

SEP

Teatro III

Series
Programas de Estudios

Vivir Mejor

Teatro III

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General del Bachillerato

Series: Programas de estudio

Semestre | Tercer
Tiempo asignado | 60 Horas

Servicios Escolares
Paraescolares Artísticas

En este programa encontrarás las competencias genéricas y disciplinares básicas que se desarrollarán en Teatro III integradas en los bloques de aprendizaje que buscan desarrollar competencias específicas.

Índice

Contenido	Página
Fundamentación	4
Competencias genéricas	15
Competencias disciplinares	16
Ubicación de Teatro en el plan de estudios	17
Distribución de bloques	
Bloque I Valoras la improvisación y los efectos teatrales para mejorar el desempeño escénico.	20
Bloque II Comprendes la exageración emotiva y la relación tiempo–espacio-acción en las formas románticas.	23
Bloque III Exploras los nuevos modelos teatrales posteriores al naturalismo.	26
Créditos	29
Directorio	30

Fundamentación

Cultura

Hablar de una definición de cultura propiamente dicha implica revisar las varias acepciones, disciplinas y corrientes humanísticas que han surgido a través del tiempo, influenciadas por el momento histórico social en que se vive. Todas estas acepciones se complementan y permiten visualizar el momento “cultural” de cada época o condición social en el que se encuentra el individuo que la define.

Comencemos por su raíz latina, la cual proviene de cultura: cultivo, culto (homenaje reverente que se tributa a Dios).

De otro modo, también se describe como el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio y del estudio de las facultades intelectuales del hombre.

Para la *Antropología Cultural*, es el conjunto de elementos materiales y espirituales (hábese de lengua, ciencias, técnicas, artes, instituciones, costumbres y usos, pautas de comportamiento, etc.), que caracterizan a una sociedad con respecto a otras. También la define como el conjunto de formas de creación cultural y productos culturales propios de los sectores o capas populares de una determinada sociedad. Integra los más diversos elementos (utensilios, objetos de artesanía y artísticos, canciones, poesías de transmisión oral, fiestas, etc.) y se caracteriza por la utilización de temas, modelos y estereotipos vinculados a la sensibilidad tradicional del pueblo.

- 1.- Para la *Filosofía*, la cultura es un conjunto de producciones específicas del hombre (considerándolo como un ser dotado de poder de creación), que transforman tanto al hombre como al entorno.
- 2.- En *Sociología*, cultura general se define como conjunto de los conocimientos básicos necesarios a toda persona por el hecho de vivir en un momento histórico y un medio social dados, con independencia de cualquier posible especialización.

La Antropología Cultural define la cultura como un fenómeno histórico-social propio de un determinado grupo humano, (según R. Benedict), es decir, como el conjunto de opciones que le permiten a una sociedad o grupo social afirmar, mantener y desarrollar su identidad específica.

Hablar de lo cultural como hecho específico implica tener en cuenta la existencia de una relación dinámica y dialéctica entre la cultura como totalidad abierta y variable, más o menos orgánica y estructurada, y el esfuerzo de aprendizaje permanente, activo y no sólo receptivo, de cada hombre en particular. La cultura como totalidad histórico-social es inseparable de la cultura como experiencia humana personal, es decir, del modo como cada individuo en particular llegue a multiplicar en cada momento un cierto volumen de información por un determinado coeficiente de organización de esa información.

En este sentido se complementa con la Psicología Social que dice que el individuo organiza su adaptación al medio y por ende a la cultura a la que se integra. Kluckhohn y Murray aportan tres elementos para reafirmar esto: “Cada hombre es semejante a todos los hombres, semejante a algunos hombres y distinto a todos los hombres”; refiriéndolos a la universalidad cultural del género humano desde una perspectiva filosófica; a la pertenencia del hombre a una cultura determinada, como una perspectiva de la antropología cultural; y la peculiaridad del hombre individual como receptor y creador de cultura, como una perspectiva de la psicología social.

Linton que encabeza una corriente importante de la antropología cultural insiste en la interrelación entre sociedad, cultura y personalidad.

Para Herskovits, el hombre es un “animal cultural”, y la cultura es una “creación histórica” del hombre, un fenómeno inherente a toda existencia humana colectiva.

Según Malinowski, cada cultura es un “aparato instrumental” que da a los hombres la posibilidad de resolver los problemas concretos que se les plantean por el hecho de que necesitan satisfacer unas ciertas necesidades en el marco de un grupo social concreto, y es la satisfacción de sus necesidades elementales u orgánicas la que determina las condiciones a que cada cultura está sometida; son estas necesidades elementales o primarias las que crean la base material de la cultura, la cual a su vez hace nacer nuevas necesidades.

Lévi-Strauss dice que toda cultura puede ser considerada como un conjunto de sistemas simbólicos que “expresan la realidad social y económica que los determina”.

Para R. Benedict, una cultura es el resultado de las actitudes de aceptación, de rechazo, y de la actividad creadora con que una sociedad responde a las exigencias propias de la naturaleza humana en un determinado momento histórico.

Radcliffe-Brown, ve en cada cultura “un mecanismo capaz de adaptación, gracias al cual un número determinado de seres humanos encuentra la manera apropiada de vivir una vida social como comunidad ordenada en un medio dado”.

Tylor formula la primera definición en términos de antropología cultural en 1871 como un “conjunto complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos y costumbres y todos los otros hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición de miembros de la sociedad”.

En suma, desde el punto de vista de la antropología cultural no existe una cultura universal y genérica, sino culturas particulares y relativas, ni tampoco una normativa que jerárquicamente califique y justifique la discriminación entre culturas “superiores y culturas “inferiores”, sino una serie de formas diversas capaces de generarse en cada caso a unas necesidades concretas.

- 1.- Para la *Filosofía* la noción de cultura es más amplia, ya que abarca no sólo los objetos transformados, sino una serie de objetos de otra índole, como son: los mitos, leyendas, creencias religiosas, organizadores e instituciones políticas, ideas científicas, prácticas morales, costumbres, etc. Todo objeto cultural implica siempre algo material), la psíquica (investigación del proceso creador del hombre) la histórica (el hombre nace y vive inmerso en una herencia cultural determinada).
- 2.- En *Sociología* lo que se refiere a la cultura de masas da una visión más actual de lo que ha venido ocurriendo con los cambios de la modernidad tecnológica y de competencia de mercado, donde tal vez desvirtúa poco a poco la esencia de la cultura pero, al fin y al cabo, sigue siendo cultura, aunque modificada y supeditada a las nuevas exigencias del crecimiento “globalizador”

Para Shils “el mercado se convierte objetivamente en árbitro del gusto cultural”, ya que la publicidad influencia y juega un papel importante en la cultura de masas de hoy en día, porque estimula la propensión al consumo y difunde los valores y temas culturales propios de la sociedad de consumo.

Para H. Marcuse, lo propio de la cultura de masas es que “la civilización se apodera de la cultura, la organiza, la compra y la vende” y así se produce una “absorción administrativa de la cultura por la civilización”.

Sin embargo, aunque estas visiones acerca de la cultura global actual son un tanto extremistas, hay que considerar que la opinión pública atribuida a la cultura de las masas es siempre relativa, debido a que el impacto creado por sus mensajes está condicionado por otros factores como la capacidad crítica, individual, la pertenencia del receptor a una o a otra clase social, la mayor o menor vinculación a la tradición cultural nacional o regional, etc.

Sin duda alguna México es uno de los países con mayor tradición cultural en todas sus formas, sobre todo porque la variedad de expresiones culturales de cada región de nuestro país a logrado sobrevivir, pese a esta modernidad globalizadora y la tecnología como la televisión y otros medios de difusión, que han sacado a flote tanto tradiciones como costumbres de toda índole, que se manifiestan en cada estado de nuestra nación.

A nosotros como educadores nos corresponde promover y motivar el desarrollo continuo y la difusión de cada una de nuestras formas de cultura, así como promover el buen gusto y la capacidad crítica para iniciar a las nuevas generaciones como las conservadoras y hacedoras de cultura.

Arte

Hablar de la definición de arte es todavía más complejo y más extenso debido a que, desde las primeras civilizaciones, se debatía en las concepciones distintas del arte; éste, como un elemento de la cultura, con más razón es influenciado por cada momento histórico-social y, sobre todo, por la concepción de cada individuo ya que esta cualidad de producir arte se encuentra en la sensibilidad de cada ser humano.

La Estética define al arte como toda actividad humana cuyos resultados y procesos de desarrollo puedan ser objeto de juicio estético, dándose más ordinariamente esta denominación a la pintura, la escultura, la arquitectura y a la música.

Toda actividad humana (en sí misma por el modo en que se explica, o bien en sus resultados), puede estar sujeta a juicio estético. Así, todo lo que el hombre hace, ya sea como producción de objetos o como actividad dirigida a conseguir un fin, se designa por extensión con el nombre de arte. Pueden enumerarse varias artes: las llamadas verdaderas y propias como son la pintura, la escultura y la arquitectura; operativas, como la danza recitación, música; y otras denominadas tradicionalmente por extensión o por analogía arte médico, arte militar; arte culinario, etc.

Debido a esta extensión y para precisar un sentido propio y figurado, se solía hablar de bellas artes para designar las artes en un sentido propio, o bien, cuando se hablaba de artes por extensión, se recurría a otros vocablos como técnica u oficio; sin embargo, hoy en día está en desuso en el lenguaje corriente y en la crítica de la teoría y subsiste casi exclusivamente en el lenguaje académico y en el administrativo, refiriéndose a los institutos en los que se forma la cultura y profesionalmente los artistas o en los organismos estatales y locales que se encargan de coleccionar, proteger y administrar el patrimonio artístico existente. Cuando se habla de arte, sin otra especificación en sentido propio, con la palabra arte en singular, se quiere designar la esencia común de todas las artes, tanto de las creadoras como de las simplemente operativas.

Es válida y se acepta en todas las lenguas, la referencia del vocablo arte a la esencia por la cual todas las artes (y las actividades humanas asimilables a ellas por analogía) se constituyen en materia de juicio estético, en sí mismas o en sus resultados.

Para referir a las acepciones que a través del tiempo se le a dado a las artes, sólo nos remitiremos a las más significativas:

Para los hebreos, se habla de la poesía y la danza como actividades semirituales. Con fines propiciatorios o de acción de gracias, en el Libro de Samuel (S.X) y en el libro de los Reyes (S. VI).

En Grecia (antigüedad mediterránea), surge la primera teoría rudimentaria en torno a las artes en la Teogonia de Esiodo redactada entre el S.VIII y VII A.C. donde habla de arte poético como revelador de la verdad e inspirado por las Musas.

Los griegos hablan de dos aspectos fundamentales de la concepción del arte: la metamorfosis, como resultado de la ornamentación por la cual un objeto es a la vez él mismo y otro; y la mimesis, como el carácter de la ornamentación figurada; estas dos fundadas en el carácter ilusorio del arte.

Para Platón “el arte es mimesis”, debe apreciarse cuando imita las ideas, mientras que se debe condenar cuando imita la realidad, que es la imitación de la idea, de forma que el arte que la imita viene a ser imitación de una imitación. (Rep.:III, 392 d-401 d; X, 595a-608c; Leyes: II, 655b-660a; Timeo: 28a-30c).

Aristóteles menciona al arte como producción de algo que antes no existía, “poíesis”, capacidad imitativa como actividad productiva que ensancha el conocimiento, en cuanto que no muestra lo real, sino lo posible y, consiguientemente, no un

particular, sino lo universal que funda los particulares. El arte no muestra lo real sino lo posible; de este placer del conocimiento se origina la dimensión catártica del arte, su poder liberador que purifica el ánimo de las pasiones.

En Roma, la concepción de Horacio dice que el fin supremo del arte consiste en deleitar y ser útil a un tiempo (vv. 332-388; 343.344 de su *Ars poética*).

Al final del Medievo en Florencia, del Trecentos al Cuatrocientos, el significado de la obra de arte, cualquiera que sea, debe buscarse en la obra de arte misma, con exclusión de todo procedimiento alegorizante. A pesar del rechazo de la alegoría, se acepta el simbolismo, para el cual una obra de arte no significa algo distinto de sí misma, por que es en sí misma un objeto, aunque sea también otra cosa en cuanto representación de objeto: es la verdad de lo que muestra o narra, un significado que forma una unidad con el objeto representado o descrito y con lo que la obra es en sí misma.

Leonardo da Vinci (en el Quinientos), ve la concepción del arte como instrumento del conocimiento experimental que hay que alcanzar a través de la observación y de la imitación del mundo sensible (*Tratado de la pintura*), defendiendo la identificación entre arte y cultura.

En el Clasicismo y el Barroco a finales del S. XVII y mediados del S. XVIII, se concibe al arte como una actividad cognoscitiva que, al imitar las ideas, va más allá de la simple imitación de la realidad natural.

En el S. XVIII, se llega al descubrimiento de la fantasía y de la imaginación como fuentes del conocimiento y principio de la actividad artística debido a las grandes sistematizaciones culturales. En la primera edición de la *Encyclopedie* (1751-72), publicada por iniciativa y con la dirección de Diderot y D' Alembert, se define como arte al conjunto de reglas según las cuales se resume la actividad productora de que se sirve el hombre "para sus necesidades, o para su lujo, o para su diversión, o para su curiosidad, etc.", y la finalidad de toda arte es "imprimir ciertas formas determinadas sobre una base dada por la naturaleza y esta base es, o bien la materia o bien alguna función anímica, o algún producto de la naturaleza". En la segunda edición de la misma enciclopedia se le añadió un artículo que se refiere al arte y a las artes, en el que se distingue al arte de la naturaleza (o del genio), en cuanto a que "el hecho de que un hombre articule representaciones dignas de ser transmitidas a los demás es efecto de la naturaleza o del genio; el hecho en cambio, de que el hombre, por medio de la palabra u otros signos, ponga de manifiesto esta representación tal como debe ser, a fin de que otros se sientan vigorosamente conmovidos, es un efecto del arte".

En el S. XIX se sostenía, por defensores del Romanticismo, la idea del arte como actividad cognoscitiva; arte como medio de conocimiento no como productividad febril. Ellos veían al arte no como un medio de conocer, sino como la suprema actividad cognoscitiva, trascendente a los límites de la ciencia y de la filosofía; y que por añadidura, en cuanto a conocimiento creador del propio objeto, se configura como magia.

En el S. XX, el arte se orientaba en sentido preferentemente cognoscitivo, identificando en aquel una forma de conocimiento que era, o bien anterior al conocimiento lógico y distinta de éste, pero no subalterna ni preeminente con relación al mismo (Croce), o bien ulterior con respecto al conocimiento intelectual, o sea un conocimiento a saltos, que avanza fuera de la sucesión del tiempo.

Después de la I Guerra Mundial los poetas y artistas del movimiento surrealista, identifican al arte como liberador. Para la II Segunda Guerra Mundial la teoría del arte como conocimiento había sido trasladada al plano sociológico; el origen inconsciente del arte, considerado como manifestación de los complejos (Freud) o de los arquetipos de Jung.

En el campo marxista se ve al arte como conocimiento crítico de la realidad social. Bertol Brecht (poeta y dramaturgo) ve al arte como la actividad cognoscitiva-didáctica, preparatoria de las acciones destinadas a cambiar la sociedad.

En los últimos lustros, nuevamente se ha planteado la diversidad de las artes dentro de la estética fenomenológica, debido a la atención que ésta presta a los diferentes modos de ser del arte.

Hoy en día se ve al arte como instrumento de aquella liberación humana, ya no como liberación de la naturaleza, sino como liberación de la esclavitud científico tecnológica.

Dentro del Arte popular, para cada pueblo habrá varios tipos o vivencias de arte popular, debido a que todos los miembros de un pueblo viven el arte en una gama variada o una parte del arte vivido sobrepasa “lo popular”. Para la cultura occidental, se dice que un cierto contenido artístico tiene casi todo lo que usamos, ya que la mercadotecnia exige la creatividad de diversas presentaciones para su salida al mercado, debido a que en las sociedades de nuestro tiempo

aparece cada vez más como “acontecimiento y elemento de agitación cultural”, y por eso el arte debe ser en ellas vivido para satisfacer las demandas de la imaginación colectiva y no solamente degustado o consumido como producto cualquiera de consumo para uso privado.

Samuel Ramos (destacado intelectual mexicano), en su Filosofía de la Vida Artística, menciona que si hay una especie de actividad del espíritu en la que se puede decir que el objeto es creación del sujeto, esa actividad es el arte, por lo que el arte no es una mera imitación de la naturaleza. El arte ofrece al hombre la oportunidad de dar una libre expansión a esos aspectos del espíritu que no obtienen satisfacción en la vida. El público goza del arte, porque encuentra en él una expresión de su propia vida y así la obra individual del creador adquiere el valor de una expresión colectiva. El arte es sin duda, un lenguaje por medio del cual el hombre pretende decir algo, comunicarlo a los demás. No se puede concebir el arte sin un público que lo comprenda y lo aprecie y es, en este sentido un fenómeno social.

Para Hugo Hiriart (novelista, dramaturgo, ensayista, director de escena, guionista y artista plástico mexicano), en su libro Los Dientes eran el Piano (un estudio sobre arte e imaginación), menciona que para definir arte es preciso hallar y destacar los elementos comunes a todas las artes, el arte es trabajo humano, implica creatividad, inventiva y tradición entendida; no hay arte sin inventiva y no hay arte sin tradición, por lo que define al arte como el trabajo humano que inventa modificando una tradición heredada, tradición cuyas obras se captan, aprecian y comprenden mediante el gusto estético

El arte nos saca de nosotros mismos y, en cierta medida, nos educa; los “gustos”, no; siempre nos devuelven a nosotros, y ese aprendizaje es acerca de uno mismo.

De todos los países del continente americano, tal vez sea México el más destacado en cuanto a manifestaciones artísticas, debido a que desde su pasado precolombino y hasta nuestros días, se ha caracterizado por generar una gama sin fin de trajes típicos, coloridos, sabores, arquitectura arqueológica, artesanías, danzas, música, representaciones, etc; tanto en sus formas más elaboradas como en las más sencillas del arte popular.

Esta cultura globalizadora que se viene generando a nivel mundial, afortunadamente no nos ha cubierto del todo, pensemos en que gracias a los medios de difusión, otros países y hasta nosotros mismos, nos hemos podido reconocer como un país rico en cultura tradicionalista y hemos conocido aún más nuestras manifestaciones artísticas.

La simiente que tenemos, cultural y artísticamente, es muy fuerte y gracias a la gente y organizaciones que continúan promoviendo estas actividades, siguen grabándose en el espíritu de cada mexicano nuestras raíces y la identificación nacional. El papel del educador en este sentido viene a ser un foco difusor esencial.

Hablando un poco de nuestro compromiso como motivadores y cultivadores del arte es necesario considerar que sólo el individuo que posee ciertas disposiciones originales y las ha cultivado mediante la experiencia y el estudio disciplinado, puede llegar a ser un verdadero espectador del arte; para su comprensión es necesario involucrarse directamente, no debe reducirse a la mera recepción pasiva de las impresiones estéticas.

Se trata de aprender el arte como el nuevo código a través del cual nos acercamos al capital cultural, como un nuevo alfabetismo, es el principio de su existencia, su universalidad. Las Artes Plásticas o Artes Visuales son, de entre las que promueve la educación formal, la de primer acceso, esto porque en el lenguaje gráfico plástico se conceptualiza al hombre como ser total, donde las relaciones consigo mismo, con los demás y su entorno son favorecidas al igual que la coordinación manual.

En el bachillerato, nuestros propósitos no cambian, se pretende que las artes plásticas nutran las posibilidades de expresión de los estudiantes, sin privilegiar alguna técnica y buscando el desarrollo de las que propone el programa con recursos más próximos a la escuela. Más allá de la especialización se espera el aprendizaje de un nuevo código de comunicación.

Cada uno de los programas de cada semestre se compone de tres bloques y plantean diferentes saberes para trabajarse con los alumnos.

Los temas de cada uno podrán ser vistos según las necesidades del grupo y con la profundidad que el profesor y coordinador crean pertinente.

Con fundamento en los lineamientos emitidos por la DGB para las Actividades Artístico Culturales son cuatro las dimensiones en las que se centrarán nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje:

Cognoscitiva

Proporciona el conocimiento de materiales, técnicas y procedimientos para plasmar aquello que desea expresar; fortalece además, la conciencia de su identidad nacional y de las tradiciones culturales.

Comunicativa

Mejora sus posibilidades para interactuar con sus semejantes.

Lúdico-expresiva

Contribuyen a que se exterioricen las emociones, a partir del desarrollo de sus potencialidades y el libre juego que involucra el trabajo artístico.

Estética

Proporciona elementos teóricos para la apreciación del valor estético de las obras de arte y la recreación a través de las mismas.

La actividad de Teatro corresponde al Campo de Acción de la Cultura Artística que propone:

Objetivo

- Que como individuos desarrollen su sensibilidad, emotividad, interpretación de su entorno, pensamiento racional, desarrollo intelectual, creatividad e integración social.
- Que hacia las manifestaciones artísticas logren el disfrute, aprecio, interés y gusto, llevándolos a conocer su historia, elementos básicos, lenguajes técnicos, conocimientos teóricos y propiciar así nuevas formas de comunicación.

Descripción conceptual

- Como una parte de nuestra cultura mexicana, tenemos la aparición de diversas manifestaciones artísticas; en este caso nos enfocaremos a las más comunes y generales que suelen realizarse en las diferentes regiones del país. Estas representan parte de las manifestaciones más antiguas en nuestro país y por tanto, son portadoras de una gran riqueza de posibilidades para abarcarlas en el aprendizaje. La importancia de su educación radica en que cada una de éstas tiene ciertos atributos implícitos que son transmitidos de una manera simbiótica al ejecutante o quien las observa, como son: sensibilidad, creatividad, emotividad, análisis, imaginación, ubicación del espacio y tiempo, etc.; así como la aplicación a criterio de las técnicas que vamos conociendo.

- Es necesario que durante su práctica y enseñanza, aunque no seamos expertos en estas artes, nos remitamos a su historia, a ciertas aplicaciones metodológicas esenciales, a despertar el interés y el respeto del trabajo en equipo, a motivarlos para que generen propuestas, a tratar de interpretar los resultados siempre con un sentido bello-estético, proyectando aquello que nos haga reflexionar en los valores humanos, en el cuidado de nuestro entorno, y siempre hacer las cosas con calidad, puliendo detalles en su preparación y realización para su presentación en público, cualquiera que éste sea.

Teatro III

Las competencias genéricas son aquellas que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desempeñar, y les permitirán a los estudiantes comprender su entorno (local, regional, nacional o internacional) e influir en él, contar con herramientas básicas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y practicar una convivencia adecuada en sus ámbitos social, profesional, familiar, etc., por lo anterior estas competencias son consideradas en el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato.

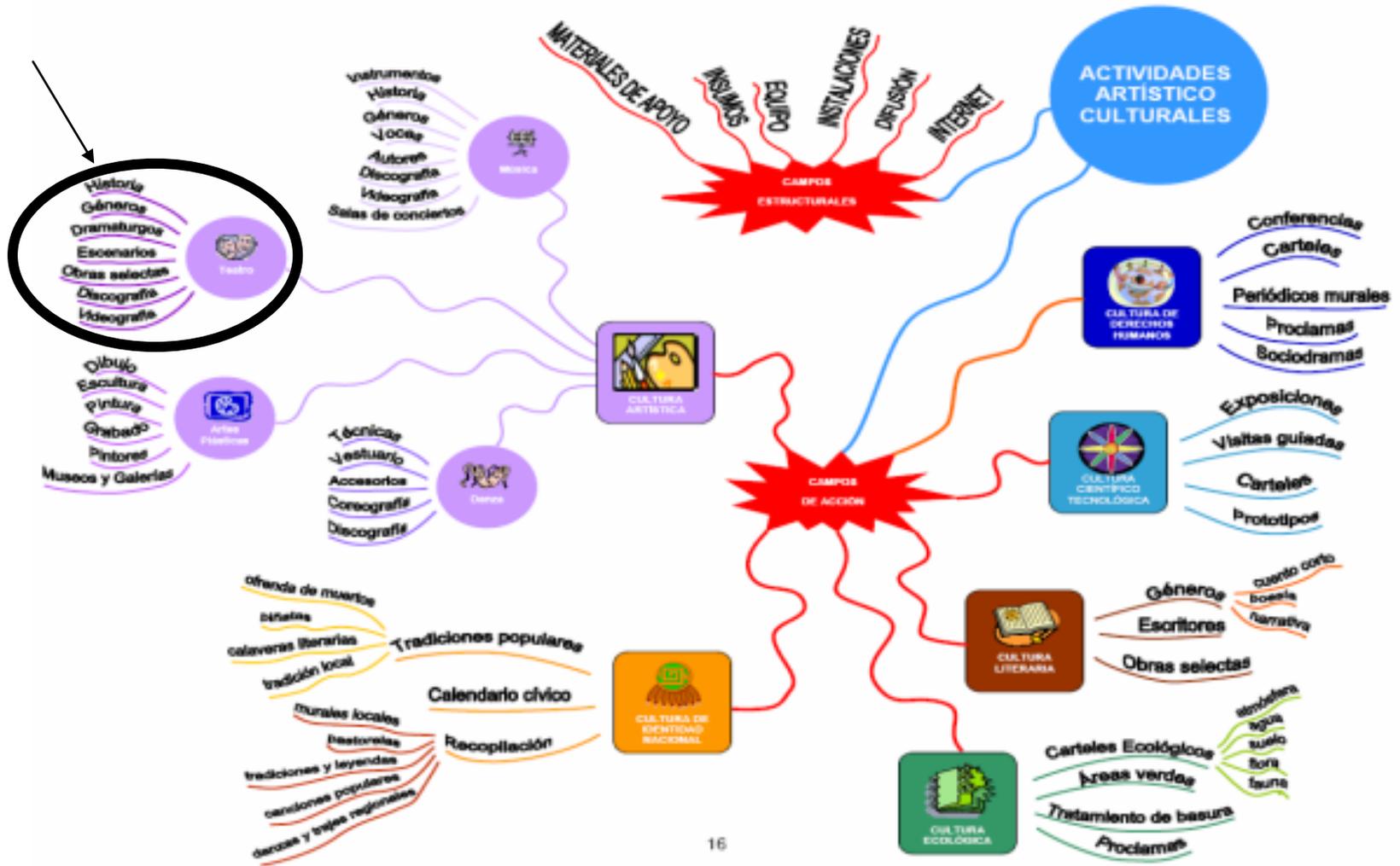
A continuación se enlistan:

Competencias Genéricas	Bloques de aprendizaje		
	I	II	III
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.			
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.	X	X	X
3. Elige y practica estilos de vida saludables.			
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.	X	X	X
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.			
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.	X	X	X
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.			
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.	X	X	X
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.			
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.	X	X	X
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.			

T e a t r o I I I	Competencias disciplinares de Teatro	BI	BII	BIII
	Conoce la evolución del teatro en occidente como una forma de comunicación y expresión de las sociedades.	X	X	X
	Experimenta los diferentes géneros teatrales apreciando y tomando una postura estética personal.	X	X	X
	Practica la expresión corporal y vocal como medio para resolver situaciones escénicas en el teatro.	X	X	X
	Participa en improvisaciones tomando elementos de la realidad en una construcción escénica.	X	X	X
	Se interesa y construye puestas escénicas reconociendo las propias identidades culturales.	X	X	X
	Colabora y construye puestas escénicas valorando otras identidades culturales.			
	Conoce diversas producciones teatrales regionales, nacionales e internacionales, apreciando sus diferentes enfoques estéticos.			
	Argumenta una postura ideológica asumiendo el lenguaje teatral como una forma de actividad social.	X	X	X
	Realiza proyectos colaborativos teatrales usando su creatividad.			
Reconoce el arte teatral como un medio para desarrollar su sensibilidad y experiencias estéticas.	X	X	X	

Ubicación en el Plan de Estudios

Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre	Quinto semestre	Sexto semestre
Componente de Formación Básica					
		Componente de Formación para el Trabajo			
				Componente Propedéutico	
	Servicios Escolares Paraescolares Artísticas				

Distribución de bloques

Los bloques que componen el programa de Teatro III son:

- Bloque I Valoras la improvisación y los efectos teatrales para mejorar el desempeño escénico.
- Bloque II Comprendes la exageración emotiva y la relación tiempo–espacio-acción en las formas románticas.
- Bloque III Exploras los nuevos modelos teatrales posteriores al naturalismo.

Teatro III

Bloque	Nombre del bloque	Tiempo asignado
I	Valoras la improvisación y los efectos teatrales para mejorar el desempeño escénico.	20 horas
Desempeño de los estudiantes al concluir el bloque		
<p>Investiga las condiciones históricas del teatro neoclásico francés. Demuestra habilidad en la construcción de improvisaciones breves. Construye imágenes teatrales en escena a partir de acciones físicas y prácticas discursivas. Experimenta con diversos materiales algunos efectos teatrales. Diseña propuestas de ambientación escénica para improvisaciones breves, individuales y colectivas.</p>		
Objetos de aprendizaje		Competencias a desarrollar
<p>Historia y características del teatro neoclásico francés.</p> <p>La improvisación en la comedia del arte.</p> <p>Los efectos teatrales para la ambientación escénica.</p>		<p>Conoce la evolución del teatro en occidente como una forma de comunicación y expresión de las sociedades.</p> <p>Experimenta los diferentes géneros teatrales apreciando y tomando una postura estética personal.</p> <p>Practica la expresión corporal y vocal como medio para resolver situaciones escénicas en el teatro.</p> <p>Participa en improvisaciones tomando elementos de la realidad en una construcción escénica.</p> <p>Se interesa y construye puestas escénicas reconociendo las propias identidades culturales.</p> <p>Argumenta una postura ideológica asumiendo el lenguaje teatral como una forma de actividad social.</p> <p>Reconoce el arte teatral como un medio para desarrollar su sensibilidad y experiencias estéticas.</p>

Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje	Instrumentos de evaluación
<p>Exponer las características del teatro neoclásico francés y comparar con el periodo isabelino.</p> <p>Analizar la condición que propicia a la tragedia y comedia como vías para la crítica social.</p> <p>Demostrar cómo a partir de la relación de una idea, la disposición corporal y la práctica discursiva en un sentido creativo se practica la improvisación.</p> <p>Explicar los pasos y tiempos de la improvisación para el logro de desempeños individuales y colectivos.</p> <p>Corroborar en diferentes técnicas de improvisación las fuentes de “emoción” o “motivación” para anclar el trabajo creativo.</p> <p>Descubrir la importancia de los efectos teatrales para una mejor ambientación escénica.</p>	<p>Analizar las condiciones sociales y estéticas que favorecen el desarrollo teatral del S.XVI al XVII.</p> <p>Describir circunstancias que motivaron la crítica social en el neoclásico e identificar hechos susceptibles de representarse.</p> <p>Organizar acciones físicas en relación a una idea que se comunica en un ejercicio escénico.</p> <p>Construir breves ejercicios de improvisación.</p> <p>Utilizar sus fuentes de motivación y emoción para proyectarlas en escena, durante un ejercicio de improvisación.</p> <p>Diseñar proyectos de ambientación escénica haciendo uso de recursos convencionales de manera creativa.</p>	<p>Rúbrica Holística Debate (pro-contra) sobre la crítica social del teatro neoclásico francés.</p> <p>Ejercicio individual de improvisación.</p> <p>Ejercicio colectivo de improvisación.</p> <p>Rúbrica Analítica Cuadro comparativo entre el teatro neoclásico francés y el teatro isabelino.</p> <p>Diseño de ambientación escénica para sus ejercicios de improvisación (individual y colectivo).</p>

Material didáctico

- Aula didáctica
- Bibliografía
- Impresos, diapositivas o audiovisuales
- Material escolar del alumno
- Ropa apropiada para ejercicios de improvisación
- Recursos escenográficos (material reciclable)

Fuentes de consulta

Básica:

- *Historia del Teatro*. Colec. Biblioteca Temática UTHEA, Tomo 1, Hispano Americana, México, 1980.
- Macgowan, K. Melnitz, W. *Las Edades de Oro del Teatro*. Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Stanilasvsky, Konstantín. *El trabajo del actor sobre sí mismo*. Alba Editorial, España, 2003.
- Capetillo, Manuel. *Principio y fin de la puesta en escena*. Universidad veracruzana, México 2004.
- Batiste, Jaume. *La escenografía (taller de teatro 7)*. La Galera, Barcelona, 1991.
- Voltas, Jordi. *El vestuario (taller de teatro-3)*. La Galera, Barcelona, 1991.

Complementaria:

- Nicoll, Allardyce. *Historia del Teatro Mundial*. Cultura e Historia, Aguilar.
- De Robles, Sainz. *Ensayo de un Diccionario Mitológico*. Aguilar.
- Nietzsche. *El Origen de la Tragedia*. Colec. Austral No. 356, Espasa Calpe.
- D´ Amico, Humberto. *Historia del Teatro Dramático*. Manuales Uteha No. 107/107, UTEHA., México, 4 tomos.
- Ruiz Lugo, Marcela. Contreras, Ariel. *Glosario de Términos del Arte Teatral*, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior ANUIES, México, 1979.
- Doat, Jan, *La expresión corporal del comediante*. Buenos Aires, Cuadernos Eudeba No. 6, 1976.
- Preciado, Juan Felipe, *La Actuación dramática*. Tomo 1, México, Limusa, 1991.
- Novo, Salvador, *10 Lecciones de técnica de actuación teatral*. México, SEP-INBA, 1963.
- Le Du, Jean, *El Cuerpo Hablado*. Paidós, 1981.
- Moreu, André, *Entre Bastidores*. México, Trillas, 1974.
- Hodgson, Jhon y Richards, Ernest, *Improvisación*. Madrid, Fundamentos, 1986.
- Davis, Flora, *El lenguaje de los gestos*. Emecé, 1975.
- Virchez, Alfonso, *Pantomima*. Gobierno del Estado de México, 1986.

Teatro III

Bloque	Nombre del bloque	Tiempo asignado
II	Comprendes la exageración emotiva y la relación tiempo–espacio-acción en las formas románticas.	20 horas
Desempeño de los estudiantes al concluir el bloque		
<p>Analiza las condiciones socio-históricas del romanticismo alemán. Juzga el impacto de una ideología nacionalista en las manifestaciones artísticas. Realiza ejercicios de improvisación en los que varía la relación sujeto, objeto y acción. Propone ejercicios de improvisación en diferentes contextos “nacionalistas”. Usa la cuadrícula para escenas breves que él mismo representa. Plantea la ambientación de una escena utilizando efectos teatrales de “realidad”.</p>		
Objetos de aprendizaje		Competencias a desarrollar
<p>Historia y características del teatro romántico alemán.</p> <p>Las técnicas de improvisación</p> <p>La cuadrícula: desplazamientos en el escenario.</p> <p>Los efectos de ilusión y el decorado de medio cajón.</p>		<p>Conoce la evolución del teatro en occidente como una forma de comunicación y expresión de las sociedades.</p> <p>Experimenta los diferentes géneros teatrales apreciando y tomando una postura estética personal.</p> <p>Practica la expresión corporal y vocal como medio para resolver situaciones escénicas en el teatro.</p> <p>Participa en improvisaciones tomando elementos de la realidad en una construcción escénica.</p> <p>Se interesa y construye puestas escénicas reconociendo las propias identidades culturales.</p> <p>Argumenta una postura ideológica asumiendo el lenguaje teatral como una forma de actividad social.</p> <p>Reconoce el arte teatral como un medio para desarrollar su sensibilidad y experiencias estéticas.</p>

Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje	Instrumentos de evaluación
<p>Distinguir las condiciones históricas que llevan las ideologías nacionalistas al teatro.</p> <p>Conocer los postulados del Sturm und drang y caracterizar el romanticismo alemán.</p> <p>Reconocer las tres unidades clásicas: tiempo, espacio y acción y sus variaciones en el romanticismo alemán.</p> <p>Comparar diferentes estilos teatrales por su relación entre los sujetos y los objetos durante la acción sobre un escenario.</p> <p>Explicar el diseño de la cuadrícula y su uso en el escenario para un mejor desempeño actoral.</p> <p>Explorar la diversidad de efectos teatrales con los que se establece una convención entre el actor y el público.</p> <p>Identificar los efectos de ilusión (realidad) y su importancia para favorecer el desempeño creativo del actor en el escenario.</p>	<p>Relacionar el contexto social y las manifestaciones artísticas en el siglo XVIII.</p> <p>Extrapolar los argumentos del Sturm und drang a los contextos sociales europeos en los que influyó.</p> <p>Expresar su posicionamiento respecto a la exaltación del “yo” en el nacionalismo.</p> <p>Revisar en diferentes estilos la manera como se relacionan las tres unidades clásicas en cada uno de ellos.</p> <p>Improvisar en escenas breves diferentes maneras de relación con los objetos, los sujetos y la acción.</p> <p>Usar la cuadrícula para el diseño de improvisaciones breves.</p> <p>Experimentar efectos de “realidad” a partir de la ilusión.</p> <p>Combinar diferentes efectos teatrales para la ambientación escénica de una representación breve.</p>	<p>Rúbrica Holística Presenta por lo menos 3 ejercicios de improvisación en donde enfatice el uso de recursos gestuales y de voz, además de evaluar el sentido de realidad de las mismas (contextos nacionalistas).</p> <p>Ensayo diferentes posibilidades de relación entre los objetos, sujetos y sus acciones para el logro de efectos de realidad, además de que propone el uso de efectos teatrales novedosos.</p> <p>Rúbrica Analítica Cuadro comparativo en el que establezca diferencias y semejanzas con el período neoclásico.</p> <p>Presenta el diseño en cuadrícula de los tres trabajos de improvisación.</p>

Material didáctico

- Aula didáctica
- Impresos, diapositivas o audiovisuales
- Material escolar del alumno
- Recursos de proyección visual y auditiva
- Bibliografía

Fuentes de consulta

Básica:

- Macgowan, K. Meluitz, W. *Las Edades de Oro del Teatro*. Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Baty, G., Chavance, R. *El arte Teatral*. Fondo de Cultura Económica. México, 1993.
- Ceballos, Edgar. *El actor sobre la escena/ Meyerhold (Diccionario de práctica teatral)*. UAM, Gaceta. México 1986.
- Grotowsky, Jerzy. *Hacia un teatro pobre (traducción de Margo Giantz)*. Siglo XXI.
- Hernández, Luisa Josefina. *La calle de la gran ocasión / diálogos*. Editores Mexicanos Unidos. México, 1985.
- Batiste, Jaume. *La escenografía (taller de teatro-7)*. La Galera, Barcelona 1991.
- Voltas, Jordi. *El vestuario (taller de teatro-3)*. La Galera, Barcelona 1991.

Complementaria:

- Ruiz Lugo, Marcela. Contreras, Ariel. *Glosario de Términos del Arte Teatral*, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior ANUIES, México, 1979.
- *Diccionario Enciclopédico, Salvat Universal*. Decimosexta Edición, Salvat, España 1991.

Teatro III

Bloque	Nombre del bloque	Tiempo asignado
III	Exploras los nuevos modelos teatrales posteriores al naturalismo.	20 horas
Desempeño de los estudiantes al concluir el bloque		
<p>Ordena cronológicamente las formas de expresión escénica desde finales del S.XIX a la actualidad.</p> <p>Compara el teatro realista, simbólico, del absurdo y contemporáneo para identificar los rasgos que se modifican desde el naturalismo hasta el mundo actual.</p> <p>Practica la construcción psicológica de un personaje.</p> <p>Recrea escenas con base en la improvisación y el uso de efectos teatrales de diferentes estilos y contextos sociales.</p> <p>Diseña bocetos escenográficos para sus ejercicios de improvisación.</p>		
Objetos de aprendizaje		Competencias a desarrollar
<p>Del realismo al contemporáneo</p> <ul style="list-style-type: none"> Realismo (Jacinto Benavente) Naturalismo (Henry Becque) El teatro al margen de los convencionalismos (Chejov) Simbolismo (Henrik Ibsen) Expresionismo (Bertolt Brecht) Existencialismo (Albert Camus) Teatro del absurdo (Beckett y Ionesco) Teatro norteamericano (Arthur Miller) <p>Referentes teóricos, objetivos y acciones en la improvisación</p> <p>Estilos escenográficos</p>		<p>Conoce la evolución del teatro en occidente como una forma de comunicación y expresión de las sociedades.</p> <p>Experimenta los diferentes géneros teatrales apreciando y tomando una postura estética personal.</p> <p>Practica la expresión corporal y vocal como medio para resolver situaciones escénicas en el teatro.</p> <p>Participa en improvisaciones tomando elementos de la realidad en una construcción escénica.</p> <p>Se interesa y construye puestas escénicas reconociendo las propias identidades culturales.</p> <p>Argumenta una postura ideológica asumiendo el lenguaje teatral como una forma de actividad social.</p> <p>Reconoce el arte teatral como un medio para desarrollar su sensibilidad y experiencias estéticas.</p>

Teatro III

Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje	Instrumentos de evaluación
<p>Conocer las obras y aportaciones a la práctica teatral de los principales exponentes del periodo. (Chéjov, Ibsen, Brecht y Ionesco).</p> <p>Describir las condiciones que revolucionan el arte dramático en nuevos modelos de expresión teatral.</p> <p>Practicar el manejo de las emociones con el método de las acciones físicas, para improvisar escenas con mayor coherencia y realismo.</p> <p>Crear un personaje a partir del trabajo de improvisación con la técnica Lecoq (mimesis con animales).</p> <p>Identificar las características de los estilos escenográficos naturalistas, realistas, simbolistas, del absurdo y contemporáneos.</p>	<p>Comparar diferentes estilos teatrales a partir de sus formas de expresión en escena.</p> <p>Apreciar el valor literario y teatral de diferentes producciones de la época.</p> <p>Experimentar con sus emociones la posibilidad de improvisación de diferentes situaciones.</p> <p>Transferir de manera corporal movimientos animales a expresiones humanas para dar sentido a un personaje.</p> <p>Elegir el estilo escenográfico para una escena según corresponda.</p>	<p>Rúbrica Holística Práctica de construcción psicológica de un personaje.</p> <p>Rúbrica Analítica Presenta una cronología ilustrada de las formas de expresión escénica.</p> <p>Expone sus bocetos escenográficos para los ejercicios de improvisación, sometiéndolos al juicio del grupo.</p>

Material didáctico

- Aula didáctica
- Bibliografía
- Impresos, diapositivas o audiovisuales
- Material escolar del alumno
- Ropa apropiada para ejercicios de improvisación (ensayos)
- Recursos escenográficos (material de reciclable)
- Vestimenta adecuada para la muestra estudiantil.

Fuentes de consulta

Básica:

- *Historia del Teatro*. Colec. Biblioteca Temática UTHEA, Tomo 1, Hispano Americana, México, 1980.
- Macgowan, K. Melnitz, W. *Las Edades de Oro del Teatro*. Fondo de Cultura Económica, 1982.
- Stanilasvsky, Konstantín. *El trabajo del actor sobre sí mismo*. Alba Editorial, España, 2003.
- Capetillo, Manuel. *Principio y fin de la puesta en escena*. Universidad veracruzana, México 2004.
- Batiste, Jaume. *La escenografía (taller de teatro 7)*. La Galera, Barcelona, 1991.
- Voltas, Jordi. *El vestuario (taller de teatro-3)*. La Galera, Barcelona, 1991.

Complementaria:

- Nicoll, Allardyce. *Historia del Teatro Mundial*. Cultura e Historia, Aguilar.
- De Robles, Sainz. *Ensayo de un Diccionario Mitológico*. Aguilar.
- Nietzsche. *El Origen de la Tragedia*. Colec. Austral No. 356, Espasa Calpe.
- D' Amico, Humberto. *Historia del Teatro Dramático*. Manuales Uteha No. 107/107, UTEHA., México, 4 tomos.
- Ruiz Lugo, Marcela. Contreras, Ariel. *Glosario de Términos del Arte Teatral*, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior ANUIES, México, 1979.
- Doat, Jan, *La expresión corporal del comediante*. Buenos Aires, Cuadernos Eudeba No. 6, 1976.
- Preciado, Juan Felipe, *La Actuación dramática*. Tomo 1, México, Limusa, 1991.
- Novo, Salvador, *10 Lecciones de técnica de actuación teatral*. México, SEP-INBA, 1963.
- Le Du, Jean, *El Cuerpo Hablado*. Paidós, 1981.
- Moreu, André, *Entre Bastidores*. México, Trillas, 1974.
- Hodgson, Jhon y Richards, Ernest, *Improvisación*. Madrid, Fundamentos, 1986.
- Davis, Flora, *El lenguaje de los gestos*. Emecé, 1975.
- Virchez, Alfonso, *Pantomima*. Gobierno del Estado de México, 1986.

**Alineación de los trabajos realizados en la
Academia Estatal de Teatro 2007-A**

EIE. Claudia Cristina Sancho Loza
Jefa de Materia de Actividades Paraescolares Artísticas

Martha Delia Morales Vázquez
Captura y edición

Directorio

Mtro. Carlos Aceves Amezcua
Director General del COBAEV

Dr. Armando Zavariz Vidaña
Director Académico del COBAEV

Mtra. Carolina Maribel Martínez Loyo
Subdirectora Académica

Lic. Martha Elena Coronel Yáñez
Jefa del Departamento de Servicios Docentes