
26. Algo relacionado a teatro-danza, creación de vestuario, maquillaje y escenografía, un desarrollo en el sonido
27. Por el momento pienso en ciertas optativas referentes a maquillaje y vestuario, teatro musical, actuación frente a cámara
28. ETAPA DISCIPLINARIA: Necesitamos eliminar las materias de historia del periodo clásico y de la edad media. Necesitamos más materias del área plástica. Necesitamos, también, tener materias de gestión desde más temprano en la carrera: en lugar de leer Edipo Rey por cuarta vez, podríamos estar aprendiendo cómo funciona un proceso de producción. ETAPA TERMINAL: Creo que se debería de eliminar el PET y trabajarlo de manera distinta. Tal vez plantear dos o tres proyectos que sean seleccionados por la planta docente (con transparencia) y que los alumnos se postulen para los proyectos que tengan interés en las áreas de trabajo en las que se sientan cómodos.

29. Como mencioné, se deberían agregar materias de producción en la etapa básica; agregar materias del área plástica, de iluminación y de diseño sonoro en la etapa disciplinaria, además de modificar "puesta en escena" para que de verdad sea posible integrar las competencias deseadas en "coordinación de producción" y "producción ejecutiva"; y reemplazar el Pet por otra cosa (tal vez por una materia similar a la que describí pero en dónde el grupo a realizar el PET presenté varias propuestas para que haya más variedad en las área a trabajar y el tipo de propuestas).
30. Teatro musical
31. Combate escenico
32. Teatro musical
33. Combate escenico
34. Me gustaria materias sobre teatro musical
35. Los métodos de actuación que existen para actuar y materias para abordar la psicología del personaje.
36. Materias relacionadas a la teoría de la actuación a nivel mas básico en la etapa básica, así como materias que den seguimiento al acondicionamiento físico en etapas posteriores. Además de mas materias optativas relacionadas a la acrobacia y la actuación en distintos medios como el cine, el circo (clown) o el teatro en otros idiomas.
37. Asignaturas más de movimiento
38. Tal vez más optativas
39. optativas de danza, actuación, canto, dramaturgia, etc.
40. Inglés diferentes niveles, musica y baile.
41. Optativas de critica especializada, diferentes tipos de teatro o introduccion a la docencia.
42. Corporales, de creación, artísticas y fomentar la creatividad
43. Cualquier materi referente a otras técnicas, Artes circenses, locución, actuación con máscara, taller de títeres. Etc.
44. Sobre pedagogía, gestión y más creación.

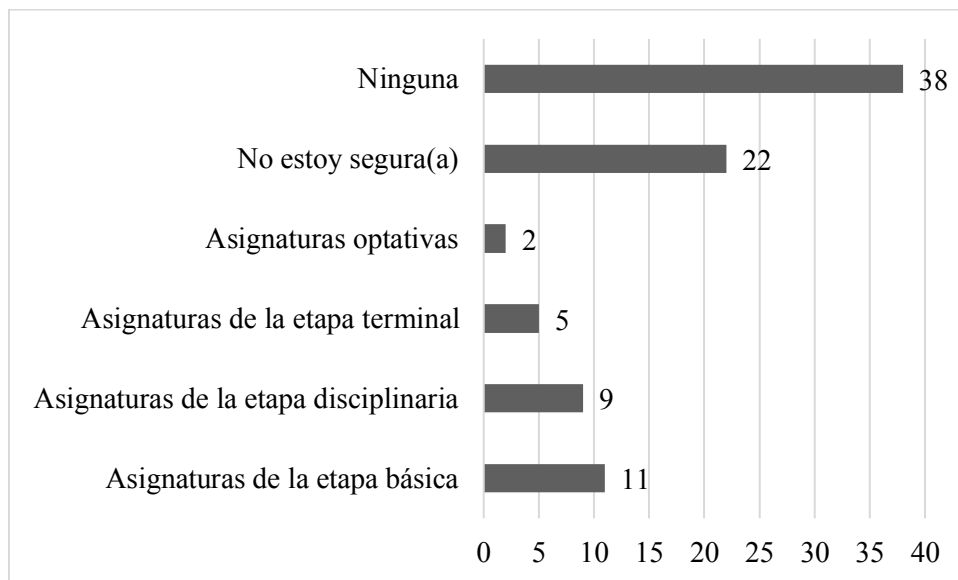
45. Materias sobre plástica teatral, Dirección y gestión cultural.

46. Sumar mas optativas para explotar la disiplina que tenemos y explotar el conocimiento desde lo practico.

En especial, este reactivo permitió a los participantes seleccionar más de una opción respecto a en que etapa deberían eliminarse asignaturas del plan de estudios; dado lo anterior, los descriptivos se calcularon con base en el número de respuestas totales (87). De acuerdo con la opinión de los estudiantes 12.6% se concentraron en “Asignaturas de la etapa básica”, 10.3% se concentraron en “Asignaturas de la etapa disciplinaria”, 5.7% se concentraron en “Asignaturas de la etapa terminal”, 2.3% se concentraron en “Asignaturas optativas”, 25.3% se concentraron en “No estoy seguro(a)”, y 43.7% se concentraron en “Ninguna” (ver Figura 18).

Figura 18

Etapas formativas en que consideran necesario eliminar asignaturas al plan de estudios

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes señalar la temática o asignatura a eliminar, 21.8% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones:

- **Eliminar**
 - Herramientas de búsqueda de la información

- Lectura y redacción
- Ética
- Historia del periodo clásico y de la edad media
- El PET
- Materias de dicción
- Historia del teatro y las ideas: clásico
- Análisis y expresión del movimiento
- **Unir**
 - Unir Historia del teatro y las ideas de la Antigüedad, La edad media y el renacimiento
 - Unir Historia del teatro y las ideas de la Modernidad y el Contemporáneo

Listado bruto de respuestas

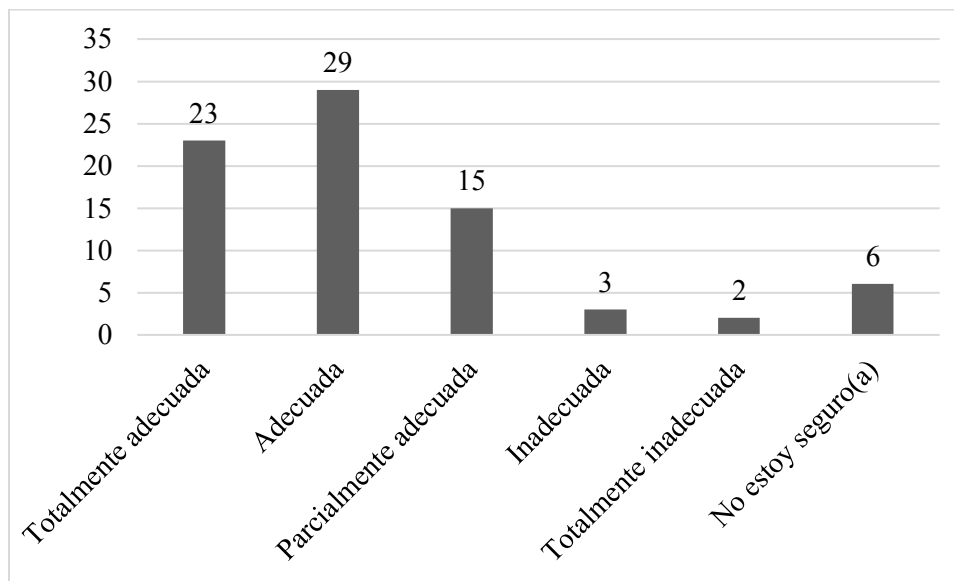
1. Herramientas de búsqueda de la información
2. Herramientas para la búsqueda de información, ya que en mi experiencia la materia no se dio como tal, no hubo seguimiento ni aprendizaje
3. Más que nada cambiar maestros y que aprovechen las materias, como introducción a la disciplina, maquillaje y vestuario, todo de acciones físicas.
4. Siento que las optativas tendrían que tener más puntos, para no tener pendientes de los créditos y enfocarse en los trabajos finales
5. Etapa básica: Herramientas de la búsqueda de información y Lectura y redacción. Etapa disciplinaria: Resumir las materias de Historia a 2 materias por semestre, uniendo la materia de Historia del teatro y las ideas de la Antigüedad, La edad media y el renacimiento; y uniendo Historia del teatro y las ideas de la Modernidad y el Contemporáneo, así como que también incluyan en el plan de estudios otras áreas de las artes dentro de esos periodos históricos y no sólo lo aborden desde la dramaturgia.
6. Herramientas para la búsqueda de información
7. Haría que las materias de Historia del teatro y las ideas (Antigüedad y Edad media y renacimiento) fueran una sola.
8. Ética

9. Mi consideración es más bien allegada a posponer dichas materias a la etapa terminal, ya que me parece abrumador contar con 5-7 materias por semestre cuando en la etapa terminal sólo se cuentan con dos, para mí lo más cómodo sería tener un equilibrio y no tener tanta carga a mitad de la licenciatura, sino más bien m, repartirlas.
10. En la básica hay materias que podrían eliminarse por no ser necesarias y en la disciplinaria creo que saturan muchísimo y no están tan equilibradas, pueden ser muy estresante.
11. ETAPA DISCIPLINARIA: Necesitamos eliminar las materias de historia del periodo clásico y de la edad media. Necesitamos más materias del área plástica. Necesitamos, también, tener materias de gestión desde más temprano en la carrera: en lugar de leer Edipo Rey por cuarta vez, podríamos estar aprendiendo cómo funciona un proceso de producción. ETAPA TERMINAL: Creo que se debería de eliminar el PET y trabajarlo de manera distinta. Tal vez plantear dos o tres proyectos que sean seleccionados por la planta docente (con transparencia) y que los alumnos se postulen para los proyectos que tengan interés en las áreas de trabajo en las que se sientan cómodos.
12. Lo desarrollé mejor anteriormente. Deberían retirar las materias de "dicción", "Historia del teatro y las ideas: clásico" e "historia del teatro y las ideas: edad media y renacimiento" porque son redundantes respecto a otras materias e innecesarias en nuestra formación; y "puesta en escena" y el "PET" deberían ser reemplazadas por una versión más refinada de estas materias.
13. no eliminaría materias, solo optativas
14. Herramientas de la búsqueda de la información
15. Análisis y expresión del movimiento
16. Herramientas para la búsqueda de información, es un ejemplo y optativas de actuación u otras que probablemente ya ni se usan y que sean reemplazadas por otras.
17. Nada

A partir de la Figura 19 se destaca que el 29.5% señalaron que la seriación es “Totalmente adecuada”, 37.2% señalaron que es “Adecuada”, 19.2% señalaron que es “Parcialmente adecuada”, 3.8% señalaron que es “Inadecuada”, 2.6% señalaron que es “Totalmente inadecuada”, y 7.7% señalaron “No estoy seguro(a)”.

Figura 19

Medida en que se considera idónea la seriación de las asignaturas del plan de estudios

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes argumentar su respuesta anterior, 20.5% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Integrar producción en una etapa más temprana; (2) Algunas asignaturas no se encuentran ubicadas en la etapa acorde a su nivel de dificultad y conocimiento; y (3) Las evaluaciones se ven afectadas por el compromiso y ética docente, lo que trae consigo dificultades en el seguimiento de la seriación de asignaturas e incluso deserción.

Listado bruto de respuestas

1. Análisis y expresión del movimiento es muy avanzada para muchos, es de segundo y es optativa
2. Solo nos retrasa más
3. Elegí adecuada

4. Las materias de producción se deberían introducir desde mucho antes para no llegar a la mitad de la carrera y apenas tener la noción y el conocimiento de la viabilidad de una puesta en escena.
5. Considero que algunas materias forzosamente no limitan al alumno a tomar otra materia que se vincule a esta, principalmente porque la mayoría de nuestras materias están vinculadas y los conocimientos son compartidos.
6. Desde segundo semestre notamos que hay materias que requieren de un nivel de conciencia corporal elevado en comparación con lo que se nos enseñó en primer semestre, por lo que muchos no se sintieron cómodos con las materias optativas elegidas para ese semestre. Y en cuanto a las materias de Clown y Biomecánica que los grupos de etapa disciplinaria y terminal grupo solicitaron, fueron entregadas a 2do semestre. Las optativas no son seriadas pero una materia como “Análisis y expresión del movimiento” considero que es necesaria en la carrera y en especial en etapa básica para poder tomar optativas cargadas a lo corporal.
7. En algunos casos es entendible pues se necesitan ciertos conocimientos previos para cursar una materia relacionada, sin embargo, en otros casos la seriación de materias puede llegar a rezagar o atrasar el proceso del estudiante. Habría que ser muy no.
8. Algunas asignaturas chocan en el semestre, cuando sería recomendable tomar anteriormente una que otra
9. Son materias que están amarradas a otras y si repruebas una como algunos compañeros en vez de ayudarte en esa te causa un camino de estrés porque te atrasas al no poder tomar la que sigue.
10. En teoría, la serialización de las materias funciona, y no considero que haya un problema en su diseño y estructuración. Sin embargo, en la práctica, se vuelve un obstáculo cuando estas materias solo se ofertan una vez al año, ya que reprobando una sola asignatura puede retrasar a un estudiante un año completo. Este problema se agrava aún más cuando la planta docente es limitada y hay solo un profesor impartiendo una materia seriada sin un verdadero compromiso ético. Cuando la aprobación o reprobación de un alumno depende más de prejuicios y cizañas

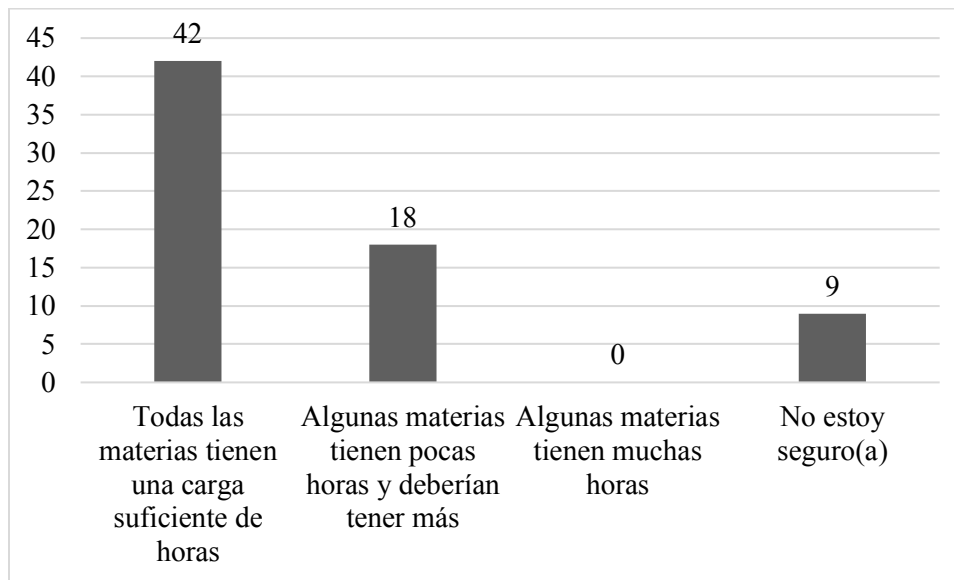
personales que de un criterio de evaluación objetivo, la serialización deja de ser un sistema funcional. Por ello, aunque la serialización de materias tiene sentido en teoría, en la práctica puede convertirse en un factor determinante en la alta tasa de deserción estudiantil.

11. En teoría, la serialización de las materias funciona, y no considero que haya un problema en su diseño y estructuración. Sin embargo, en la práctica, se vuelve un obstáculo cuando estas materias solo se ofertan una vez al año, ya que reprobando una sola asignatura puede retrasar a un estudiante un año completo. Este problema se agrava aún más cuando la planta docente es limitada y hay solo un profesor impartiendo una materia seriada sin un verdadero compromiso ético. Cuando la aprobación o reprobación de un alumno depende más de prejuicios personales que de un criterio de evaluación objetivo, la serialización deja de ser un sistema funcional. Por ello, aunque la serialización de materias tiene sentido en teoría, en la práctica puede convertirse en un factor determinante en la alta tasa de deserción estudiantil y debería desaparecer.
12. es parcialmente adecuada ya que se reprueba y va seriada con otra pero también es una desventaja a la hora de no poder cursar una materia que deberías y esperar otro año
13. Hay materias muy avanzadas en primeros semestres
14. Algunos de mis compañeros se atrasaron porque reprobaron una y no pueden tomar la otra.
15. Es muy buen plan de estudios solo hay que buscar nuevas materias optativas.
16. Nada

De acuerdo con la Figura 20, 53.8% de los estudiantes señalaron que “Todas las materias tienen una carga suficiente de horas”, 23.1% señalaron que “Algunas materias tienen pocas horas y deberían tener más”, 0% refirieron que “Algunas materias tienen muchas horas, deberían tener menos”, mientras el 11.5% señalaron “No estoy seguro(a)”.

Figura 20

Percepción respecto a la carga horaria de las asignaturas del plan de estudios

Con base en la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, se les solicitó a los participantes sustentar su respuesta anterior, solo 33.3% agregaron comentarios. A partir del análisis de contenido se observan puntos convergentes en las aportaciones: (1) Necesidad de ampliación de las horas en determinadas asignaturas, sobre todo aquellas que son más prácticas (diseño de vestuario, maquillaje y escenografía); (2) Disminución de carga horaria en asignaturas mayormente teóricas (Historia contemporánea); y (3) Delimitar a 2 horas por clase mejorar la distribución de clases dentro de la semana.

Listado bruto de respuestas

1. Apreciación teatral y escénica
2. Las materias de diseño de vestuario y maquillaje y escenografía e iluminación, son materias que para la cantidad de alumnos que están ingresando a la licenciatura es necesario ampliar las horas que se ofrecen, en prácticas de maquillaje hay veces que el tiempo simplemente no es suficiente, lo mismo con escenografía, son actividades que son tardadas y merecen paciencia y atención.
3. Historia contemporánea tiene muchas para lo que lo utilizamos en realidad
4. Algunas materias son demasiadas horas y no aportan conocimiento, solo perder el tiempo.
5. Las materias de actuación y creación escénica.

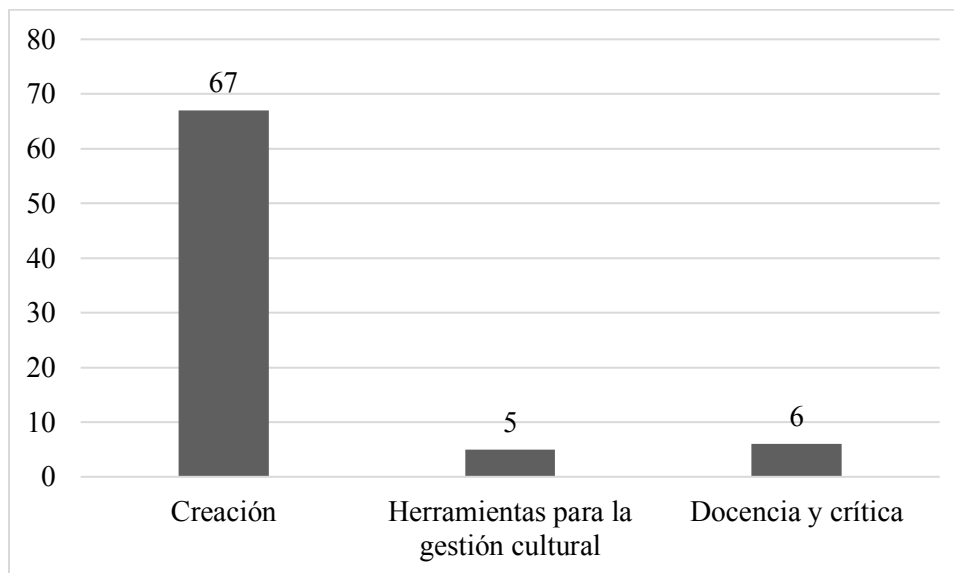
6. Las materias de creación.
7. Diseño de maquillaje y vestuario, Diseño de escenografía e iluminación, Dirección escénica, Puesta en escena, Pedagogía Teatral
8. Las materias donde se trabajan escenotencias y dramaturgia requieren más horas.
9. Práctica escénica, apreciación estética y teatral y español superior.
10. Iluminación y escenografía, vestuario y maquillaje, taller de actuación, creación de personaje.
11. Las materias relacionadas a la plástica escénica deberían tener más horas: maquillaje, iluminación, escenografía y vestuario.
12. Diseño de maquillaje y vestuario
13. Las materias tienen buena carga de horas, solamente que deberían dividir las en los días de la semana, es realmente cansado tener una materia con 3 horas seguidas, donde muchas veces no se nos permite comer por las actividades que se realizan. Lo más adecuado es tener el límite de 2 horas por asignatura al día.
14. Análisis y expresión del movimiento y práctica escénica.
15. En el caso de Puesta en Escena, como mencioné anteriormente.
16. La materia de "Puesta en escena" exige demasiado para el tiempo que se le da en clase.
17. creación de personaje
18. son suficientes
19. Las materias de la maestra Daimary
20. Práctica escénica, análisis y expresión del movimiento.
21. Apreciación estética y teatral
22. Ética, herramientas para la búsqueda
23. Hay materias que tienen solamente 3 horas y en cuestión de los horarios es agotante tener 3 horas seguidas.
24. Esta bien pero que estén bien distribuidas en la semana
25. Las materias dedicadas a la historia del arte vienen en lapsos largos dirigidos al análisis, haciendo que se pierda la energía y atención.

26. Las materias que llevan teorico siento que deberian de bajar las horas ya que los alumnos al estar mucho tiempo el conocimiento empieza a decaer o inclusive darles un tiempo de descanso razonable.

Con base en la Figura 21, 85.9% de los estudiantes manifestaron tener mayor interés profesional en el área de “Creación”, el 6.4% señalaron el área de “Herramientas para la gestión cultural”, y 7.7% en el área de “Docencia y crítica”.

Figura 21

Área de conocimiento de mayor interés

Finalmente, se les solicitó a los estudiantes que realizaran propuestas o comentarios para mejorar su plan de estudios y, por ende, su formación profesional; a continuación, se presenta el listado de respuestas, seguido por un listado de los puntos principales y convergentes extraídos.

Listado bruto de respuestas

1. Más materias relacionadas con la actuación
2. Considero que agregar optativas variadas es la clave para mejor los perfiles de egreso de los licenciados en teatro.
3. Enfocar las materias de gestión y emprendimiento más hacia la práctica que la teoría, así como buscar herramientas específicas para el emprendimiento en artes.

4. La mayoría de los cursos obligatorios del plan de estudios van dirigidos hacia la actuación, pero en una licenciatura en teatro pienso que materias como creación de utilería y vestuario deberían tener también un gran peso en la carrera, creo que tiene muy poco seguimiento en esa parte, también mencionar que estamos aprendiendo con el docente en esta ocasión.
5. Todo bien hasta el momento
6. Poner más clases de expresión corporal, ya que quitaron técnicas corporales que era de segundo, me gustaría que lo volvieran a dar.
7. Poner más atención a lo que imparten los profesores y no que se guíen solo por una sola rama
8. Más retroalimentación del actor
9. Por favor, de la manera más atenta. Supervisen a los docentes, exijan que se preparen y sigan el plan de cada asignatura y que los maestros contratados en verdad estén preparados.
10. Que enfoquen a sus estudiantes a los intereses que tienen, no todos queremos ser docentes o escenógrafos como por ejemplo y se respeta a quienes sí. Son estudios muy, demasiado generales y cuando salimos, a menos que no estemos ya trabajando por fuera, nos quedamos muy a medias en cuanto a nuestro expertise.
11. La mayor problemática aquí, no es tanto el plan de estudios; si no los maestros que hay (pocos) y esos pocos, no muchos saben ejercer de manera adecuada y ética para el desarrollo de los alumnos. Unos ni les importa si realmente estamos aprendiendo (y no por que el alumno se preste o no en ocasiones, si no que el docente realmente no le importa enseñar, nomas cobrar e irse a su casa hasta que pueda jubilarse).
12. Las materias de Español avanzado y apreciación estética y teatral tienen horario fraccionado que no es práctico, ya que al componerse de teoría y taller, no alcanza a cubrirse de manera óptima.
13. siento que las clases deberían empezar de las 9am en adelante debido que muchos vivimos lejos.

14. Considero que lo que haría un buen plan de estudios, es que se implementen materias optativas de los diversos ámbitos del teatro, para que cada alumno pueda desarrollarse más en el que es de su preferencia.
15. Que realmente el plan de estudios exija una disciplina y ética en sus actividades y los profesores den seguimiento que si se cumpla la PUA. Que la Facultad cuente con los materiales y espacios necesarios para impartir y tomar las materias que ya ofrece. Que no sean tan redundantes materias como coordinación de producción y producción ejecutiva que se dan el mismo semestre, y las separen para tomar una un semestre y otra el siguiente, o que las PUAS no sean tan idénticas.
16. Considero que nuestro plan de estudios se siente un poco estancado, si bien, tiene una buena propuesta en cuanto a las áreas de trabajo que permite trabajar, sigue siendo limitado y fuera del mercado local en el que nos desarrollamos. También pienso que los alumnos en etapa terminal, necesitamos mayor oferta de optativas y del mismo modo, un mayor acompañamiento que pueda ayudar a los alumnos a egresar con la siguiente etapa que es el mundo fuera de la universidad.
17. Considero que todo va bien, aunque como voy en segundo semestre aún no tengo suficiente conocimiento con respecto a varias cosas, si me gustaría ver más cuestiones de escritura al inicio en la formación básica para saber aquellos que puedan tener un enfoque en dramaturgia y puedan irse apoyando desde el inicio en vez de que sea en una etapa posterior.
18. Hola. Soy Marina Hernández. En cuanto al plan de estudios, como lo dije anteriormente, hay un desbalance de carga académica a partir de 5to semestre, donde tenemos materias de montaje al mismo tiempo que materias de producción, escenografía e iluminación. Son distintos procesos que a penas empezamos a conocer y es estresante no saber qué hacer. Propondría que materias tan importantes como escenografía, eliminación, vestuario y maquillaje se dividieran en dos semestres y también les den la importancia que tienen en el teatro, así mismo como las de producción y dramaturgia.
19. Se tendría que cuidar, no solo el hecho de cambiar de plan de estudio, sino también en quienes serán los responsables de impartir dichas materias. Porque no tendría

sentido que se propicien materias nuevas sin tener profesores competentes en esas áreas y dejas de evadir a aquellos que lo son y ya permanecen en la facultad. Esa es mi principal observación. Estos cambios no me tocarán a mi, pero tengo fe que le ayudaran a los demás. Amplíen el campo de visión. Un teatrero no solo son los actores. Una materia de dirección no me hará directora ni dos o tres materias me harán gestora. Mucho menos dos me harán escenógrafa. Si bien, no pondrán como obligatorias, al menos habiliten optativas que tengan que ver con estos campos para nutrir más esas áreas que están más que abandonadas en la licenciatura y solo se le da mas visibilidad a la actuación y todo a lo que en ello gira.

20. Más variedad de optativas.

21. Me gusta como le manejaron los horarios este semestre a diferencia de en primer semestre, es poco conveniente que no piensen en los alumnos a la hora de hacer horarios. Qué bueno que este semestre nos dejaron las horas seguidas y temprano en la mañana, me gustaría que se siga manejando de ese modo si es posible.

22. La escuela se centra en actoralidad, el teatro es mucho más que eso

23. Que voz y dicción no sean obligatorias si no se quiere ir hacia la actuación de forma profesional.

24. Creo necesarias las materias que nos ayuden a posicionarnos allá afuera, independientemente del área, es necesario conocer desde las posturas creadoras, de gestión y docencia. Yo considero que muchas materias están enfocadas en la creación por lo que las otras áreas se ven afectadas.

25. Crear un balance entre las materias de creación y gestión, así como entre las materias teóricas y prácticas. Algunos contenidos teóricos podrían sintetizarse en menos asignaturas, pues se vuelven redundantes, mientras que hay áreas de trabajo práctico que se ven muy por encima, por ejemplo, una mitad de semestre se destina a ver iluminación (no es suficiente), mientras que hay 4 o 5 materias distribuidas en toda la carrera sobre historia del teatro, no tiene sentido.

26. Durante el semestre pasado, en la materia de Dirección, se dio el caso en que todos los alumnos tomaron la materia con un mismo profesor. Derivado de esto, hubo una menor cantidad de atención para cada alumno y, de esta manera, no se dio una

retroalimentación adecuada por el poco tiempo del que disponíamos. Para semestres posteriores, quizá una división del grupo para materias prácticas de este estilo, podría ayudar a los alumnos y a los docentes a tener un desenvolvimiento óptimo y buena retroalimentación.

27. Faltan muchas áreas del teatro que deben tomarse en cuenta como asignatura o al menos como optativa, el teatro no solo se centra en la actuación y el plan de estudios actual le da prioridad a esa área, cuando a muchos estudiantes les interesan otras cosas.
28. Me gustaría más clases prácticas, que nos ayuden a poder llevar en esa nuestras ideas.
29. Pongan más materias de actuación, de dirección, maestros capacitados y actualizados
 - Meter alguna asignatura donde se profundice más la actuación y la dirección escénica.
 - Crear nuevas asignaturas donde relacionen la danza y la música, ya que son importantes en el teatro.
 - Docentes que realmente estén familiarizados con la materia que enseñan.
30. Que se realicen puestas en escena por parte de la misma institución en lugares recreativos con mismos estudiantes con la finalidad de crear experiencia escénica
31. En general que se den más herramientas y espacios para la formación educativa, ya que carecen de mantenimiento
32. Que el alumno tenga más capacidad de elección a donde quisiera dirigirse y que exista la posibilidad de dar de baja una materia cuando ya haya pasado una semana o para prevenir que el alumno de alta o baja de una materia tardío se brinde la información necesaria de esa materias antes.
33. Escuchar los intereses de los alumnos y Sí aplicar sus ideas, además de ayudarlos a poder desarrollarse en el campo laboral de mejor manera
34. Considero importante esto que están haciendo, el seguir indagando en las necesidades de los estudiantes, saber qué materias se necesitan implementar, ya que hay perfiles muy variados. También creo que puede servir el dar a los estudiantes más amplia de lo que abarcan las optativas antes de que las elijan, ya

que a veces no hay mucha información, y esta se brinda hasta las primeras clases del semestre.

35. El plan de estudios de la licenciatura presenta problemas estructurales que afectan el aprendizaje y la formación profesional de los estudiantes. Existe un énfasis excesivo en materias de historia, con una carga desproporcionada en la cultura griega y el periodo clásico, mientras que áreas fundamentales como la escenografía e iluminación reciben una atención insuficiente. Además, la rigidez en la oferta de materias optativas limita la posibilidad de que los alumnos diseñen su propio perfil profesional. La serialización de materias, aunque funcional en teoría, se vuelve un obstáculo cuando la oferta académica es escasa y la calidad docente no siempre es adecuada, generando rezagos innecesarios y contribuyendo a la deserción estudiantil. Sin embargo, hay partes del programa que funcionan muy bien, como el orden de materias clave: Apreciación estética y teatral, Teoría y metodología para la escena y la actuación y Filosofía y crítica del teatro. En mi opinión, representan la parte más valiosa de mi formación universitaria, pues desarrollan el pensamiento crítico y ayudan a construir una identidad estética y filosófica, aspectos esenciales para abrirse paso en un entorno artístico tan competitivo. Estas materias son vitales y su organización debería servir como modelo para la reestructuración del plan de estudios. Mientras tanto, otros aspectos, como la falta de una estructura clara en materias prácticas, la mala gestión del PET y el desconocimiento institucional sobre herramientas tecnológicas como ChatGPT, reflejan áreas de mejora urgentes. La universidad debe evolucionar para fomentar la curiosidad, la autonomía y el pensamiento crítico, en lugar de obstaculizarlos con estructuras rígidas y métodos poco efectivos.
36. Hasta ahora el plan de estudios me parece adecuado el detalle está en los docentes que las imparten
37. El plan de estudios de la licenciatura presenta problemas estructurales que afectan el aprendizaje y la formación profesional de los estudiantes. Existe un énfasis excesivo en materias de historia, con una carga desproporcionada en la cultura griega y el periodo clásico, mientras que áreas fundamentales como la escenografía

e iluminación reciben una atención insuficiente. Además, la rigidez en la oferta de materias optativas limita la posibilidad de que los alumnos diseñen su propio perfil profesional. La serialización de materias, aunque funcional en teoría, se vuelve un obstáculo cuando la oferta académica es escasa y la calidad docente no siempre es adecuada, generando rezagos innecesarios y contribuyendo a la deserción estudiantil. Sin embargo, hay partes del programa que funcionan muy bien, como el orden de materias clave: Apreciación estética y teatral, Teoría y metodología para la escena y la actuación y Filosofía y crítica del teatro. En mi opinión, representan la parte más valiosa de mi formación universitaria, pues desarrollan el pensamiento crítico y ayudan a construir una identidad estética y filosófica, aspectos esenciales para abrirse paso en un entorno artístico tan competitivo. Estas materias son vitales y su organización debería servir como modelo para la reestructuración del plan de estudios. Mientras tanto, otros aspectos, como la falta de una estructura clara en materias prácticas, la mala gestión del PET y el desconocimiento institucional sobre herramientas tecnológicas como ChatGPT, reflejan áreas de mejora urgentes. La universidad debe evolucionar para fomentar la curiosidad, la autonomía y el pensamiento crítico, en lugar de obstaculizarlos con estructuras rígidas y métodos poco efectivos.

- 38. que haya espacios entre clases para poder descansar
- 39. En teatro tengamos más espacios para las clases, más espacios para descansar, mejores horarios y más maestros, más materias involucrados con nuestra carrera
- 40. En mi opinión hasta el momento todo bien
- 41. hasta el momento está bien, a mi me agrada mi plan de estudios
- 42. Estoy satisfecho con este plan de estudios por el momento
- 43. Que sean más abiertos a otros tipos de teatro
- 44. Por el momento estoy satisfecho con mi plan de estudio pero puedo mejorar
- 45. Mas variedad de materias optativas
- 46. Me gustaria que los maestros tuvieran mas tacto con los alumnos y que hubiera mejores tratos

47. Me gustaría que se desarrolle mejor el plan de estudio en cuanto la actuación y el acondicionamiento físico, dándole mas materias relacionadas que no corten el proceso de aprendizaje de cosas mas avanzadas relacionadas por ejemplo, a las acrobacias o la actuación.
48. Más materias de actuación
49. Teatro musical
50. Considero que es necesario enfocarse a lo que los alumnos desean. Existen alumnos que no tienen ningún tipo de interés por la actuación sino por la dramaturgia y sin embargo deben cursar todas las asignaturas como si fuesen a actuar. Pienso que no se da la enseñanza adecuada y no se enfocan en lo que desean.
51. Brindar más información sobre las materias antes de tomarlas sería muy útil
52. aún no tengo ninguna
53. No lo se, quizá llevo poco tiempo para generar una opinion
54. considero que el plan de estudios esta bien, sin embargo vendrían bien algunos ajustes en en cuanto a actualizar asignaturas con las necesidades actuales del mundo del teatro.
55. crear espacios para que más personas puedan tomar diferentes materias optativas sin atrasarse o perderselas ya que muchos entran a materias optativas que no coinciden con sus horarios porque no se abrieron cuando tenían la oportunidad
56. Es todo lo que tengo que decir.
57. Por ahora, no tengo muchas sugerencias, pero pediría las actividades un poco mas practicas
58. El plan de estudios se me ha hecho bien, me he sentido muy cómodo con el plan y con los maestros que imparten las clases.
59. Me encanta.
60. Por el momento no tengo ninguna propuesta
61. Ninguno por el momento
62. Siento que la licenciatura en Teatro esta limitada en cuanto a opciones de optativa.
63. El plan de estudios está bien

64. Que los horarios estén mejor balanceados y que haya más optativas interesantes para los alumnos
65. Actualicen el plan de estudios
66. Me gustaría que vieran el teatro desde otro lado que no solo sea la actuación, pues tiene muchas áreas de donde trabajar y no solo enfocarse en ello. Desde docencia, plástica (que abarca muchas cosas), luces, gestión, creación, crítica, dramaturgia, etc.
67. Me gustaria que implementaran mas materias que tengan que ver con lo practico, poder realizar estas materias en espacios abiertos o inclusive ir a otros lugares a compartir este conocimiento.

Puntos clave

- Aumentar la variedad de asignaturas optativas
- Mayor enfoque en la práctica en ciertas asignaturas (gestión y emprendimiento)
- Incrementar clases prácticas
- Mejorar la calidad docente desde su competencia hasta su compromiso
- Balancear la carga académica, sobre todo en los últimos semestres
- Mejorar horarios y estructura de las clases
- Perfilar el currículum hacia el desarrollo profesional

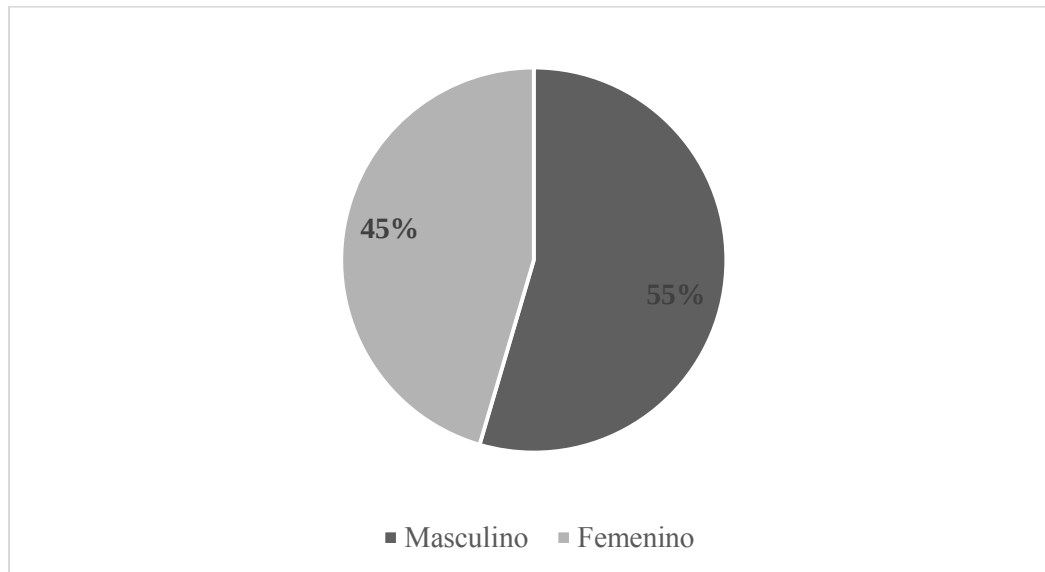
Estudio Empírico. Cuestionario Dirigido a docentes

El cuestionario dirigido a docentes fue específicamente diseñado para conocer las percepciones de los participantes respecto al plan de estudios, el mapa curricular, las asignaturas o unidades de aprendizaje y la tecnología educativa y de la información para el aprendizaje de cada programa educativo, así como las actividades para la formación integral de los estudiantes de cada programa educativo. Se conformó de 28 reactivos de opción múltiple y de respuesta abierta. Los resultados se expresan a continuación.

La muestra estuvo constituida por 11 docentes de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Como se observa en la Figura 22, 55% correspondió al sexo “Masculino” y 45% al sexo “Femenino”.

Figura 22

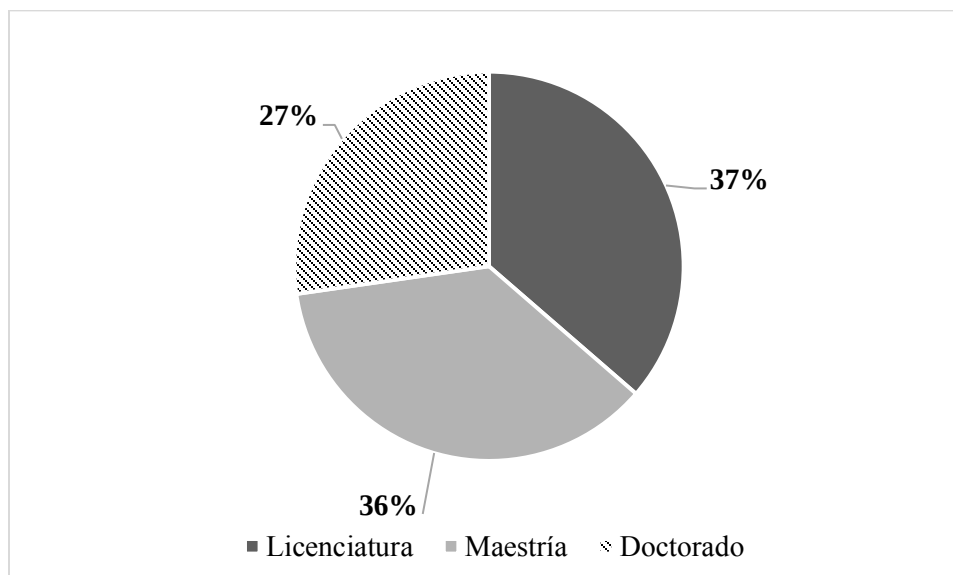
Sexo

Con base en la Figura 23, 37% cuenta con una licenciatura, 36% con una maestría y 27% con estudios de doctorado.

Figura 23

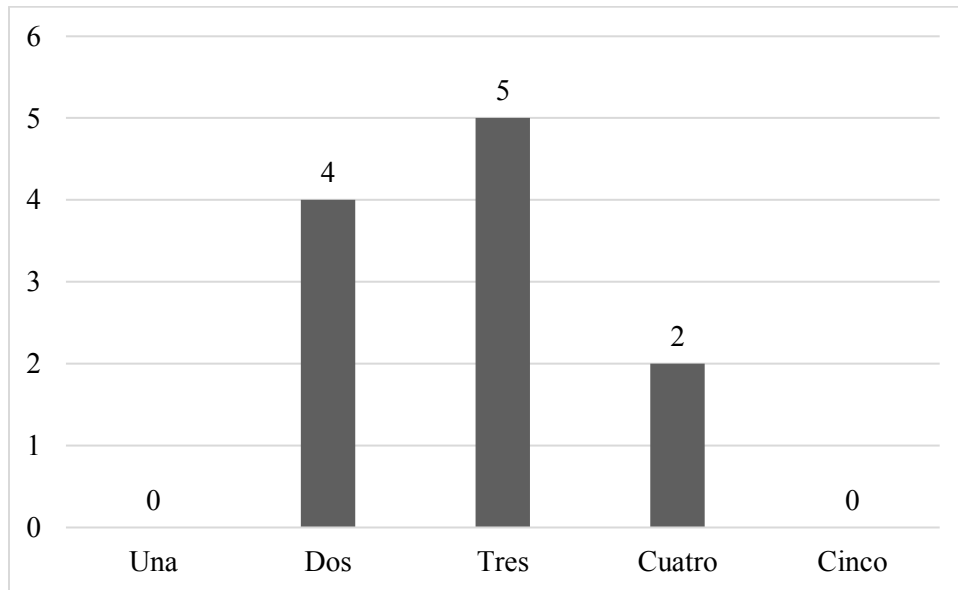
Último grado de estudios

El número de asignaturas que suelen impartir los docentes participantes varía entre dos y cuatro; se observa que la moda se ubica en “tres asignaturas”, aunque “dos asignaturas” quedó en segundo lugar (ver Figura 24).

Figura 24

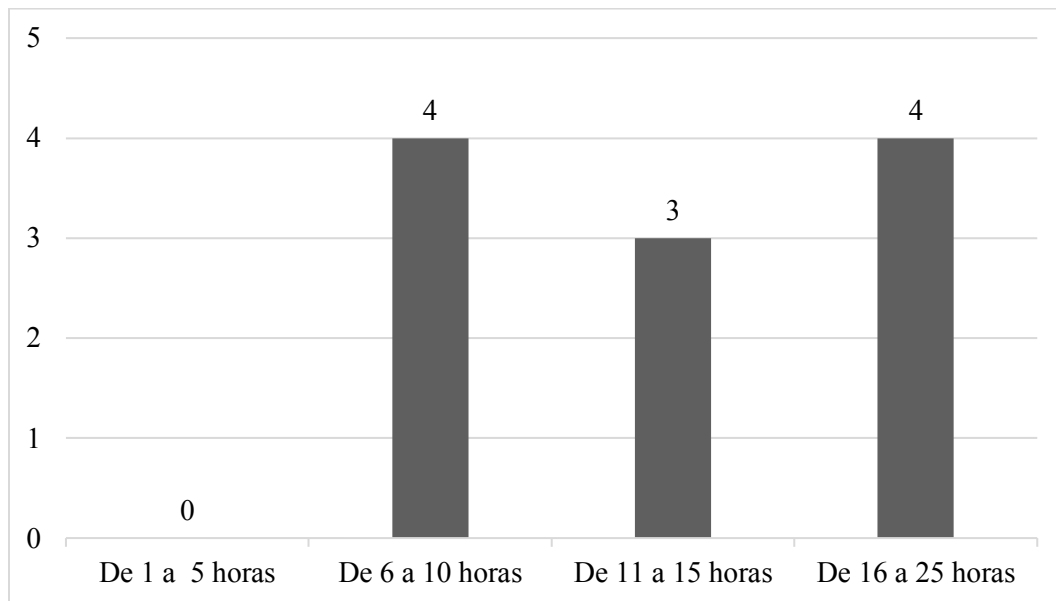
Número de asignaturas que suele impartir semestralmente en el programa educativo

Respecto al número de horas que tienden a dedicar a la enseñanza dentro del programa educativo, las respuestas tendieron a concentrarse dentro de tres clasificaciones: “De 6 a 10 horas”, “De 11 a 15 horas” y “De 16 a 25 horas”. La moda se concentró en los rangos “De 6 a 10 horas” y “De 16 a 25 horas”, 36.4% y 36.4% respectivamente (ver Figura 25).

Figura 25

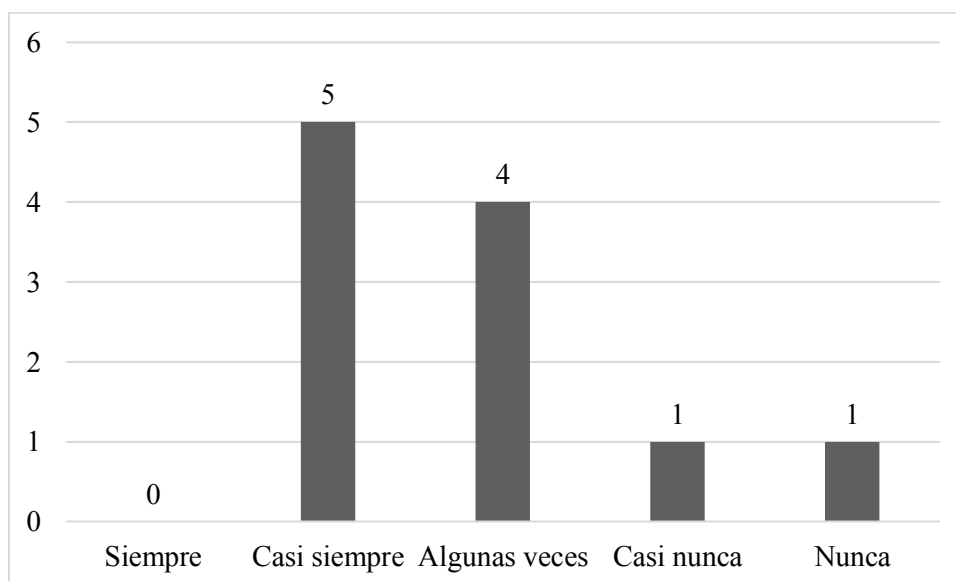
Número de horas a la semana que suele dedicar a impartir clases en el programa

Los docentes participantes señalaron la regularidad con la que los estudiantes sueñen cumplir con el perfil idóneo para la carrera, 0% señalaron “Siempre”, 45.5% “Casi siempre”, 36.4% “Algunas veces”, 9.1% “Casi nunca” y 9.1% “Nunca” (ver Figura 26).

Figura 26

Percepción respecto a la regularidad con que los estudiantes cuentan con el perfil de ingreso requerido

Acorde con la Tabla 4, los docentes evaluaron la congruencia de las competencias del perfil de egreso respecto a los requerimientos actuales de la profesión. Desde su perspectiva, el mayor porcentaje (53.8%) se concentró en la sumatoria de la categoría “Totalmente te congruente”, seguido de la categoría “Parcialmente congruente” con un 25.6%. Considérese que la competencia “Aplicar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de aprendizaje y de análisis crítico de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con responsabilidad y actitud crítica.” obtuvo porcentajes menores respecto a su congruencia con el perfil de egreso.

Tabla 4

Valoración de la congruencia de las competencias del perfil de egreso respecto a los requerimientos actuales de la profesión

Competencias	Nivel de congruencia					No tengo bases para opinar
	Totalmente congruente	Parcialmente congruente	Indeciso(a)	Poco congruente	Nada congruente	
Aplicar el lenguaje teatral a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus referentes históricos, para crear puestas en escena con originalidad, pertinencia y constancia	69.2%	15.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto y la aplicación de	46.2%	38.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado con eficacia y visión emprendedora.

Aplicar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de aprendizaje y de análisis crítico de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con responsabilidad y actitud crítica.

provocar la reflexión en	46.2%	23.1%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%
torno a la disciplina y una						
mayor comprensión del						
fenómeno teatral con						
responsabilidad y actitud						
crítica.						
Total	53.8%	25.6%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%

Los 11 docentes participantes justificaron sus respuestas respecto a la distribución de sus respuestas de donde se extraen los siguientes puntos principales: (1) Se determinaron tres áreas clave de formación (problemática teórica, gestión de proyectos y docencia); (2) Necesidad de reforzar el pensamiento crítico; (3) Actualización de las competencias para ajustarlas al panorama actual; (4) Asegurar la formación integral; (5) Incluir habilidades digitales; (6) Integrar competencias en gestión, creación y docencia para adaptarse al mercado estatal y regional; y (7) Carencias en la práctica identificadas en la cantidad de personal, infraestructura y otros recursos.

Listado bruto de respuestas

1. En la actualidad requerimos artistas capacitados en estas tres principales áreas, problematización teórica del quehacer teatral, gestión de proyectos y docencia. Pues son las principales áreas de trabajo existentes para nuestros egresados.
2. Son pocos los estudiantes con pensamiento crítico y autogestivo .

3. Las competencias han sido elaboradas de acuerdo a un estudio diagnóstico que en su momento nos daba un panorama de la actividad teatral en la región. Ese panorama tiende a cambiar con el tiempo, por lo tanto hay que ajustar las competencias.
4. En general, las competencias de egreso tienen una congruencia con las demandas actuales de la profesión. La práctica teatral y la formación en lenguaje son necesarias para garantizar la calidad artística, mientras que la gestión de proyectos se ajusta a la necesidad de inserción en el ámbito profesional. Finalmente, la capacidad de análisis crítico y reflexión asegura una formación integral que le permite a los egresados hacer una aportación significativa al desarrollo del teatro en el contexto regional y nacional. Sin embargo, se podría reforzar el currículo del egresado con competencias complementarias en tecnologías aplicadas al teatro.
5. Las competencias de egreso son altamente congruentes puesto que los profesionales del teatro deben, necesariamente, tener una visión crítica del entorno para crear puestas en escena acordes a las necesidades de la comunidad y del público que asiste a dichos espectáculos.
6. Abordan aspectos esenciales como el lenguaje teatral, la gestión de proyectos y el análisis crítico, es necesario profundizar en habilidades digitales, estrategias de autogestión y adaptación a nuevos formatos escénicos que responden a las transformaciones culturales y las demandas del mercado contemporáneo.
7. El contexto del quehacer teatral en la región no se ha modificado mucho desde que se plantearon las competencias de egreso del plan anterior, por lo que considero siguen siendo los tres ejes fundamentales que debemos manejar para poder desarrollarnos profesionalmente
8. Considero que por el momento el campo teatral de Baja California demanda de manera importante que el licenciado en teatro cumpla con los tres ejes mencionados en las respuestas. Esos tres puntos que resumiría en gestión, creación y didáctica o docencia, digamos, han sido muy bien atendidos y se refleja en las generaciones que la licenciatura en teatro ha venido egresando desde sus inicios. Si bien, comienza a surgir la necesidad de fortalecer la cuestión teórica-

académica para generar cuadros de investigación, crítica y archivo, así como todo lo relacionado con la producción y procuración de fondos.

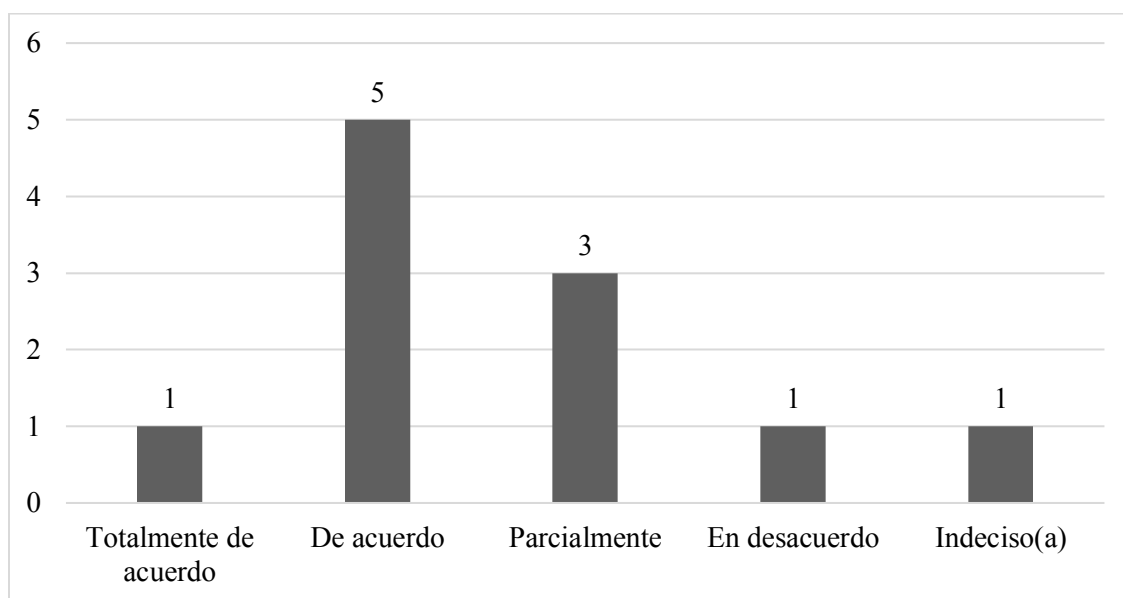
9. Las dos primeras competencia me parecen totalmente congruente, ya que la mayoría de nuestros egresados son capaces de aplicar el lenguaje teatral y llevar a cabo proyectos artísticos escénicos sin dificultad; sin embargo, con respecto al ejercicio crítico que aporte al desarrollo del campo teatral, creo que no existen materias o los métodos de enseñanza distan mucho de poder aportar al crecimiento del pensamiento crítico.
10. Falta reforzar áreas con materias específicas.
11. En términos teóricos, la Facultad establece que durante la carrera los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos del lenguaje, diseñar e implementar proyectos y reflexionar sobre su profesión; sin embargo y desde mi experiencia, considero que en la práctica estas competencias sobrepasan la realidad de nuestra unidad académica. Carencias que van desde personal de apoyo, infraestructura, presupuestos, entre otros.

Acorde a la Figura 27, 9.1% de los docentes manifestaron estar “Totalmente de acuerdo” respecto a que las competencias del perfil de egreso se atienden las actuales necesidades y problemáticas sociales, 45.5% “De acuerdo”, 27.3% parciales, 9.1% “En desacuerdo” y 9.1% indecisos.

Figura 27

Medida en que las competencias del perfil de egreso se atienden las actuales necesidades

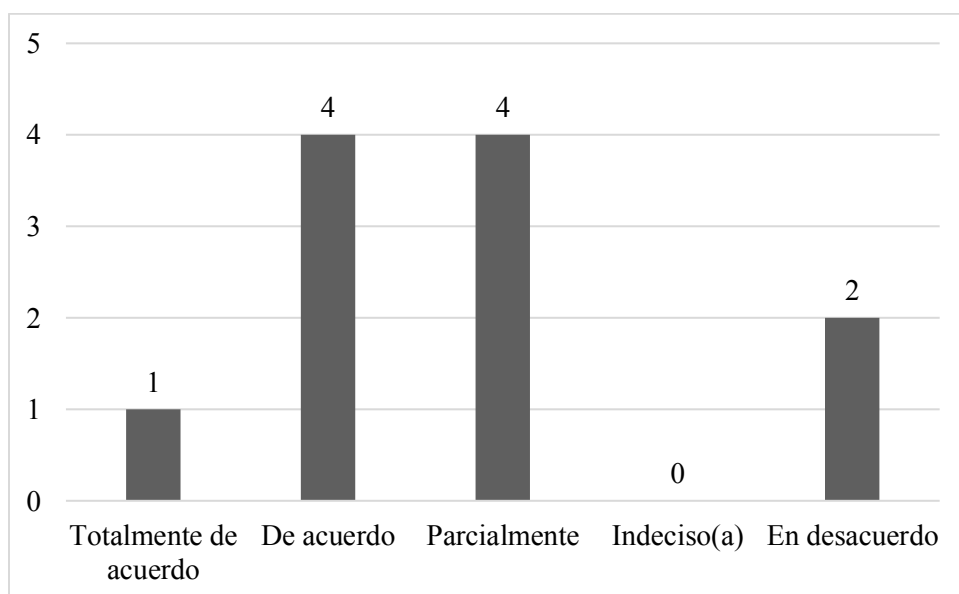
y problemáticas sociales

Acorde a la Figura 28, 9.1% de los docentes se mostraron “Totalmente de acuerdo” respecto a que la adecuación de la distribución y seriación de las asignaturas en el mapa curricular, 36.4% “De acuerdo”, 36.4% parciales, 0% indecisos y 18.2% en desacuerdo.

Figura 28

Medida en que considera que la distribución y seriación de las asignaturas en el mapa curricular es adecuada

Los 11 docentes participantes justificaron sus respuestas respecto a la distribución de sus respuestas de donde se extraen los siguientes puntos principales: (1) Revisión de la malla curricular para incluir lenguajes contemporáneos del teatro y elementos como la sonorización; (2) Ajustar la distribución de la carga horaria y la secuencia de las asignaturas para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias; (3) Fomentar la transversalidad; (4) Incorporar la enseñanza lineal de la historia del teatro de la antigüedad a la contemporaneidad; (5) Mejorar la funcionalidad del proyectos escénico terminal a través de evitar la fragmentación ocasionada por múltiples docentes; y (6) Incluir formación orientada a la comercialización del trabajo.

Listado bruto de personas

1. Se deben de repensar las materias que crean la malla curricular, involucrando de manera más clara los lenguajes contemporáneos del teatro y no dejarlos en el campo optativo.
2. Académicamente faltan algunos rublos importantes sobre el quehacer teatral por ejemplo la sonorización
3. Creo que hay que revisar el mapa curricular, y basados en la experiencia, hacer los ajuste correspondientes.
4. El mapa curricular presenta una congruencia adecuada tanto en sentido horizontal como vertical. No obstante, considero fundamental revisar el contenido de las asignaturas para garantizar que la distribución de horas sea suficiente para desarrollar las competencias previstas en cada curso y/o etapa correspondiente.
5. Creo que debe existir una mayor transversalidad y diálogo entre las materias teóricas y las prácticas.
6. Permite una progresión lógica desde los fundamentos teóricos y prácticos hacia niveles más complejos de análisis, creación y gestión teatral.
7. La distribución de las materias de Historia del teatro y las ideas no aporta los conocimiento necesarios para el desarrollo de otras materias. Debería dar inicio con las antigüedad y cerrar con la contemporaneidad. Considero también que hay semestres con muchas carga de realización de proyectos. Igualmente, el proyecto escénico terminal no ha sido funcional en la práctica, pues no se entiende como tal,

y al asignarse a 5 docentes diferentes, se convierten en 5 materias y no en un proyecto escénico terminal

8. Considero que están bien distribuidas y bien seriadas las materias. Si acaso, valdría la pena considerar distribuir las materias históricas de pasado a presente, pues al revisar los temas es importante contar con referentes clave del pasado, lo cual, haría más enriquecedora la materia.
9. Mi comentario va en relación a las materias de historia donde me parece pertinente que se pueda ver la historia lineal en una evolución, creo que causa confusión no empezar por teatro grecolatino o antiguo para después avanzar al contemporáneo, además que hacen falta más materias que permitan la organización grupal o el trabajo en equipo.
10. En algunas áreas podría modificarse la seriación para una mejor comprensión de la información.
11. En las asignaturas de Historia, me parece complejo entender lo disruptivo del teatro contemporáneo si no se tiene conocimiento y perspectiva de sus antecedentes. Como docente y creador escénico reconozco en el teatro contemporáneo, así como en las nuevas generaciones de creadores, un especial interés por abordar la escena desde el cuerpo (incluso por encima del trabajo de la voz); pero nuestro mapa curricular considera tres asignaturas para el trabajo de voz, mientras solo una es la que hace énfasis en el trabajo físico, una distribución obsoleta. Finalmente, veo generaciones que egresan sin saber comercializar su producción artística, cuando la realidad en el campo laboral requiere de artistas-vendedores; dejando un área inexplorada en nuestra facultad, asignaturas cada vez más importantes en el contexto actual de nuestra sociedad.

Acorde con la Tabla 5, los docentes evaluaron la medida en que las asignaturas del programa de estudios atienden o contribuyen adecuadamente en el logro de las competencias del perfil de egreso del programa educativo. Desde su perspectiva, el mayor porcentaje (38.5%) se concentró en la sumatoria de la categoría “Adecuadas”, seguido de la categoría “Parcialmente” con un 30.8%. La particularidad fue que todos los tipos de asignaturas mostraron el mismo porcentaje de distribución en las categorías (“Totalmente

adecuadas”= 15.4%, “Adecuadas”= 38.5%, “Parcialmente”= 30.8%, “Inadecuadas”= 0%, “Totalmente inadecuadas”= 0%).

Tabla 5

Medida en que las asignaturas del programa de estudios atienden o contribuyen adecuadamente en el logro de las competencias del perfil de egreso del programa educativo

Tipo	Nivel de congruencia				Totalmente inadecuadas
	Totalmente adecuadas	Adecuadas	Parcialmente	Inadecuadas	
Asignaturas de la etapa básica	15.4%	38.5%	30.8%	0.0%	0.0%
Asignaturas del área disciplinar	15.4%	38.5%	30.8%	0.0%	0.0%
Asignaturas del área terminal	15.4%	38.5%	30.8%	0.0%	0.0%
Total	15.4%	38.5%	30.8%	0.0%	0.0%

Los docentes sustentaron sus respuestas a través de un ítem abierto, de donde se extrajeron los siguientes puntos principales: (1) Agregar trabajo corporal en la etapa básica; (2) Balance entre materias teóricas y prácticas; (3) Revisar la carga horaria y las estrategias pedagógicas; (4) Aumentar asignaturas de producción escénica en la etapa terminal; (5) Vigilar la articulación de los contenidos y su aplicación para que se cumplan las competencias; y (6) Considerar asignaturas optativas que deberían ser obligatorias; y (7) Énfasis del desarrollo de la creatividad en la primera etapa de formación.

Listado bruto de respuestas

1. En la etapa básica se hace cero hincapié en el trabajo corporal; en la disciplinar se podría pensar en una etapa de mayor perfil profesional, ayudando a bajar la carga académica del alumno y a la vez incentivar hacia una decisión de perfil y en la etapa terminal se requieren repensar el formato de la puesta en escena terminal.
2. Debería de existir una redistribución de las materias para acertar en el aspecto de la teoría y la praxis

3. El mismo argumento de la pregunta anterior.
4. La estructura curricular presenta una adecuada organización de contenidos, permitiendo una formación integral en el ámbito teatral. No obstante, sería pertinente revisar la distribución y el enfoque de algunas asignaturas para asegurar que la carga horaria y las estrategias pedagógicas favorezcan el desarrollo pleno de las competencias establecidas en el perfil de egreso.
5. En la etapa terminal debe haber un mayor número de asignaturas destinadas a la producción escénica y redacción de proyectos teatrales.
6. Considere que las asignaturas del programa de estudios son adecuadas para contribuir al logro de las competencias del perfil de egreso, ya que abordan los conocimientos teóricos, prácticos y de gestión necesarios para la formación integral en el ámbito teatral. Sin embargo, su efectividad depende de cómo se articulan los contenidos y de la capacidad del estudiante para aplicar estos aprendizajes en contextos reales.
7. Un alto porcentaje de las materias están enfocadas solamente en el desarrollo de la primera competencia de egreso.
8. Según la propuesta del programa sí veo adecuadas las materias que se proponen y también las etapas en que están distribuidas. La primera etapa orientada a la formación integral, con algunas materias del tercer semestre que ya comienzan a ser la antesala de las materias más especializadas, luego la etapa donde se ve el enfoque muy especializado, y finalmente el refuerzo de los aprendizajes.
9. También me parece que hay materias que deberían ser parte del programa obligatorio y no sólo de optatividad.
10. En la etapa terminal es muy abierto el plan con las optativas.
11. Los estudiantes en etapa básica suelen llegar ávidos de crear, considero que sobre todo en esta etapa hace falta incentivar más ese espíritu creativo, el teatro visto desde cualquiera de sus vertientes es creación y se aprende sobre todo haciendo.

Con base en la Tabla 6, los docentes evaluaron la medida en que las asignaturas del programa educativo son suficientes para cumplir con el programa de estudio. Desde su perspectiva, el mayor porcentaje (30.8%) se concentró en la sumatoria de las categorías

“Totalmente suficientes” y “Parcialmente”, seguido de la categoría “Suficientes” con un 28.2%. Dentro de la categoría “Totalmente suficientes” resaltan con el menor porcentaje (23.1%) dos tipos de asignaturas: “Asignaturas del área disciplinar” y “Asignaturas del área terminal”.

Tabla 6

Medida en que considera que las asignaturas del programa educativo son suficientes para cumplir con el programa de estudio

Tipo	Nivel de suficiencia				Totalmente inadecuadas
	Totalmente adecuadas	Adecuadas	Parcialmente	Inadecuadas	
Asignaturas de la etapa básica	15.4%	46.2%	15.4%	7.7%	0.0%
Asignaturas del área disciplinar	7.7%	61.5%	7.7%	7.7%	0.0%
Asignaturas del área terminal	7.7%	53.8%	23.1%	0.0%	0.0%
Total	10.3%	53.8%	15.4%	5.1%	0.0%

Los docentes participantes justificaron sus respuestas a la medida en que las asignaturas del programa educativo son suficientes para cumplir con el programa de estudio con base en los siguientes puntos principales: (1) Falta agregar asignaturas que fomenten la investigación en habilidades corporales y nuevas teatralidades; (2) Ajustes para lograr una alineación con el mercado laboral; (3) En formación básica se descuidan áreas como diseño, dramaturgia y dirección; (4) Insuficiencia de asignaturas en docencia y crítica; (5) Falta suficiencia y claridad en las optativas de la etapa final; y (6) Necesidad de dar mayor énfasis a asignaturas que trabajen el cuerpo y la creación escénica.

Listado bruto de respuestas

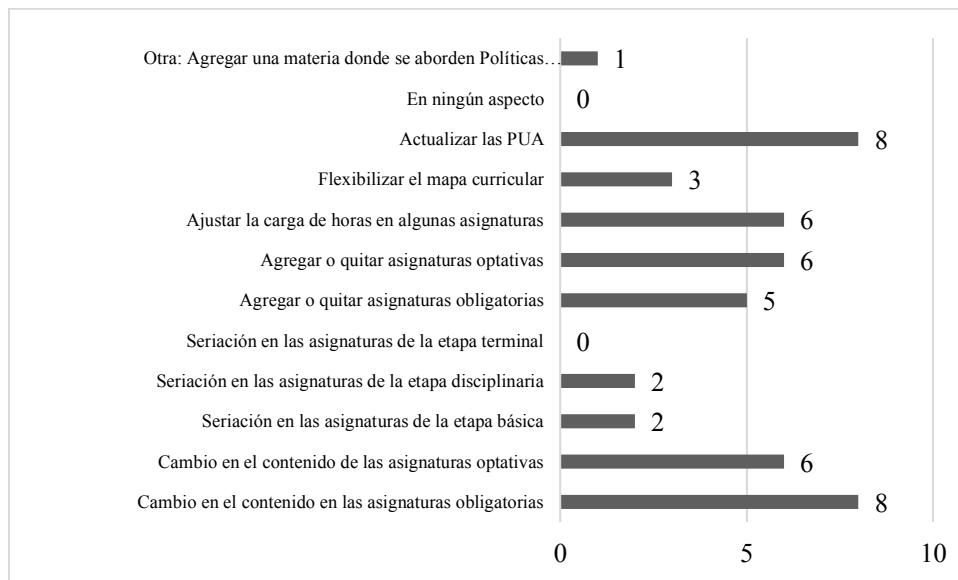
1. Faltan materias que incentiven la investigación y desarrollo de habilidades corporales, teorización sobre nuevas teatralidades y fortalecimiento del campo de gestión.
2. Para cumplir con el plan de estudios técnicamente se cumple, pero justo es necesario un reajuste al plan de estudios
3. Habría que revisar, de nuevo, para ver si lo que los egresados requieren para el mundo laboral es lo que impartimos.
4. n/a
5. La etapa básica está casi enteramente enfocada en el desarrollo de habilidades interpretativas, omitiendo otras áreas de creación como el diseño, la dramaturgia, la dirección. Las materias de ""tronco común"" del primer semestre son conocimiento que no tienen ningún impacto relevante en el desarrollo del alumnado. La carga de materias enfocadas a la docencia y crítica son insuficientes, a pesar de que en la presentación del plan se muestran como nueve, en realidad solamente son tres, ya que los conocimientos de historia del teatro y las ideas son conocimientos aplicables a todas las competencias de egreso.
6. Considero que son suficiente en tanto que muestran al teatro parcelado,
7. En la etapa terminal hay una libertad por las materias optativas pero les falta un perfil claro.
8. Reitero la importancia de la existencia de asignaturas enfocadas en el movimiento escénico, en el trabajo corporal, en la creación escénica desde la fisicalidad; es la falta de estas que me hace considerar que las asignaturas del programa en etapa básica son parcialmente suficientes.

Como se observa en la Figura 29, a través de un ítem de selección múltiple se solicitó a los docentes señalar los aspectos en los que consideran que se deberían realizar mejoras al mapa curricular del plan de estudios, los porcentajes presentados se basan en las frecuencias acumuladas (47). El mayor porcentaje (17%) se concentró en las opciones “Actualizar las PUA” y Cambio en el contenido de las asignaturas obligatorias”, mientras que el segundo lugar (12.8%) se repitió en tres opciones “Ajustar la carga de horas en algunas asignaturas”, “Agregar o quitar asignaturas optativas” y “Cambio en el contenido

de las asignaturas optativas”.

Figura 29

Aspectos en los que considera que se deberían realizar mejoras al mapa curricular del plan de estudios

Los docentes sustentaron sus respuestas a través de los siguientes puntos extraídos de sus respuestas brutas: (1) Necesidad de actualizar el programa para responder a las necesidades contemporáneas; (2) Incrementar la flexibilidad curricular para que los estudiantes adapten su formación a sus intereses y fomentar su especialización; (3) Ajustar la carga horaria de algunas asignaturas; (4) Incluir nuevas asignaturas que respondan al mercado laboral (ej. doblaje y crítica teatral); (5) Integrar herramientas digitales; y (6) Aumentar las horas dedicadas a temas de pedagogía y políticas culturales.

Listado bruto de respuestas

1. La actualización y flexibilización del programa de estudios de la licenciatura en teatro es fundamental para responder a las necesidades contemporáneas del ámbito teatral y formar profesionales capaces de enfrentar los retos del mundo laboral actual. El teatro es un arte en constante evolución, influenciado por nuevas corrientes artísticas, perspectivas sociales y avances tecnológicos. Actualizar el contenido garantiza que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades

pertinentes y actualizados, favoreciendo su inserción en el medio profesional. Permitir trayectorias académicas más flexibles fomenta la especialización y el desarrollo de intereses individuales. También empodera al estudiante para construir su propio camino profesional. Las PUA deben reflejar metodologías pedagógicas actuales y contenidos relevantes para garantizar que la formación sea pertinente, dinámica y significativa.

2. Existen clases que por la práctica es necesario más horas para cumplir los objetivos didácticos. Así como hace falta algunas áreas del teatro por cubrir, como la iluminación, la sonorización, la mecánica teatral, etc.
3. Ahora hay otras necesidades en el campo laboral, a las que había cuando se hizo este programa.
4. Con base en mi experiencia, considero que el mapa curricular del plan de estudios podría mejorarse en varios aspectos clave. Es fundamental revisar y actualizar el contenido de las asignaturas obligatorias y optativas para asegurar su pertinencia y alineación con las tendencias actuales del ámbito teatral. Asimismo, la seriación de las asignaturas en las etapas básica y disciplinaria podría optimizarse para fortalecer la progresión en el desarrollo de competencias. También sería recomendable evaluar la carga horaria de algunas materias para garantizar que sea adecuada para el aprendizaje esperado. Además, flexibilizar el mapa curricular permitiría a los estudiantes adaptar su formación a sus intereses y necesidades. Finalmente, actualizar los Programas de Unidad de Aprendizaje (PUA) contribuiría a mejorar la calidad académica y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Muchos de los planes de unidad académica deben obligatoriamente actualizarse. Se deben agregar algunas materias optativas que respondan a las necesidades profesionales actuales, como en el caso del doblaje. Las materias teóricas deben reforzar los contenidos de crítica teatral.
6. Es fundamental para alinear los contenidos con las nuevas tendencias teatrales, integrar herramientas digitales aplicadas a la creación escénica y reforzar las

estrategias de gestión cultural . Esto permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades más acordes a los requerimientos actuales del campo profesional.

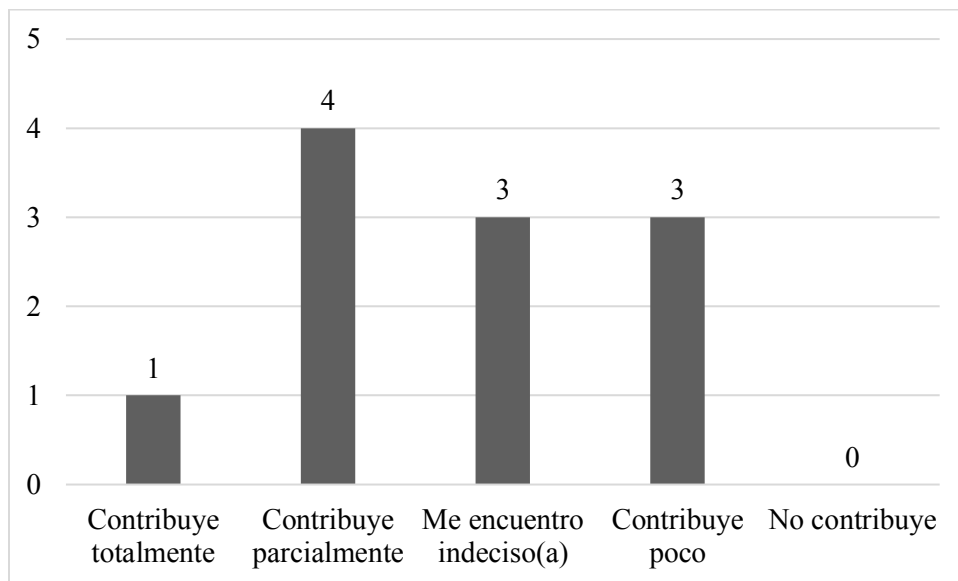
7. Debemos crear un programa con flexibilidad real. Los alumnos no pueden ser tratados solo como interpretes durante 3 semestres. Tenemos interesados que desde la entrevista nos explican cual es su perfil de interés, y tener a alguien interesado en la gestión o el diseño obligado durante tres semestres a actuar, evaluando sus capacidades desde su capacidad escénica vocal o su residencia física, hace que los alumnos abandonen su perfil, o pasen una etapa básica sintiendo que no son capaces. La oferta de optativas limita mucho la capacidad de desarrollar los perfiles específicos que interesan al alumnado.
8. Considero que las áreas relacionadas con la Pedagogía podrían tener más horas, ya que es uno de los puntos fuertes en el campo laboral para un egresado. También, el tema de las Políticas Culturales es un tema importante, complejo y que atraviesa el quehacer del egresado, sería bueno comenzar a entender en la licenciatura toda esa cuestión, tanto en lo teórico como en lo práctico.
9. Solo podría hablar de las materias que imparto, considero que faltó más trabajo colegiado en el plan 2018-2 por el número de diseñadores que firmaron las PUAS, diversificar la oferta en materias optativas con técnicas específicas.
10. A partir de las últimas generaciones, podemos ver los resultados y repensar qué podrían cambiar para que corresponda con las necesidades actuales.
11. Creo que el mapa curricular debe responder al perfil de nuestra comunidad estudiantil, mis argumentos son los mismos que en las preguntas anteriores; la fuerte inclinación de las nuevas generaciones y el teatro contemporáneo, de abordar la escena desde el movimiento; la necesidad de capacitar a nuestros egresados con los conocimientos para comercializar su obra; y en este caso agrego la flexibilidad en el mapa curricular para ser adaptado a los estudiantes según el perfil de cada uno; todo ello representaría mejoras al plan de estudios que marcarían un estándar alto de competitividad en el mercado laboral.

En referencia a la afirmación respecto a que las actividades que se promueven en la facultad, relacionadas a la cultura emprendedora, contribuyen en la formación integral de

los estudiantes, 9.1% de los docentes seleccionaron “Contribuyen totalmente”, 36.4% “Contribuyen parcialmente”, 27.3% “Me encuentro indeciso”, 27.3% “Contribuyen poco” y 0% “No contribuye” (ver Figura 30).

Figura 30

Medida en que considera que las actividades relacionadas con la cultura emprendedora promovidas por la facultad favorecen la formación integral de los estudiantes

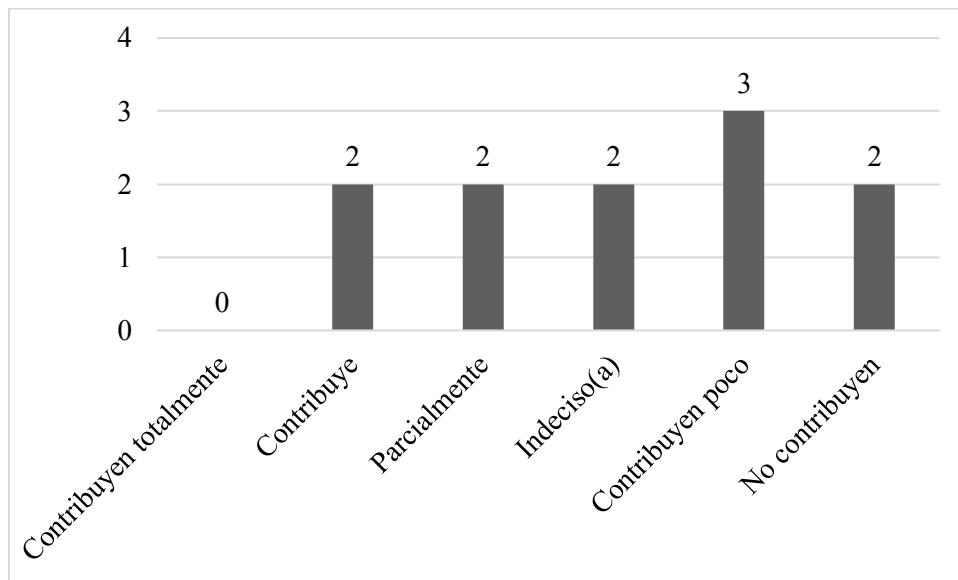

De acuerdo con la Figura 31, 0% refirieron que las actividades artísticas y culturales que se promueven en la facultad “Contribuyen totalmente” con la formación integral de los estudiantes, mientras que el 18.2% señalaron “Contribuyen”, 18.2% “Parcialmente”, 18.2% “Indeciso(a)”, 27.3% “Contribuyen poco” y 18.2% “No contribuyen”.

Figura 31

Medida en que considera que las actividades artísticas y culturales que se promueven en

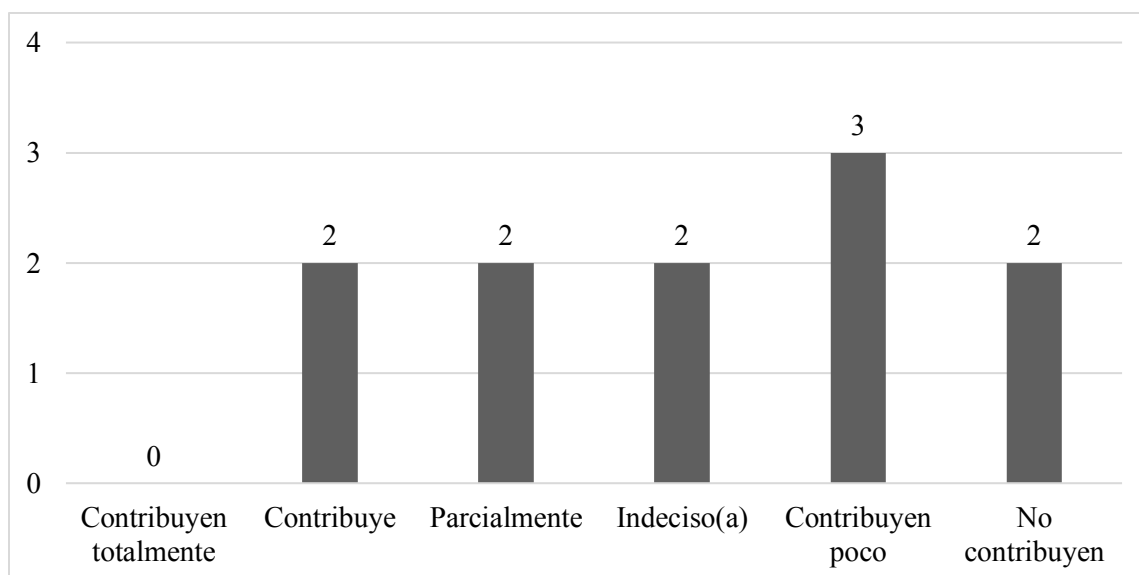
la facultad contribuyen en la formación integral de los estudiantes

De acuerdo con la Figura 32, 0% refirieron que las actividades deportivas que se promueven en la facultad “Contribuyen totalmente” con la formación integral de los estudiantes, mientras que el 18.2% señalaron “Contribuyen”, 18.2% “Parcialmente”, 18.2% “Indeciso(a)”, 27.3% “Contribuyen poco” y 18.2% “No contribuyen”.

Figura 32

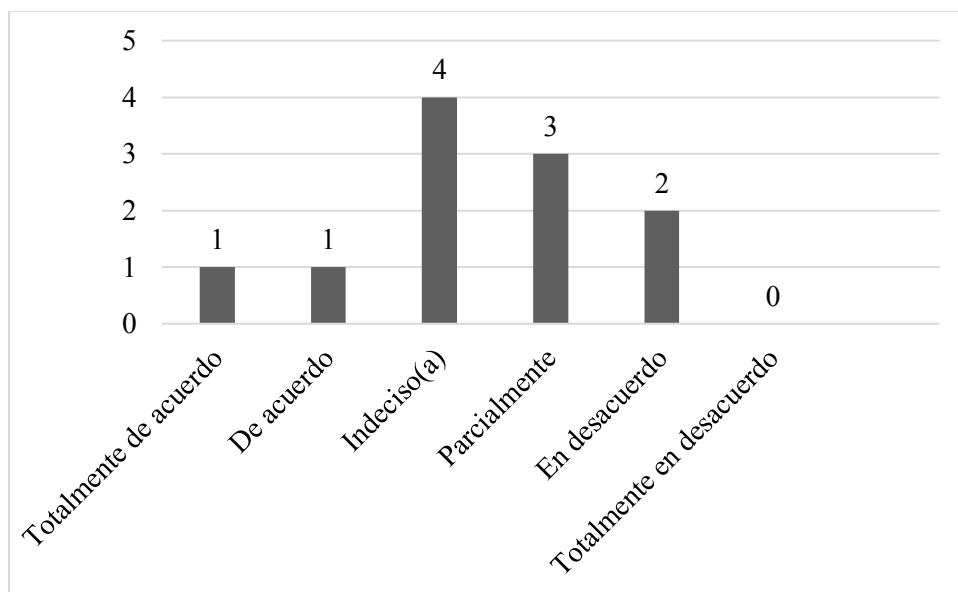
Medida en que considera que las actividades deportivas que promueve la facultad contribuyen en la formación integral de los estudiantes

También se les preguntó a los docentes si consideran que en los PUA de las asignaturas que imparten se promueve de manera adecuada el aprendizaje del idioma inglés. 9.1% contestaron “Totalmente de acuerdo”, 9.1% “De acuerdo”, 36.4% señalaron “Indeciso(a)”, 27.3% “Parcialmente”, 18.2% eligieron “En desacuerdo” y 0% señalaron “Totalmente en desacuerdo” (ver Figura 33).

Figura 33

Medida en que considera que en los PUA de las asignaturas que imparte se promueve de manera adecuada el aprendizaje del idioma inglés

Asimismo, se les solicitó sustentar su elección de respuesta ante el ítem pasado, a continuación, se enlistan los puntos principales extraídos: (1) Señalan que no se promueve el inglés en las asignaturas; (2) Se evidencia que un 80% de las lecturas son en español, con lecturas en inglés limitadas y complicadas para los estudiantes; (3) Existe una percepción respecto a que el inglés puede ser de beneficio pero no hay una línea estratégica clara ni consenso; (4) Se señala que hay asignaturas en inglés en el plan pero que nunca se han impartido; y (5) Se menciona que solo se señalan las referencias de material en inglés pero no se utilizan.

Listado bruto de respuestas

1. No se promueve el uso del idioma inglés.

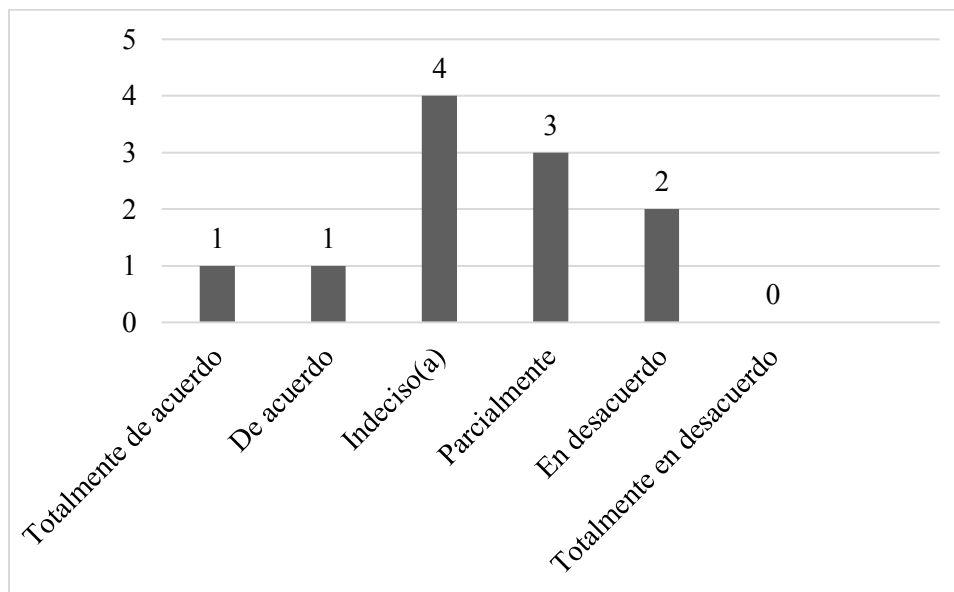
2. No se da contenido en idioma inglés
3. Creo que hay solo una materia, y es optativa, en idioma inglés.
4. Dado que mis asignaturas son eminentemente prácticas en idioma español, considero que estoy parcialmente de acuerdo con la promoción del aprendizaje del idioma en los PUA de las asignaturas que imparto. Aunque no he incorporado específicamente el inglés como parte central de los contenidos, sería relevante evaluar si hay oportunidades para integrar el idioma en el contexto de la práctica teatral, como en la lectura de textos en inglés o en la participación en proyectos binacionales, sin que ello reste a la naturaleza práctica del curso.
5. Las clases que imparto están enfocadas al perfeccionamiento de la voz y dicción de la lengua materna.
6. Me considero indecisa porque, aunque en algunas asignaturas se pueden incluir textos, referencias o terminología en inglés, no existe un enfoque sistemático o explícito para fortalecer el aprendizaje del idioma. Además, la promoción del inglés depende en gran medida de la naturaleza de cada materia y del acceso a materiales actualizados en ese idioma.
7. No es en ningún momento solicitado, propuesto o requerido
8. Estoy indeciso porque más del 80 por ciento de las lecturas de mis materias son en español, y las pocas lecturas en inglés han sido complicadas para los alumnos ya que la mayoría no lee el idioma. Entonces, las materias que imparto no exigen tanto el conocimiento del inglés, y por otro lado, los alumnos no estarían preparados para llevarlas si tuvieramos más contenido en inglés.
9. Aunque existen materias en inglés en el plan de estudios, en mi experiencia nunca se han impartido. Del plan de estudios anterior 2006-2 llegué a ver montajes en idioma inglés.
10. No veo que se solicite el idioma en la mayoría de las materias.
11. Encuentro que la única forma en la que se promueve el aprendizaje del idioma inglés dentro de las PUA's es a través de sus referencias bibliográficas. Incluso como docente hay cierto material documental que solo se encuentra en dicho

idioma, siendo este otro reto en el idioma al que se podrían enfrentar los estudiantes en mis asignaturas.

Se les preguntó a los docentes si consideran que el nivel de dominio del idioma inglés que se solicita a los estudiantes es suficiente. 9.1% contestaron “Totalmente de acuerdo”, 9.1% “De acuerdo”, 36.4% “Indeciso(a)”, 27.3% “Parcialmente”, 18.2% “En desacuerdo” y 0% “Totalmente en desacuerdo” (ver Figura 34).

Figura 34

Medida en que considera que el nivel de dominio del idioma inglés que se solicita a los estudiantes es suficiente

Los docentes sustentaron sus respuestas con base en los puntos enlistados a continuación: (1) Se señala que la falta de dominio del inglés puede limitar las oportunidades laborales, sobre todo en un contexto internacional; (2) Se considera que el nivel puede ser suficiente para trabajar en México pero que puede traer desafíos en el desarrollo profesional (como estudios avanzados y colaboraciones internacionales); (3) Se sugiere revisar el nivel de inglés solicitado y alinearlo a la demanda laboral; y (4) Elevar el nivel de inglés también se justifica con el hecho de estar en una universidad fronteriza.

Listado bruto de respuestas

1. Desconozco realmente el impacto de esto en el campo laboral.

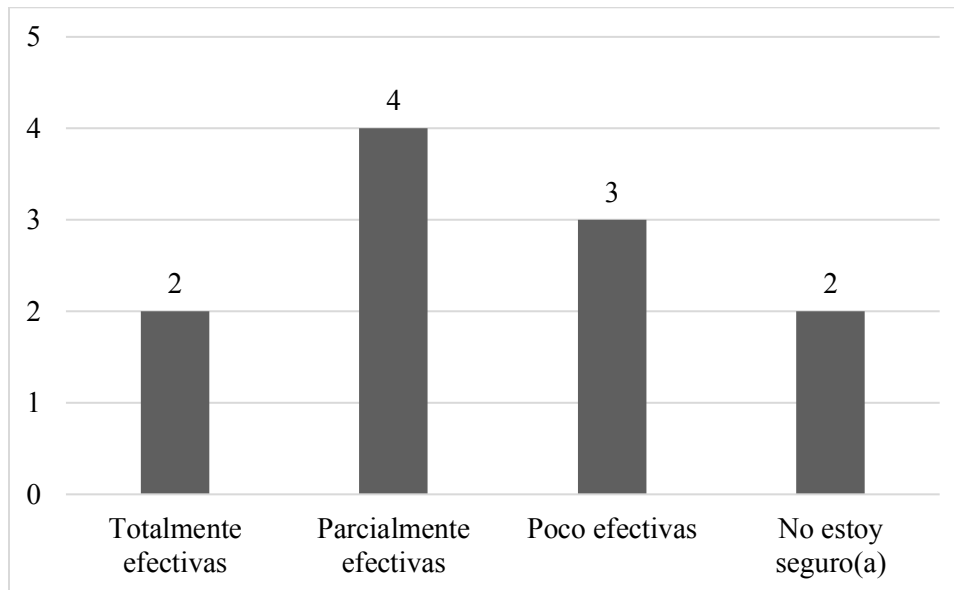
2. No se pide que se integre el idioma inglés en las clases
3. Es bajo el nivel, sin embargo, a veces es impedimento para que el egresado se titule. Es una paradoja.
4. Puede ser que el nivel requerido pueda ser adecuado para ciertas áreas del programa, pero es importante asegurarse de que realmente responda a las necesidades del perfil de egreso y a las exigencias del campo profesional. El teatro es una disciplina con proyección internacional, por lo tanto un nivel más sólido de inglés podría ampliar las oportunidades de los egresados en términos de acceso a literatura especializada, participación en proyectos internacionales y desarrollo profesional en distintos contextos. Por ello, sería recomendable revisar si el nivel exigido es suficiente o si se requiere un ajuste en los requisitos o estrategias de formación en este idioma.
5. Creo que se debe fomentar, por lo menos, la lectura de textos en inglés en las clases.
6. No he tenido la oportunidad de apreciarlo.
7. El desarrollo profesional en nuestra localidad no exige el dominio del inglés, y su dominio no significa forzosamente la posibilidad de ampliar las posibilidades de desarrollo, ya que hay muchos mas factores involucrados en el trabajo binacional
8. A mi me parece que es suficiente para llevar la profesión en México. Pero al no contar con mayor dominio del inglés, se cierra el horizonte en muchos aspectos que este campo ofrece. En temas de continuar estudios, hacer residencias, movilidad laboral, colaboraciones o la fronterización del trabajo que se realice.
9. Es un nivel estandar.
10. Se ofrece poco material en inglés, por lo tanto es poca la exigencia.
11. Especialmente al ser nosotros una universidad fronteriza, creo que el nivel de inglés tuviera que ser más alto, pues abriría más oportunidades para colaborar en programas extranjeros.

Se solicitó a los participantes valorar el nivel de efectividad de las actividades que se realizan en la facultad para promover el uso de la tecnología educativa y de la información para el aprendizaje. 18.2% señalaron “Totalmente efectivas”, 36.4% “Parcialmente

efectivas”, 27.3% “Poco efectivas” y 18.2% “No estoy seguro(a)” (ver Figura 35).

Figura 35

Nivel de efectividad de las actividades que se realizan en la facultad para promover el uso de la tecnología educativa y de la información para el aprendizaje

Los docentes sustentaron sus respuestas a través del siguiente listado de puntos principales: (1) Se señala necesidad de mayor formación docente en el uso de tecnología; (2) Alinear el uso de tecnología a las demandas prácticas del teatro para que sean efectivas; (3) Se refiere que la universidad sí otorga insumos; y (4) Se sugiere integrar modelos de educación híbridos o a distancia para optimizar recursos.

Listado bruto de respuestas

1. Me parece que no se da énfasis en el uso de estas.
2. Integración de I IA a la didáctica
3. Se necesita mayor capacitación a los académicos.
4. considero que las actividades realizadas en la facultad para promover el uso de la tecnología educativa y de la información en un programa eminentemente práctico son parcialmente efectivas. Aunque la tecnología puede enriquecer la enseñanza al facilitar la investigación, el acceso a recursos y la creación de contenidos digitales, en un programa tan práctico como el de teatro, la integración de estas herramientas

debe ser cuidadosamente alineada con las necesidades específicas del campo. El uso de tecnología en la producción, la representación o la gestión teatral puede ser valioso, pero es crucial que se le dé un enfoque práctico y aplicado, asegurando que los estudiantes no solo desarrollen habilidades tecnológicas, sino también que estas contribuyan de manera significativa a su formación en el área práctica.

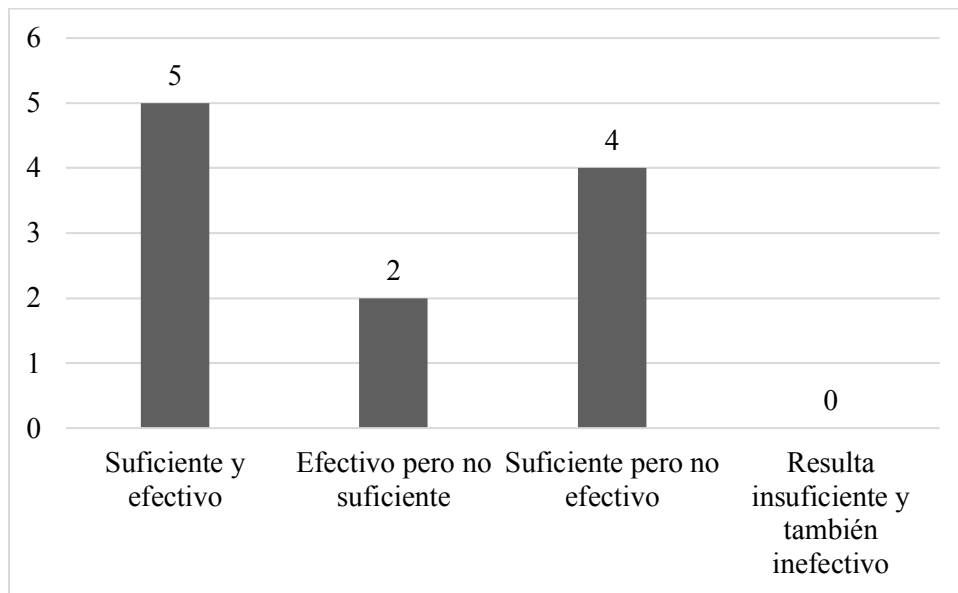
5. n/a
6. No todos saben utilizar las herramientas.
7. Los docente no están capacitados para integrar tecnología educativa y de la información
8. En ese aspecto considero que la universidad brinda las herramientas necesarias. Tanto los recursos para impartir las clases como los medios digitales habilitados para facilitar y mejorar la comunicación, ampliar opciones didácticas y facilitar material de aprendizaje a los alumnos.
9. Sugiero que haya de manera regular materias a distancia o semipresencial, esto ayudaría mucho a la oportunidad de estudiantes que ya se encuentran en el campo laboral puedan avanzar en su mapa curricular y también podríamos llegar a estudiantes de otras licenciaturas, así como economizar los espacios.
10. N/A
11. No estoy seguro.

Respecto al nivel en que los docentes hacen uso de la tecnología educativa y de la información para promover el aprendizaje de los estudiantes, 45.5% señalaron que hace uso “Suficiente y efectivo”, 18.2% que es “Efectivo pero no suficiente”, 36.4% que es “Suficiente pero no efectivo” y 0% se ubicaron en “Resulta insuficiente y también inefectivo” (ver Figura 36).

Figura 36

Nivel en que hace uso que hace de la tecnología educativa y de la información para

promover el aprendizaje de los estudiantes

Los docentes participantes sustentaron sus respuestas a través del siguiente listado de puntos principales: (1) La tecnología educativa se utiliza de manera efectiva, pero hay espacio para explorar nuevas herramientas; (2) La plataforma Classroom es clave para organizar contenidos y facilitar la interacción con estudiantes; (3) El uso principal de la tecnología ocurre fuera del aula, lo que limita la comprobación de su efectividad; y (4) La comunicación y el aprendizaje a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, son comunes, pero se identifican limitaciones en el uso crítico de la tecnología.

Listado bruto de respuestas

1. Me gusta utilizarlas pero ni soy experto ni se vuelven una herramienta obligatoria.
2. Aunque exista una clase sobre herramientas de la búsqueda de información, al final queda pendiente sacar el mayor provecho de la tecnología en el quehacer teatral
3. Para el tipo de materias que imparto, la tecnología educativa es suficiente.
4. El uso que hago de la tecnología educativa y de la información para promover el aprendizaje de mis estudiantes resulta suficiente y efectivo. La plataforma Classroom ha sido una herramienta clave para facilitar la organización de los contenidos, la interacción con los estudiantes y el seguimiento de sus avances. Además, al estar familiarizados con la plataforma, los estudiantes pueden acceder fácilmente a los recursos y tareas, lo que favorece su aprendizaje de manera ágil y

estructurada. Sin embargo, siempre hay espacio para explorar nuevas herramientas y metodologías que puedan enriquecer aún más el proceso educativo.

5. Creo que en mis clases se potencia el uso de blackboard y de otras tecnologías de la información para la realización de las actividades extraclase.
6. Generalmente lo que realizó integrando tecnología para el aprendizaje no lo realizó dentro del salón de clases, si no como actividad para el estudiante fuera del mismo, donde puede acceder al equipo e internet. Por lo que no puedo comprobar si la aplicación es real y efectiva
7. En ese aspecto considero que la universidad brinda las herramientas necesarias. Tanto los recursos para impartir las clases como los medios digitales habilitados para facilitar y mejorar la comunicación, ampliar opciones didácticas y facilitar material de aprendizaje a los alumnos.
8. El uso de la tecnología educativa solo es para resolver tareas o trabajos teóricos, sin embargo, no se ejerce ningún tipo de uso intelectual o crítico con respecto de esa tecnología o que se aproveche para la difusión del conocimiento teatral.
9. Creo se utiliza la tecnología de forma efectiva pero faltaría explorar otras herramientas.
10. Encuentro que dentro de mi asignaturas son limitadas las posibilidades para la tecnología educativa y de la información; usamos nuestros teléfonos inteligentes para una comunicación más efectiva a distancia (algunas veces a través del intercambio de textos escritos y otras a través de videos); estudiantes con tabletas diseñan material plástico, y crean y editan la sonorización de sus espectáculos; y encuentran en el internet una fuente de información más para sus investigaciones. Es un área en la que me siento con pocas herramientas para reconocer de que otra forma promover el aprendizaje de las artes escénicas.

Finalmente, se les solicitó agregar cualquier comentario para mejorar el currículo del programa educativo, de donde se extrajeron los siguientes puntos:

- Involucramiento comunitario. Es crucial que tanto el cuerpo académico como los estudiantes participen activamente en la modificación del plan de estudios para evitar perspectivas sesgadas.

- Escuchar a los estudiantes. Se debe prestar atención a las inquietudes de los estudiantes y equilibrar sus comentarios con las demandas del mundo profesional para prepararlos adecuadamente para egresar.
- Perfiles diferenciados y microcredenciales. La inclusión de microcredenciales puede permitir una formación más personalizada y adaptada a las habilidades específicas de cada alumno, mejorando su competitividad.
- Diversidad en el currículo. Deben ofrecerse enfoques variados dentro del programa educativo, especialmente si se busca abarcar todas las expresiones teatrales.
- Empoderamiento en emprendimiento. Existen oportunidades no exploradas en el ámbito del teatro itinerante y la utilización de infraestructura existente (como la bodega de vestuario) que beneficiarían a los alumnos.
- Actualización contemporánea. Es importante incluir lenguajes contemporáneos del teatro en el currículo como parte de la formación obligatoria.
- Evaluación de materias. Se recomienda evaluar el número de materias que cubren cada competencia de egreso para facilitar posibles cambios que mejoren el plan de estudios.
- Escucha activa y contexto social. Escuchar las inquietudes de los nuevos estudiantes y entender el contexto social es fundamental para mantener la calidad educativa y responder a las demandas del mercado laboral actual.

Listado bruto de respuestas

1. Me parece que se debe involucrar de manera más activa a todo el cuerpo académico y alumnado en la modificación del plan de estudio y no recaer solamente en un pequeño grupo, pues se vuelve una perspectiva sesgada de intereses e información.
2. Es necesario escuchar las inquietudes de los alumnos y generar una balanza entre esos comentarios y el mundo profesional para que no se sientan tan desprotegidos al momento de egresar.
3. Sin comentarios.

4. Considero que es importante pensar en la posibilidad de incluir perfiles diferenciados o microcredenciales durante la modificación y/o actualización del plan de estudios, con el fin de atender las diversas necesidades y aspiraciones profesionales de los estudiantes. La incorporación de estos enfoques permitiría una formación más personalizada, adaptada a las habilidades y áreas de interés específicas de cada alumno. Las microcredenciales podrían ofrecer a los estudiantes oportunidades para adquirir competencias específicas que los hagan más competitivos en el ámbito profesional y les ayude a complementar su formación académica con certificaciones que avalen su dominio en áreas concretas.
5. N/A
6. N/A
7. Me parece fundamental respetar el nombre del programa educativo, ya que el enfoque en la práctica sigue siendo la actuación (el "examen de ingreso" considera solamente una entrevista y la presentación de un monólogo, por lo que la evaluación de ingreso se realiza considerando solo sus capacidades actorales). Si se pretende trabajar un programa educativo que abarque al teatro desde todas sus expresiones, deben entonces ofrecerse espacios a otros enfoques de manera equitativa en las materias obligatorias y optativas ofertadas por el plan de estudios.
8. Considero que en términos de emprendimiento hay mucho por hacer: actividades de teatro itinerante, la ya habilitada bodega de vestuario y utilería, temporadas de teatro, etc., que no han sido aprovechados y harían mucho bien a los alumnos. También considero que deberían implementarse estrategias para promover la investigación.
9. No olvidarse de incluir los lenguajes contemporáneos del teatro actual como parte de la obligatoriedad del programa.
10. Podría evaluarse la cantidad de materias que cubren cada competencia de egreso, para verificar si es posible realizar algunos cambios.
11. Creo es fundamental y un acto de responsabilidad escuchar las inquietudes de las nuevas generaciones y el contexto social en el cual esta inmersa nuestra

licenciatura, para lograr la calidad de nuestro programa según la demanda del mercado actual.

Conclusiones Generales

El plan y programa de estudios de la Licenciatura en Teatro se alinea a los principios orientadores del Modelo Educativo, basado en tres principales pilares: humanismo, constructivismo y educación continua. Asimismo, se observa alienación a los componentes clave (aprendizaje centrado en el alumno, el enfoque por competencias, las modalidades de aprendizaje, la extensión y vinculación, y la movilidad) a través de la diversificación de asignaturas optativas, la promoción del desarrollo de competencias a través de un trayecto formativo adecuadamente reticulado, la vinculación con el sector productivo a través de servicio social y prácticas profesionales, el acercamiento a oportunidades de intercambio y la variedad de opciones para la obtención de créditos.

El PE incluye 49 UA que se concentran mayormente en el área de “Creación”, lo que es congruente con el campo de estudio y con el interés externado por los estudiantes (85.9%). Se desarrolla en ocho semestres con una carga académica que ofrece una incorporación gradual del estudiantado, un aumento gradual de las asignaturas optativas y una menor carga al final del trayecto académico y una seriación adecuada que permite la flexibilidad sin ser excesiva. Tal estructura no solo mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también facilita la adquisición de conocimientos de forma ordenada y progresiva (Bermúdez et al., 2024).

Respecto al estudio empírico llevado a cabo con estudiantes, se obtuvo una muestra de 78 estudiantes de primero, segundo, cuarto, sexto, octavo y noveno semestre, compuesta por 33.3% del sexo “Masculino”, 61.5% al sexo “Femenino”, 1.3% se identificó como “Otro” y 3.8% prefirió no contestar de entre 18 y más de 24 años.

Las aportaciones de los estudiantes se orientan mayormente a posturas positivas respecto a la mayoría de los aspectos investigados. Ejemplo de ello es que se mostraron mayormente positivos en referencia a las asignaturas de etapa básica y disciplinar. La mayoría de los comentarios obtenidos fueron convergentes entre las diferentes etapas:

necesidad de revisión del plan de estudios entorno a la eliminación de asignaturas que se consideran innecesarias, actualización, seriación e incorporación de asignaturas (dramaturgia, escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje, otros tipos de teatro y gestión cultural); capacitación docente enfocado en mejorar y actualizar los métodos de enseñanza, mayor enfoque en la práctica y preparación laboral, aumento de la flexibilidad curricular (modalidades, horarios, estructura, oferta), enfoque en el aprendizaje, balance entre teoría y práctica, así como enfoque en idiomas y conocimientos específicos.

En especial, los estudiantes que cursan actualmente la etapa terminal expresaron una opinión mayormente positiva; sin embargo, señalaron falta de optativas (que a su vez limitan su formación actoral), insatisfacción respecto a los logros, objetivos, funcionalidad y tamaño de grupos en el PET y mejorar el enfoque de formación a través de complementar las competencias necesarias a desarrollar.

Si bien hubo una perspectiva mayormente positiva de los cursos o actividades de tipo deportivo, se señaló una limitada oferta de actividades deportivas, aunque también una se reconoce la falta de interés y participación de los estudiantes. En el mismo sentido con los cursos o actividades de tipo cultural o artístico, se observó una percepción positiva con áreas de mejora respecto a: la calidad de la enseñanza de quienes tienen a cargo estos cursos, aumento de la oferta educativa, mejorar la accesibilidad (horarios y cupo) y diversificación de las temáticas abordadas en los cursos. Los porcentajes altos respecto a la adquisición de competencias a través de la formación y la obtención de valores variaron en especial con la competencia “Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado con eficacia y visión emprendedora” y con el valor de “Emprendedor(a)”.

En especial, los porcentajes se concentran de forma negativa respecto a la promoción del idioma inglés dentro de las asignaturas (55.1%); sin embargo, los porcentajes señalan suficiencia del inglés promovido para el desarrollo profesional (62.9%). Los comentarios señalan: falta de contenido en inglés, necesidad de incorporación de clases en inglés obligatorias o híbridas, ejercicios de lectura o a través de actividades creativas, capacitación docente y falta de promoción con los estudiantes.

Respecto a las actividades implementadas por los docentes para promover el uso de las TIC obtuvo porcentajes altos respecto a su efectividad (51.3%), valoran mejor su propio uso e implementación (66.7%). Las áreas de mejora señaladas son: capacitación y actualización docente para el uso de tecnología, mayor acceso a recursos, herramientas que entorpecen el proceso en lugar de ayudar y baja implementación en la carrera. Respecto a en qué etapa deberían eliminarse o agregarse asignaturas, los porcentajes más elevados respecto a agregar se concentraron en la etapa disciplinaria (21.1%) y optativas (28.9%); mientras que en eliminar se concentraron en “Ninguna” (43.7%). Considérese que algunos estudiantes mencionaron algunas asignaturas a eliminar sin lograr consenso, en cambio, las críticas al PET tuvieron mayor presencia. Asimismo, se señalaron las cargas horarias, donde se manifestó que algunas de las asignaturas requieren mayor carga horaria por el tipo de actividades implicadas, mientras que las asignaturas con cargas demasiado extensas (cuatro horas) suelen ser poco provechosas y cansadas, más cuando son de tipo teórico.

Las propuestas para mejorar el programa se orientaron a: (1) Aumentar la variedad de asignaturas optativas, (2) Mayor enfoque en la práctica en ciertas asignaturas (gestión y emprendimiento), (3) Incrementar clases prácticas, (4) Mejorar la calidad docente desde su competencia hasta su compromiso, (5) Balancear la carga académica, sobre todo en los últimos semestres, (6) Mejorar horarios y estructura de las clases, y (7) Perfilear el currículum hacia el desarrollo profesional.

Respecto al cuestionario dirigido a docentes, participaron 11 profesores de la facultad que suelen impartir entre dos y cuatro asignaturas e invertir de 6 a 10 o de 16 a 25 horas. El grupo estuvo compuesto por 55% correspondió al sexo “Masculino” y 45% al sexo “Femenino”; 37% con estudios de licenciatura, 36% de maestría y 27% de doctorado. Respecto al análisis de la percepción del perfil idóneo de los estudiantes de nuevo ingreso, destaca áreas de preocupación relacionadas con la formación académica y profesional. De acuerdo con los resultados, una considerable mayoría de los docentes considera que las competencias del perfil de egreso son congruentes con los requerimientos del mercado laboral (“Totalmente congruentes” = 53.8%); sin embargo, se identifican áreas de mejora, en especial con la necesidad de actualizar las competencias y habilidades digitales de los

estudiantes.

También se señalaron áreas clave que deben ser atendidas en la formación de los estudiantes, como la problemática teórica, la gestión de proyectos y la docencia.

Asimismo, se destacó la importancia de reforzar el pensamiento crítico y de asegurar una formación integral que esté alineada con el panorama actual. A pesar de estas evaluaciones positivas, se mencionaron carencias en la práctica, como la insuficiencia de recursos humanos y materiales, así como la falta de una articulación efectiva entre los contenidos de los cursos.

En cuanto al currículo, la mayoría de los docentes también sugirieron ajustes para mejorar la carga horaria y la secuenciación de asignaturas para facilitar el aprendizaje; así como enriquecer el currículo a través de la transversalidad de la enseñanza, incluir asignaturas que fomenten la creatividad y en la comercialización del trabajo teatral.

Aunado a lo anterior, tanto docentes como estudiantes coincidieron en que el idioma inglés y el uso de tecnología no es promovido lo suficiente, aun cuando se reconoce su importancia e impacto en la zona fronteriza y en la contemporaneidad. Por tanto, se hace hincapié en implementar estrategias que fomenten el uso de tecnología y el aprendizaje de una segunda lengua, denotando que los modelos híbridos y el formato a distancia podrían ser una respuesta a la necesidad.

Finalmente, se concluye que es esencial escuchar las inquietudes de los estudiantes y fomentar el involucramiento de la comunidad académica en la modificación del plan de estudios. Esto no solo contribuiría a una educación más adaptada a las demandas del mercado laboral, sino que también enriquecería la experiencia formativa al integrar diversas perspectivas y enfoques dentro del currículo teatral.

2.3. Evaluación de la Trayectoria Escolar de los Estudiantes por el Programa Educativo

2.4. Evaluación del Personal Académico, la infraestructura y servicios

Referencias

- Bermúdez, E., García, R., y Pompa, M. (2024). Análisis de la interrelación de los contenidos temáticos de las asignaturas procesos de alimentos y laboratorio de tecnología de alimentos de la licenciatura en química de alimentos. *Educación Química*, 35(3). <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2024.3.87456>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2007). *Informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe, 2000-2005: La metamorfosis de la educación superior*. Autor.
https://www.ses.unam.mx/curso2013/pdf/informe_educacion_superiorAL2007.pdf
- Serna, A., y Castro, A. (Coords.). (2018). *Metodología de los estudios de fundamentación para la creación, modificación y actualización de programas educativos de licenciatura*. Universidad Autónoma de Baja California.
http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/metodologia_con_ficha.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2018). *Modelo Educativo de la UABC 2018*. Autor.
<http://web.uabc.mx/formacionbasica/documentos/ModeloEducativodelaUABC2018.pdf>
- Universidad Autónoma de Baja California. (2021). *Estatuto escolar de la Universidad Autónoma de Baja California*. Autor.
https://sriagral.uabc.mx/externos/abogadogeneral/Reglamentos/Estatutos/03_EstatutoEscolarUABC_Reforma_May_202021.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2024). *Licenciatura en Teatro. Plan de estudios 2018-2*. Autor.
http://web.uabc.mx/formacionbasica/FichasPE/Licenciatura_en_Teatro.pdf
- Universidad Autónoma de Baja California. (2023). *Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027*. Autor. http://planeacion.uabc.mx/pdi2023/docs/UABC_PDI_2023-2027_Extendido.pdf

Anexo 1 Planes de Estudio de los programas educativos comparados
LICENCIATURA EN TEATRO – Universidad de Sonora

Tabla 67 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad de Sonora

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Actuación I	Actuación II
Estrategias para aprender a aprender	Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
Elementos de la Música I	Elementos de la Música II
Arte de la Prehistoria a la Antigüedad	Arte del Medioevo al Renacimiento
Cuerpo y Percepción I	Cuerpo y Percepción II
Técnica de la Danza Contemporánea I	Técnica de la Danza Contemporánea II
Técnica de la Danza Clásica I	Técnica de la Danza Clásica II
TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
Actuación III	Actuación IV
Características de la Sociedad Actual	Ética y Desarrollo Profesional
Voz I	Voz II
Arte del Barroco al Siglo XIX	La Escena: Rito y Representación de Antigüedad al Siglo XIX
Cuerpo y Percepción III	Cuerpo y Percepción IV
Técnica de la Danza Contemporánea III	Técnica de la Danza Contemporánea IV
Técnica de la Danza Clásica III	Técnica de la Danza Clásica IV
Optativa Profesional	Optativa Profesional
Optativa Básica	Optativa Básica
Danza Jazz I	Danza Jazz I
	Drama Grecolatino
QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE
Optativa Especializante	Optativa Especializante
Optativa Profesional	Optativa Profesional
Drama Realista	Drama del siglo de oro
Danzas Urbanas	Técnicas corporales alternativas
Laboratorio de Artes Escénicas I	Laboratorio de Artes Escénicas II
La Escena: de 1879 a 1914	La Escena: de los 20 a los 60s
Técnica del Movimiento	Cuerpo y Espacio
Taller de Improvisación	Taller de Improvisación y Composición Coreográfica
Optativa Especializante	Optativa Especializante
SÉPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
Servicio Social Universitario	Práctica Profesional
Optativa Especializante	Optativa Profesional
Drama Mexicano	Didáctica de las Artes Escénicas II
Laboratorio de Puesta en Escena I	Laboratorio de Puesta en Escena II
Didáctica de las Artes Escénicas I	Técnica y Cuerpo
Cuerpo y Tiempo	Laboratorio de Producción II
Laboratorio de Producción I	Optativa Especializante
Optativa Especializante	Servicio Social
Servicio Social	

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad de Sonora:
<https://ofertaeducativa.unison.mx/wp-content/uploads/2021/06/MC-LES-4.pdf>

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS – Universidad Autónoma de Sinaloa

Tabla 68 Plan de estudios de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Conciencia y lenguaje corporal	Trabajo pre-expresivo del actor
Fisiología y técnica de la voz	Expresión verbal, lenguaje e imaginación
Rítmica y acondicionamiento físico	Acrobacia
Análisis y comprensión de textos dramáticos	Pensamiento crítico y arte escénico
Orígenes de las artes escénicas: teatro greco-romano	Teatro medieval renacentista y del siglo de oro español
Creatividad e innovación	Teoría de la actuación
TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
Dramaturgia del actor	El actor y el texto dramático
Energía del texto en el cuerpo del actor	Entrenamiento auditivo y vocalización
Artes circenses	Movimiento auténtico y extracotidianidad
Semiótica escénica	Escenotecnia teatral
Teatro isabelino y del clasicismo francés	Teatro del romanticismo, naturalismo y realismo
Teoría de la puesta en escena	Teatro comunitario
QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE
Actoralidad posdramática	Dirección de actores
Canto	Proyectos escénicos
Creación escénica colectiva	Danza
Emprendimiento y gestión en las artes escénicas	Diseño escénico e iluminación

Teatro contemporáneo y vanguardista	Desarrollo de las artes escénicas siglo XX-XXI
Metodología de investigación	Desarrollo de proyecto de investigación aplicado a las artes escénicas
SÉPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
Dirección de escena	Puesta en escena
Didáctica aplicada a las artes escénicas	Creación de textos dramáticos
Danza contemporánea	Teatro y danza
Tecnologías de las artes escénicas	Teatro mexicano y regional
Dramaturgia	Tendencias teatrales de México en el siglo XXI
Maquillaje y caracterización	Diseño y realización de vestuario

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Autónoma de Sinaloa: https://carreras.uas.edu.mx/Artes_Escenicas.html

LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL – Universidad Autónoma de Nuevo León

Tabla 69 Plan de estudios de la Licenciatura en Arte Teatral de la Universidad Autónoma de Nuevo León

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Responsabilidad social y desarrollo sustentable	Ética, transparencia y cultura de la legalidad
Liderazgo, emprendimiento e innovación	Igualdad de género, diversidad sexual e inclusión
Cultura de paz y derechos humanos	Tecnología aplicada al arte y diseño
Fundamentos de investigación creación	Acondicionamiento físico II
Acondicionamiento físico I	Introducción a la danza clásica
Técnica de barra al piso	Expresión corporal
Dinámicas para la práctica escénica	Kinesiología y manejo de lesiones
Introducción a las artes escénicas	Historia del arte II: época contemporánea
Apreciación musical y rítmica corporal	Laboratorio de dibujo
Historia del arte I: orígenes a la edad moderna	Habilidades de redacción
Habilidades lectoras	
TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
Técnica de actuación I	Técnicas corporales
Introducción a la danza	Técnica de canto
Introducción a la técnica vocal	Historia del teatro II: renacimiento
Historia del teatro I: Grecia, Roma, edad media	B Análisis de textos II: renacimiento
Análisis de textos I: Grecia, Roma, edad media	Vestuario teatral
Metodología de la investigación	Técnica de actuación II
Maquillaje escénico	Laboratorio de danza
Apreciación de las artes	Técnica vocal
QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE
Teoría e interpretación del verso	Iluminación escénica
Historia del teatro III: clasicismo al naturalismo	Técnica de actuación IV
Análisis de textos III: clasicismo al naturalismo	Máscaras y expresividad corporal
Diseño escenográfico	Laboratorio vocal y sonoro
Fundamentos de la dirección escénica	Historia del teatro IV: vanguardias teatrales
Técnica de actuación III	Análisis de textos IV: vanguardias teatrales
Combate escénico	Práctica de la dirección escénica
Expresión verbal para la escena	Semiótica teatral

SÉPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
Historia del teatro V: teatro contemporáneo	Análisis del teatro posmoderno y nuevas narrativas
Análisis de textos V: teatro contemporáneo	Teoría y práctica docente
Gestión cultural	Juegos y dinámicas teatrales
Análisis de la puesta en escena	Teoría de la producción escénica
Laboratorio actoral	Optativa III área curricular de formación profesional integradora
Optativa I área curricular de formación profesional integradora	Optativa IV área curricular de formación profesional integradora
Optativa II área curricular de formación profesional integradora	Optativa V área curricular de formación profesional integradora
NOVENO SEMESTRE	DÉCIMO SEMESTRE
Proyecto de puesta en escena	Mercadotecnia cultural
Servicio social	Puesta en escena: montaje
Optativa VI área curricular de formación profesional integradora	Seminario para el desempeño profesional
	Optativa VII área curricular de formación profesional integradora

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Autónoma de Nuevo León: https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/Plan_Lic_ArteTeatral_ME_440-1.pdf

LICENCIATURA EN TEATRO – Universidad Autónoma de Chihuahua

Tabla 70 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Chihuahua

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
Ingles I	Ingles II
Fisiología de la Voz	Solucion de Problemas Actorales
Sociedad y Cultura	Universidad y Conocimiento
Orígenes del Teatro y Teatro Griego	Expresion Corporal
Actuación	Principios de Diseño Teatral
Tecnología y Manejo de la Información	Lenguaje y Comunicacion
Lenguaje Corporal	Tecnica de Voz
Introducción a la Producción	Teatro Isabelino y Neoclaisco Frances
TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
Ingles III	Ingles IV
Formacion Actoral	Psicopedagogia Actoral
Diseño de Materiales	Manejo de Materiales
Semiotica Corporal	Pantomima
Teatro Modemo	Teatro Contemporaneo
Teorias Educativas	Canto Para Actores
Lectura de Texto Dramatico	Metodos de Analisis Dramaturicos
Expresion Verbal	
QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE
Experimentacion Teatral	Iluminación escénica

Historia del teatro III: clasicismo al naturalismo	Técnica de actuación IV
Análisis de textos III: clasicismo al naturalismo	Máscaras y expresividad corporal
Diseño escenográfico	Laboratorio vocal y sonoro
Fundamentos de la dirección escénica	Historia del teatro IV: vanguardias teatrales
Técnica de actuación III	Análisis de textos IV: vanguardias teatrales
Combate escénico	Práctica de la dirección escénica
Expresión verbal para la escena	Semiótica teatral
SÉPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
Historia del teatro V: teatro contemporáneo	Análisis del teatro posmoderno y nuevas narrativas
Análisis de textos V: teatro contemporáneo	Teoría y práctica docente
Gestión cultural	Juegos y dinámicas teatrales
Análisis de la puesta en escena	Teoría de la producción escénica
Laboratorio actoral	Optativa III área curricular de formación profesional integradora
Optativa I área curricular de formación profesional integradora	Optativa IV área curricular de formación profesional integradora
Optativa II área curricular de formación profesional integradora	Optativa V área curricular de formación profesional integradora
NOVENO SEMESTRE	DÉCIMO SEMESTRE
Proyecto de puesta en escena	Mercadotecnia cultural
Servicio social	Puesta en escena: montaje
Optativa VI área curricular de formación profesional integradora	Seminario para el desempeño profesional
	Optativa VII área curricular de formación profesional integradora

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Autónoma de Nuevo León: https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/Plan_Lic_ArteTeatral_ME_440-1.pdf

LICENCIATURA EN TEATRO – Universidad Veracruzana

Tabla 71 Plan de estudios de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana

FORMACIÓN BÁSICA
Computación Básica Contemporáneo
Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo
Inglés I
Inglés II
Lectura Y Redacción A Traves Del Analisis Del Mundo
Integraciones Opcionales
Bases Pedagógicas
Creación
Fenomenología Teatral
Gestión y Producción
Ortofonía
Taller de Iniciación y Practica Escénica de Teatro en México
Teatro En El Mundo I
Teatro En México
FORMACIÓN DISCIPLINARIA
Re-Aprendizaje para la Investigación
Sistema Teatral
Teatro en el Mundo II
Teatro y Complejidad
Teatrología
Talleres de Teatro y Practicas Escénicas
Técnicas de Expresión Verbal
Integraciones Opcionales
FORMACIÓN TERMINAL
Tópicos Optativos
Proyecto de Investigación
Re-Aprendizaje para la Investigación
Servicio Social
Experiencia Recepcional
FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE
Elección Libre

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la Universidad Veracruzana: <https://www.uv.mx/oferta-educativa/mapa-curricular/?programa=TEAT-08-E-CR>

LICENCIATURA EN ARTES TEATRALES (Énfasis en interpretación) – San Diego State University, California

Tabla 72 Plan de estudios de la Licenciatura en Artes Teatrales (Énfasis en interpretación) de San Diego State University

AESTHETIC COMPETENCE	
- THEA 111 - Voice and Movement, 3 units	
- THEA 115 - Acting for Non-majors, 3 units	
- THEA 130 - Acting I, 3 units	
- THEA 231 - Acting II, 3 units	
- THEA 310 - Creative Drama, 3 units	
- THEA 315 - Theatre for Young Audiences, 3 units	
- TFM 314 - Video and Film Production, 3 units	
- THEA 332 - Acting III, 3 units	
- THEA 350 - Musical Theatre Performance I, 3 units	
- THEA 355 - Movement for the Theatre, 2 units	
- TFM 359 - Directing I, 3 units	
- TFM 362 - Intermediate Filmmaking, 3 units	
- THEA 431 - Workshop in Improvisational Acting, 3 units	
- TFM 510 - Script Writing for Television and Film, 3 units	
- TFM 540 - Documentary Production, 3 units	
TECHNICAL COMPETENCE	
- THEA 240 - Theatre Design and Technology I, 3 units	
- THEA 545 - Mechanical Drawing for the Theatre , 2 units	
- TFM 350 - Staging and Art for Television and Film, 3 units	
- THEA 349 - Theatrical Makeup, 2 units	
- THEA 335 - Stage Management-Theory , 3 units	
- THEA 442 A/B - Practicum in Theatrical Production (Scenery or Costumes), 2 units	
- THEA 440 - Scenic Design 1 , 3 units	
- TFM 361 - Studio Production, 3 units	
- THEA 449 - Portfolio Preparation and Exit Interview, 1 units	
- THEA 447 - Lighting Design I , 3 units	
- THEA 446B - Practicum in Performance (Running Crew-Costumes), 2 units	
- THEA 446A - Practicum in Performance (Running Crew-Sets, Lights), 2 units	
- THEA 544 - Advanced Stage Technologies, 2 units	
- THEA 542 - Studio Skills for Theatre: Model Making , 2 units	
- THEA 541 - Scene Painting , 2 units	
- THEA 539 - Theatre Rendering, 2 units	
- THEA 452 - Costume Design I, 3 units	
- THEA 546 - Computer Systems for the Theatre , 2 units	
- THEA 549 - Lighting and Sound Technology, 2 units	
- TFM 550 - Art Direction for Television and Film, 3 units	
- TFM 551 - Production Design for Television and Film, 3 units	
- THEA 551 - Advanced Media Design, 2 units	
- THEA 552 - Costume Design II, 3 units	
- THEA 564 - Costume Topics , 1-3 units	
- THEA 561 - Projection Design and Integrated Media, 3 units	
- TFM 559 - Digital Design for Film and Stage, 3 units	
- THEA 559 - Scene Design II , 3 units	

Talleres de Teatro y Practicas Escénicas
Técnicas de Expresión Verbal
- TFM 558 - Costume Design for Television and Film , 3 units
- THEA 557 - 3D Fabrication for Entertainment Design, 2 units
- THEA 556 - Digital Communication for Lighting Design, 2 units
- THEA 548 - Sound Design for the Theatre, 3 units
- THEA 547 - Lighting Design II, 3 units
- THEA 554 B - Costume Design Technology II , 2 units
- THEA 554 A - Costume Design Technology , 2 units
PRODUCTION
- THEA 351 - Musical Theatre Performance II , 3 units
- TFM 560 - Advanced Film, 3 units
- THEA 553 - Technical Direction , 3 units
- THEA 459 - Directing II, 3 units
- THEA 336 - Stage Management-Practicum , 3 units
- THEA 446 C - Practicum in Performance (Cast Member main season production), 2 units
CRITICAL & HISTORICAL ANALYSIS
- THEA 100 - The Art of Theatre, 3 units
- THEA 580 - Theatre in the Classroom, 3 units
- THEA 205 - American Musical on Stage & Screen , 3 units
- TFM 160 - Cinema as Art, 3 units
- THEA 120 - Heritage of Storytelling, 3 units
- TFM 110 - Writing for Television and Film, 3 units
- TFM 330 - Cultural Aspects of Media, 3 units
- THEA 325 - Script Analysis , 3 units
- TFM 310 - Film, Television, and New Media Criticism, 3 units
- TFM 364A - History of Film Classics, 3 units
- TFM 364 - A or B History of Film Classics, 3 units
- TFM 363 - International Cinema, 3 units
- TFM 470 - Critical Studies of Gender/Sexuality/Media, 3 units
- THEA 460 A - History of Theatre, 3 units
- TFM 364B - History of Film Classics, 3 units
- THEA 530 A - Period Dress and Décor, 3 units
- TFM 530 - Selected Topics in Genre Studies for TV and Film, 3 units
- THEA 525 - Dramaturgy, 3 units
- THEA 510 - Creative Drama and Language Arts, 3 units
- TFM 573 - Selected Topics in History of Film, TV, and Media, 3 units
- TFM 571 - Selected Topics in Director Studies, 3 units
TFM 563 - Documentary: History and Theory, 3 units
- THEA 533A - Theories & Styles in Acting and Directing, 3 units
BUSINESS COMPETENCE
- THEA 345 - Theatre Marketing and Publicity, 3 units
- TFM 401 - Business Aspects of Television and Film Production, 3 units
- THEA 470 - Facility Operations and Management for Theatre, 3 units

- THEA 476 - Event Coordination & the Entertainment Industry, 3 units
- THEA 490 - Theatre Internship, 3 units

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página web de la San Diego State University: https://tff.sdsu.edu/_resources/files/tff-ugrad-curriculum-map.pdf