

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Taller de Prácticas Escénicas IV	Ciclo: Primavera 2024
Nombre: Lic. Santiago Sandoval Puc Correo electrónico: santiago.sandoval@uimqroo.edu.mx	Clave: GYDA-215
Objetivo general: Las y los estudiantes conocerán y aplicarán conocimientos básicos de una serie de expresiones de las artes escénicas, para contribuir a su desarrollo profesional en el área de la implementación de talleres escénicos. Objetivos específicos: Las y los estudiantes: -Conocerán y aplicarán la lectura dramatizada como espectáculo cultural, idóneo para la promoción y difusión de los textos literarios de la zona maya. -Conocerán y aplicarán el “teatro de bolsillo” como una alternativa de las producciones de bajo presupuesto, pero de alto potencial creativo para la localidad. -Conocerán y aplicarán el teatro de improvisación como un género en proceso de consolidación para el campo de las artes.	Horas: 48 Créditos: 5
Antecedentes académicos: Ninguno	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): Relación vertical: Taller de Prácticas Escénicas I, Taller de Prácticas Escénicas II, Taller de Prácticas Escénicas III y Taller de Prácticas Escénicas IV y Taller de Prácticas Escénicas V.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Competencias generales y específicas a desarrollar: Competencias generales: Aplicación de los conocimientos básicos de tres artes escénicas. Competencias específicas: habilidad de lectura fluida y clara, lectura analítica de textos literarios breves, montaje de lectura dramatizada, interpretación de personajes estereotipos, montaje de obra de teatro breve, representación de performance.	
Contribución al perfil de egreso: Las y los estudiantes adquieren el vocabulario básico de tres artes escénicas, y lo aplican para optimizar su labor profesional, en la implementación de talleres.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: La lectura dramatizada como modalidad de expresión artística			
Objetivo: Las y los estudiantes conocerán y aplicarán la lectura dramatizada como espectáculo cultural, idóneo para la promoción y difusión de los textos literarios de la zona maya.			
I	- Presentación de la Misión y Visión institucional y su relación con la materia y la carrera. -Evaluación diagnóstica de conocimientos.	Las y los estudiantes: -Realizarán los ejercicios físicos básicos de calentamiento, para adquirir condición adecuada a la expresión corporal.	Valera-Villegas, G. (2015). Lectura dramatizada e interrumpida. El sebucán emancipador. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación.
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo y las ceremonias afines a la asignatura.			

	-Presentación del Programa de la Asignatura	Las y los estudiantes:	Valera-Villegas, G.
II	- Presentación de resultados de la evaluación diagnóstica.	-Realizarán ejercicios de dicción para adquirir claridad y fluidez en la lectura.	(2015). Lectura dramatizada e interrumpida. El sebucán emancipador. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación.
III	Materiales: Texto literario (un ejemplar por estudiante), lápiz de madera, pluma roja o azul. Ropa cómoda, zapatillas de ballet o tenis, toalla para secar sudor, botella de agua al tiempo.	Las y los estudiantes: - Ejercicios de dicción. - Organizados en equipo, seleccionarán un texto literario de la cultura maya.	
IV	Análisis del texto literario seleccionado Personajes: protagonistas, antagonistas, ayudantes, oponentes. Perfil psicológico de cada uno de los personajes. Evaluación del primer parcial	Las y los estudiantes: Identificarán el papel de los personajes, el objeto del deseo, el conflicto y la solución.	
Tema 2: El teatro breve como una alternativa para las producciones creativas.			
Las y los estudiantes conocerán y representarán el teatro breve como espectáculo cultural, idóneo para las pequeñas producciones, basadas en temas de la vida contemporánea.			
V	Características del “teatro de bolsillo”. El número de personajes puede ser reducido. La escenografía es básica y profesional. La obra se centra en la expresión del cuerpo y en los argumentos de los personajes. El ritmo es dinámico. Aborda temas o problemas de la vida contemporánea.	Las y los estudiantes: -Realizarán ejercicios de calentamiento corporal. -Realizarán ejercicios de vocalización. -De manera individual, seleccionarán una obra de teatro breve y realizarán el análisis literario. - Por equipo, con base en las selecciones individuales, elegirán una obra para ser montada. Se distribuirán los papeles e iniciarán el proceso de memorización de los diálogos de las escenas que les corresponda.	Álvarez Estrada Edgar, Ayub Barquet, Mario Cantú et al (2011). Teatro breve, antología para la formación actoral. Serie: Dramaturgia. Paso de Gato, CONACULTA, Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, México, D. F.
VI	La dirección de la puesta en escena El rompimiento del hielo El pánico escénico La improvisación como recurso escénico.	Dinámicas creativas para la integración grupal. Definición del pánico escénico. Las múltiples representaciones del miedo en lo géneros dramáticos: melodrama, tragedia, comedia, parodia y sátira.	Rosa Marín Agustín. “El miedo escénico como barrera comunicativa en el aula.” Tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, España, 2018.
	1ª. Observación de clase.		
VII	La cuarta pared	Ejercicios escénicos enfocados a la	https://www.academi

		construcción de la cuarta pared.	a.edu/31150479/ROT
		Ejercicios escénicos enfocados en el rompimiento de la cuarta pared.	A_UNA_ROTAS_TODA S_LA_RUPTURA_DE_LA_CUARTA_PARED_COMO_NUEVO_CANON_NARRATIVO
VIII	<p>-Entradas, salidas, trazos escénicos, diálogo, monólogo, comunicación con el público.</p> <p>-Personajes: Protagonista, antagonista, ayudantes, oponentes, conflicto, momentos climáticos, resolución del conflicto. Caracterización: tipo y carácter.</p>	<p>Las y los estudiantes organizados en equipo:</p> <p>-Realizarán lectura en voz alta de la obra seleccionada.</p> <p>- Realizarán revisión del análisis literario de la obra seleccionada.</p> <p>- Resolverán preguntas y dudas sobre la estructura y el contenido literario.</p> <p>-Ensayarán la puesta en escena de la obra seleccionada.</p> <p>-Recibirán apoyo en la dirección de la puesta en escena, por parte de la profesora instructora del taller.</p>	
IX	<p>-Maquillaje</p> <p>-Escenografía</p> <p>-Utilería</p>	<p>-Ensayarán la puesta en escena de la obra seleccionada.</p> <p>-Realizarán la puesta en escena de la obra seleccionada, con un público previamente determinado y gestionado por cada equipo, y por el grupo en su totalidad.</p>	
	-Evaluación del segundo parcial (puede ser en semanas previas).		
	Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor. La puesta en escena de una obra de teatro bajo la estructura del Teatro breve.		
X	<p>-El teatro de Improvisación como género inserto en el formato de teatro breve.</p> <p>Características del teatro de improvisación:</p> <p>-Temas de la vida cotidiana</p> <p>- Experiencias vividas.</p> <p>- Conocimiento de la problemática planteada.</p> <p>- Se “escribe” el libreto en la escena.</p> <p>- La representación del personaje basado en el conocimiento empírico.</p> <p>- La verosimilitud en el argumento, la problemática, el tratamiento de la actuación, el planteamiento y la</p>	<p>Las y los estudiantes realizarán:</p> <p>-Calentamiento corporal</p> <p>-Calentamiento de voces</p> <p>-Prácticas de dicción</p> <p>Las y los estudiantes organizados por equipos:</p> <p>-Seleccionarán un tema de la vida cotidiana para abordar en el teatro de improvisación.</p> <p>- Definirán una problemática, un argumento, un conflicto y la solución del mismo, tomando en cuenta la verosimilitud.</p> <p>- Presentarán sus propuestas frente al grupo. Recibirán retroalimentación de</p>	

	solución del conflicto. - El rompimiento de la cuarta pared. - La interacción con los públicos.	todo el grupo y la profesora.	
XI	El montaje de la puesta en escena bajo la técnica del Teatro de improvisación.	Las y los estudiantes organizados en equipo: -Realizarán el montaje de una obra de teatro impro. -Ensayarán el montaje de la obra de teatro impro.	
XII	La presentación de la obra de teatro bajo la técnica de “impro”.	Las y los estudiantes organizados en equipo: -Ensayarán el montaje de la obra de teatro de “impro”.	
2ª. Observación de clase.			
<p>Tema 3: El teatro contemporáneo mexicano: artistas de la dramaturgia y sus obras. Objetivo: las y los estudiantes se introducirán al teatro mexicano contemporáneo a través del conocimiento de las biografías de una selección de artistas de la dramaturgia y la lectura en voz alta de un conjunto de sus obras.</p>			
XIII	Dramaturgas mexicanas: Luisa Josefina Hernández, Elena Garro, Estela Leñero, Carmen Boullosa, Silvia Peláez, Sabina Berman, Conchi León Mora, Raquel Araujo, Ximena Escalante.	Las y los estudiantes organizados en equipos: -Investigarán las biografías y la lista de todas las obras teatrales de las dramaturgas mexicanas. -Expondrán las biografías de las dramaturgas. -Realizarán la selección de una obra por autora, para leer en voz alta. -De las obras seleccionadas, elegirán un número de escenas para ser leídas en voz alta a varias voces; en las que incluirán preferentemente la presentación de los protagonistas y antagonistas; la escena donde se presenta la problemática y la del desenlace. Duración máxima de exposición de biografías y lectura en voz alta por equipo: 75 minutos.	

<p>XIV</p>	<p>Dramaturgos mexicanos: José Peón Contreras, Rodolfo Usigli, Jorge Ibarguengoitia, Emilio Carballido, Vicente Leñero, Óscar Liera, Alejandro Aura, Víctor Hugo Rascón, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Flavio González Mello, Edgar Chías.</p>	<p>Las y los estudiantes organizados en equipos: -Investigarán las biografías y la lista de todas las obras teatrales de los dramaturgos mexicanos. -Expondrán las biografías de los dramaturgos. -Realizarán la selección de una obra por autor, para leer en voz alta. -De las obras seleccionadas, elegirán un número de escenas para ser leídas en voz alta a varias voces; en las que incluirán preferentemente la presentación de los protagonistas y antagonistas; la escena donde se presenta la problemática y la del desenlace. Duración máxima de exposición de biografías y lectura en voz alta por equipo: 75 minutos.</p>	
<p>XV</p>	<p>Teatro contemporáneo de las comunidades indígenas.</p>	<p>Las y los estudiantes organizados en equipos: -Investigarán las biografías y la lista de todas las obras teatrales de escritoras y escritores de teatro indígena. -Realizarán la selección de una obra por autor, para leer en voz alta. -De las obras seleccionadas, elegirán un número de escenas para ser leídas en voz alta a varias voces; en las que incluirán preferentemente la presentación de los protagonistas y antagonistas; la escena donde se presenta la problemática y la del desenlace. Duración máxima de exposición de biografías y lectura en voz alta por equipo: 75 minutos.</p>	
<p>XVI</p>	<p>Teatro contemporáneo de las comunidades indígenas.</p>	<p>Las y los estudiantes organizados en equipos: -Investigarán las biografías y la lista de todas las obras teatrales de escritoras y escritores de teatro indígena. -Realizarán la selección de una obra por autor, para leer en voz alta. -De las obras seleccionadas, elegirán un número de escenas para ser leídas en voz alta a varias voces; en las que incluirán preferentemente la presentación de los protagonistas y antagonistas; la escena donde se presenta la problemática y la del desenlace. Duración máxima de exposición de biografías y lectura en voz alta por equipo: 75 minutos.</p>	
<p>Ceremonia de Cierre de Ciclo y las ceremonias afines a la asignatura.</p>			

XVII	-Evaluación comprehensiva
	-Retroalimentación de la evaluación

Evaluación

A. Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales. Primera evaluación parcial (tema y subtema, valor, semana) Segunda evaluación parcial Tercera evaluación parcial	10% 10% 10%
2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII	30%
3. Valores:	20%
4. Interculturalidad: *Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, proyectos *Reporte del viaje de estudios *Vinculación con el contexto * Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre	20%
Total	100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)

Criterios.

1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase y conclusión al final.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.
8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.
10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.

Perfil deseable del docente:

Bibliografía

Principal

Álvarez Estrada Edgar, Ayub Barquet, Mario Cantú et al (2011). Teatro breve, antología para la formación actoral. Serie: Dramaturgia. Paso de Gato, CONACULTA, Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, México, D. F.

Juárez Silva, Felipe y Juan F. Santos Cortés (2010). Compilación literaria del Mayab. Conaculta, PACMYC, Instituto de Cultura de Yucatán, Gobierno del Estado de Yucatán, Unión de Escritores Comunitarios de Yucatán. Mérida Yucatán, México.

Marín Agustín, Rosa. “El miedo escénico como barrera comunicativa en el aula.” Tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid, España, 2018.

Monforte Jorge, Lázaro Dzul y Rodrigo Gutiérrez Bravo (2010). Narraciones mayas. Instituto

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), México, Distrito Federal.

Tavira Luis y Alejandro Usigli (comps.). Teatro completo de Rodolfo Usigli. Escritos sobre la Historia del teatro en México, tomo 5. Col. Letras mexicanas, México, 2005.

Valera-Villegas, G. (2015). Lectura dramatizada e interrumpida. El sebucán emancipador. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación.

Hemerografía

Díaz Cuevas Lola (2010). Una propuesta para disfrutar la lectura dramatizada: clases y clases. En Revista Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en educación, No. 4, Cádiz España. ISSN: 1989-9564

Gregoria Valera Villegas. Lectura dramatizada e interrumpida. En Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, Vol. 2, No. 3, Venezuela, 2015. ISSN 2408-4751.

Complementaria

Shakespeare William (2017). Shakespeare Teatro. Primera edición Londres 1623. Col. Sepan Cuantos. Vigésimosexta edición. No.86. México, D. F. Editorial Porrúa.

Dos obras de la saga teatral “Los grandes muertos” de Luisa Josefina Hernández se presentarán en la 36 MNT en Aguascalientes. Boletín de prensa, 10 de noviembre de 2015.

<https://www.inba.gob.mx/prensa/1194/dos-obras-de-la-saga-teatral-los-grandes-muertos-de-luisa-josefina-hern-aacutendez-se-presentar-aacuten-en-la-36-mnt-en-aguascalientes>

Garro Elena. “Un hogar sólido”.

[www.indiana.edu/~vida/doc/Elena%20Garro%20-%20Un%20hogar%20solido%20\(1\).pdf](http://www.indiana.edu/~vida/doc/Elena%20Garro%20-%20Un%20hogar%20solido%20(1).pdf)

”Casa llena” de Estela Leñero en la línea teatral de Nuevo hiperrealismo

La puesta en escena, un espacio abierto a los múltiples sentidos.

<http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/43/picadero11.pdf>

Carmen Boullosa, “Cocinar hombres”, en Revista literaria Katharsis, 2008. Pp. 2- 34.

http://revistaliterariakatharsis.org/Carmen_Cocinar.pdf

Peláez Silvia. “Érszebet, la bañista de la tina purpura”, en revista “Tiempo en la Casa”, No. 18-19, julio- Agosto, 2015. Pp. 9- 55.

Berman

Sabina.

Los

dientes.

<https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/4161/199439P123.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Galán Jesús. “Conchi León: La visión femenina del teatro mexicano actual de la dramaturgia hipertextual a los derechos humanos.”Vol. IV, No. 16, Buenos Aires Argentina, abril 2015.

<http://www.argus-a.com.ar/archivos-dinamicas/conchi-leon.pdf>

Araujo Madera, Raquel. "Del teatro y sus rendijas. 20 años de Teatro de la Rendija, génesis y contaminación". Revista Anual del CINAV- ESAY. Pp. 27- 40.

<https://avinvestigacion.files.wordpress.com/2012/01/00avi-04.pdf>

Peón y Contreras, José. Obras de José Peón y Contreras. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

www.cervantesvirtual.com/obras/autor/peon-y-contreras-jose-1843-1907-679

Jorge Ibarguengoitia, humorista desmitificador y genial escritor. Por Jaime Castañeda Iturbide, en El bibliotecario, Año 11, número 89, abril-junio de 2013. Suplemento Lecturas del bibliotecario, pp. 1-8.

<https://dgb.cultura.gob.mx/bibliotecario/pdf/ELBibliotecario89.pdf>

Carballido Emilio. Rosa de dos aromas.

<https://www.uv.mx/teatro/files/2017/02/Rosa-de-dos-Aromas.pdf>

González Mello, Flavio. Así como la ves...

red.ilce.edu.mx/sitios/el_otono_2014/entrale/entrale_2000/pdf/como.pdf

Chías Edgar. Crack, o de las cosas sin nombre. Pieza en espiral para destino y actuantes.

<http://dramared.com/esp/pics/agregadas/64CrackChias.pdf>