

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 II: Desarrollo y fortalecimiento del aparato fonador**

Clave:	Semestre: 2°	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: Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz

Asignatura con seriación subsecuente: Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación

Presentación:

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre de la Licenciatura en Teatro y Actuación, es de carácter obligatorio, de tipo teórico-práctica y está dirigida a que el alumno profundice el conocimiento y desarrolle las capacidades de su instrumento vocal. Se complementa (en sentido vertical) con la asignatura de Música y Canto II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II, y está dirigida a que el alumno desarrolle su capacidad de expresión verbal, complemente los conocimientos de la técnica vocal para la voz hablada y adquiera las herramientas para hacer de su voz un recurso expresivo en su

desempeño escénico. Se centra en el DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL APARATO VOCAL, en el estudio del uso de los RESONADORES y de la ARTICULACIÓN de las palabras; y en el conocimiento de los diferentes métodos en materia de técnica vocal para la voz hablada que actualmente se enseñan.

A lo largo de esta asignatura, se buscará despertar en los alumnos la curiosidad por descubrir su necesidad de comunicarse a través de la voz para que organicen las herramientas básicas de la técnica al servicio de un discurso. Se profundiza el estudio de las cualidades sonoras como el timbre, el tono, el ritmo, la resonancia y el volumen (cuerpo en la voz) por medio de la práctica con la escala de los resonadores; se continúa con el reconocimiento de los hábitos que bloquean la voz y cómo cambiarlos; y se practican ejercicios para fortalecer la capacidad respiratoria.

En la parte práctica, en cada clase se le invita al alumno a activar su curiosidad y su imaginación para reconocer su necesidad de expresión y satisfacerla a través de 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, qué intención usar, qué energía 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, por medio de investigaciones y exposiciones, se le proporcionará al alumno el marco teórico de la práctica Linklater, junto con otros métodos que abordan la técnica vocal para la voz hablada con el fin de que contextualice los contenidos de este curso y de que tenga un panorama universal de lo que es la técnica vocal actualmente.

Esta asignatura es la base de Expresión Verbal I: Lenguaje e imaginación, y tiene una profunda conexión (en sentido vertical) con el proceso que se lleva a cabo en la asignatura Actuación II: Conflicto, cambio y progresión.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Aplicar los procedimientos de la técnica vocal de la voz hablada, para que, al comunicarse en escena, su voz sea natural, expresiva, clara, potente, dinámica y auténtica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ	4	12
2	ARTICULACIÓN	4	12
3	LA PALABRA Y EL DISCURSO	4	12
4	LOS MAESTROS DE LA VOZ	4	12
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizar su voz con libertad y expresividad a partir de desbloquear tensiones en los músculos de la respiración, de la emisión y de la articulación. b) Utilizar su voz sanamente para comunicarse. <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Resonancias básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pecho. • Boca. • Dientes. <p>1.2 Expansión de la capacidad respiratoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costillas. • Vacío de pulmones. • Suspiros. • Jadeos. <p>1.3 Resonadores medios y altos</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Senos paranasales. • Nariz. <p>1.4 Extensión del registro vocal.</p> <p>1.5 Resonancia de Cráneo.</p> <p>1.6 Flexibilidad y agilidad en el registro.</p>
UNIDAD 2	<p>ARTICULACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Identificar los puntos de articulación de vocales y consonantes. b) Aplicar su dicción a partir del conocimiento de los puntos de articulación de los fonemas. <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Labios.</p> <p>2.2 Lengua.</p>
UNIDAD 3	<p>LA PALABRA Y EL DISCURSO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Identificar la comunicación verbal como acción del pensamiento por medio de un texto propio. <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Vocales y consonantes.</p> <p>3.2 Palabras e imágenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La escucha como el principio generador del impulso pensante <p>3.3 La energía como el deseo de comunicación.</p> <p>3.4 La liberación de la voz en el discurso.</p>
UNIDAD 4	<p>LOS MAESTROS DE LA VOZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Investigar y analizar las diversas metodologías que abordan la técnica vocal en el panorama actual.

Contenidos específicos:

- 4.1 La técnica Alexander.
- 4.2 El Método Feldenkrais.
- 4.3 Cicely Berry.
- 4.4 Patsy Rodenburg.
- 4.5 El Método Linklater.
- 4.6 Fidel Monroy.
- 4.7 Roy Hart.

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 ya que se busca que el alumno conozca las diversas visiones del teatro y de la voz, al tiempo que ejercita su instrumento mental y vocal en la lectura.

Se efectuarán dinámicas dentro y fuera del aula, exposiciones en clase de temas a investigar por los alumnos, práctica en clase, lecturas obligatorias, bitácora de cada clase.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 80% de las sesiones del curso.
- b) Entregar la bitácora final.
- c) Cumplir con la práctica fuera de clase.
- d) Entregas de trabajos y tareas.
- e) Aprobar los exámenes teóricos parciales.
- f) Desempeño y participación en clase durante todo el curso.
- g) Tareas y práctica fuera de clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Clase final abierta a los maestros
- b) Desempeño en la clase abierta final.
- c) Revisión de la bitácora final.
- d) Aprobar el examen teórico de conocimientos.
- e) Exámenes teóricos parciales.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
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 ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA VOZ

- 1) Ocampo Guzmán, Antonio. *La Libertad de la Voz Natural. El Método Linklater*. Ed. Universidad Autónoma de México, México, 2010. pp. 159,176–179, 185 –189, 192, 193, 203–205, 214-215.

LOS MAESTROS DE LA VOZ

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*. Ed. Virgin books, Great Britain, 1987. 303 pp.
- 2) Brennan, Richard. *La Técnica Alexander*. Ed Kairós, col. Biblioteca de la salud, Barcelona, 1993. 147 pp.
- 3) Feldenkrais, Moshe. *El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad*. Ed. Paidós Ibérica S. A. Buenos Aires, 1985. 254 pp.
- 4) Linklater, Kristin. *Freeing the natural voice*. Ed. Drama/QSM, Hollywood, 1976. 210 pp.
- 5) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice*. Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 6) Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. *Desarrollo profesional de LA VOZ*. Ed. Gaceta, col. Escenología, México, 1993.567 pp.
- 7) Stevens, Chris. *La Técnica Alexander. Introducción a la técnica y sus beneficios*. Ed. Oniro, S.A., España, 1987. 120 pp.

Bibliografía complementaria:

- 1) Berry, Cicely. *The actor & the text*. Ed. Virgin books, Great Britain, 1987. 303 pp.

- 2) Brennan, Richard. *La Técnica Alexander*. Ed Kairós, col. Biblioteca de la salud, Barcelona, 1993. 147 pp.
- 3) Caballero, Cristián. *Cómo educar la voz hablada y cantada*. Ed. Edamex, México, 1985. 257 pp.
- 4) *Diccionario de la Lengua Española*. Ed. Real Academia Española, España, 2001. Tomo I y II.
- 5) Feldenkrais, Moshe. *El poder del yo. La autotransformación a través de la espontaneidad*. Ed. Paidós Ibérica S. A. Buenos Aires, 1985. 254 pp.
- 6) Fo, Darío. *Manual mínimo del actor*. Ed. Hiru, S.L. Navarra, 1998. 478 pp.
- 7) Herrigel, Eugen, *Zen en el arte del tiro con arco*. Ed. Kier, Buenos Aires, 2005. 176 pp. Lectura en voz alta.
- 8) Linklater, Kristin. *Freeing the natural voice*. Ed. Drama/QSM, Hollywood, 1976. 210 pp.
- 9) Müller, Carol. *El training del actor*. Ed. UNAM-INBA, México, 2007. 165 pp.
- 10) Ósipovna Knébel, María. *La Palabra en la Creación Actoral*. Ed. Fundamentos, Madrid, 2003. 213 pp.
- 11) Rama, Swami; Ballentine, Rudolph y Hymes, Alan. *Science of Breath. A practical guide*. Ed. The Himalayan Institute Press, USA, 2005. 119 pp.
- 12) Rodenburg, Patsy. *The Right to speak. Working with the voice*. Ed. Methuen, Great Britain, 1992. 306 pp.
- 13) Ruiz Lugo, Marcela y Monroy Bautista, Fidel. *Desarrollo profesional de LA VOZ*. Ed. Gaceta, col. Escenología, México, 1993. 567 pp.
- 14) Stevens, Chris. *La Técnica Alexander. Introducción a la técnica y sus beneficios*. Ed. Oniro, S.A. España, 1987. 120 pp.

Perfil profesiográfico:

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