

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TÉCNICA VOCAL I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador

Presentación:

Esta asignatura se imparte en el primer semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es de carácter obligatorio, de tipo teórico-práctico y está dirigida a que el alumno conozca y desarrolle las capacidades de su aparato fonador. Se complementa con la asignatura de Música y Canto I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I, del Campo Músico-Vocal, y está dirigida a que el alumno adquiera las bases de la técnica vocal para la voz hablada, amplíe su conocimiento de la anatomía y del funcionamiento y la higiene del instrumento vocal.

Esta asignatura se centra en el estudio de la RESPIRACIÓN y la toma de CONCIENCIA FÍSICA del cuerpo, teniendo como ejes principales los HUESOS y la COLUMNA VERTEBRAL, para recuperar la SENSACIÓN FÍSICA DE LA VOZ, entendida como las VIBRACIONES que viajan a través del cuerpo. Al adquirir conciencia física de la voz, se estudiarán sus cualidades sonoras como el timbre, la tono, el ritmo, la resonancia y el volumen (entendido como la corporeidad de la voz); se reconocerán los hábitos que la bloquean, se aprenderá la postura corporal y la respiración adecuada para la comunicación en escena (respiración intercostal diafragmática) y se ejercitará el cuerpo para liberar la voz.

Al principio de la asignatura, se parte de la idea de que la voz es un fenómeno psicofísico, por lo tanto se entiende como un fenómeno que involucra todas las áreas del Ser, por lo que se busca despertar en los alumnos la curiosidad por descubrir su necesidad de comunicarse a través de la voz y la palabra.

En la parte práctica, en cada clase se le invita al alumno a activar su curiosidad y su imaginación al usar la voz y la palabra, lo cual implica tomar decisiones, saber elegir con claridad y precisión el tema del que quiere hablar, la manera en que lo abordará, qué palabras usar, la intención que les dará, la energía que necesita dependiendo del lugar en el que lo haga y el o los interlocutores a los que se dirigirá, desarrollando así sus capacidades creativas y propiciando, que haga de su voz un recurso expresivo en su ejercicio teatral.

En cuanto a los contenidos teóricos, se le proporcionarán al alumno herramientas para desarrollar sus habilidades técnicas en el uso de la voz, abarcando desde principios de anatomía y fisiología.

Esta asignatura es la base de Técnica Vocal II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador, y tiene una profunda conexión con el proceso que se lleva a cabo (en sentido vertical) en Actuación I: El trabajo sobre sí mismo.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Reconocer y usar su instrumento vocal como vehículo de expresión, poniendo en juego las herramientas básicas para el cuidado y la higiene vocal.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCIENCIA FÍSICA	4	12
2	LA VOZ	4	12
3	EL CANAL DE LA VOZ	4	12
4	ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR	4	12
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCIENCIA FÍSICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Reconocer la importancia del uso adecuado de la voz en el trabajo del teatro y particularmente del actor. b) Tomar conciencia de su cuerpo y su postura. c) Relajar los músculos de la respiración a partir de alinear su esqueleto y la columna vertebral. d) Diferenciar la respiración habitual de la respiración natural. e) Diferenciar tensión y relajación. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Conciencia física. <ul style="list-style-type: none"> • La columna vertebral. 1.2 ¿Cómo funciona la voz? ¿Cómo no funciona la voz? 1.3 Conciencia de la respiración natural. <ul style="list-style-type: none"> • El diafragma. 1.4 Diferencia entre tensión y relajación. 1.5 Tensiones innecesarias en el mecanismo respiratorio y de la fonación.

UNIDAD 2	LA VOZ Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Experimentar la sensación física de su voz. b) Escuchar (entendiendo la escucha como atención con disposición y apertura). c) Expresar su deseo de comunicar. Contenidos específicos: 2.1 La voz preverbal. <ul style="list-style-type: none"> • El tacto de sonido. • La laguna de vibraciones. 2.2 Relajación de la musculatura abdominal interna en la respiración 2.3 La sensación física de la voz. Liberando las vibraciones. <ul style="list-style-type: none"> • Los labios. • La cabeza. • El cuerpo. 2.4 La escucha. 2.5 El impulso del pensamiento antes del impulso de hablar.
UNIDAD 3	EL CANAL DE LA VOZ Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer en su cuerpo el canal del sonido. b) Liberar la mandíbula y la lengua. c) Activar el paladar blando. d) Alcanzará mayor apertura en el canal del sonido. Contenidos específicos: 3.1 La mandíbula. 3.2 La lengua. 3.3 Paladar blando.
UNIDAD 4	ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar y describir la anatomía y fisiología del aparato

	<p>fonador.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 La fuente del sonido.</p> <p>4.2 El canal de la voz.</p> <p>4.3 Los resonadores.</p>
--	---

Metodología de trabajo:

Se desarrollarán dinámicas de grupo en las clases, para enfatizar el trabajo en equipo, el juego, la curiosidad, la creatividad, la libre expresión y la autonomía. También se realizarán lecturas en voz alta, a fin de que el alumno conozca las diversas visiones del teatro y de la voz, al tiempo que ejercita su instrumento vocal y mental en la lectura.

Se hacen dinámicas dentro y fuera del aula, práctica en clase, lecturas obligatorias, bitácora de clase.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 80% de las sesiones de la asignatura.
- b) Cumplir con la práctica fuera de clase.
- c) Entregas de trabajos y tareas.
- d) Desempeño y participación en clase durante todo el curso.

2. Forma de acreditación:

- a) Aprobar el examen teórico.
- b) Desempeño en la clase final de evaluación.
- c) Entregar la bitácora final de todo el semestre en la última clase.
- d) Revisión de la bitácora final de todo el semestre en la última clase.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()		

Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()

Bibliografía básica:

LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. Introducción. pp. 17 - 33.

EL CANAL DE LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. pp. 111-115, 120-124, 136-141, 145.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR

- 1) Kapit, Wynn/ Elson, Lawrence M. *Anatomía cromodinámica. Atlas anatómico para colorear.* Fernández Editores. México, 2007. pp. 10-14, 25, 26-29, 31, 46, 49, 70-73 y 77.
- 2) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater.* Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. Introducción. pp. 37-38, 53-54, 72, pp. 86-87.

Bibliografía complementaria:

- 1) Hewitt, James. *El libro completo del Yoga.* La respiración de la vida. Ed. Mirach, Madrid, España. 1977. 53 pp.
- 2) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice.* Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 3) Oida, Yoshi. *Un actor a la deriva.* Ed. Ñaque, España, 2002. 171 pp.
- 4) Oida, Yoshi. *El actor invisible.* Ed. El Milagro, México, 2005. 197 pp.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en la educación de la voz y con experiencia docente.

