Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Drama

TEAT 3032
Voz y Dicción II Segundo Semestre 2018
Profa. Carola García López, Ph.D
Email: carola.garcia@upr.edu
Horas de Oficina por acuerdo

"La imaginación es un músculo, hay que ejercitarla" Carola García López, artista puertorriqueña.

"Head is full of openings, windows for the senses." Miranda Tufnell, bailarina y coreógrafa inglesa and Chris Crickmay, artista visual, arquitecto, diseñador inglés.

"Libres son quienes crean, no copian y libres son quienes piensan y no obedecen. Enseñar, es enseñar a dudar" Eduardo Galeano, escritor uruguayo y periodista.

Descripción del Curso
El curso de voz y dicción es un curso de continuación donde se une el saber práctico y teórico. Seguiremos explorando nuestra voz, respiración, tensiones innecesarias, proyección, articulación y creatividad vocal. Profundizaremos en los matices, entonaciones, análisis de texto y el tempo-ritmo. No hay voces correctas ni incorrectas, hay usos no saludables en torno a la voz. Cada país tiene su particularidad, no hay una manera "correcta" de hablar. Hay que re-aprender a manejar la voz saludable y creativamente, reconociendo tensiones innecesarias a nivel anatómico y síquico. En este curso pretendemos que cada estudiante descubra las posibilidades expresivas de su voz. Cada voz es única e irrepetible.

Objetivos del Curso
Al terminar el semestre el o la estudiante podrá:

a. Hacer uso de técnicas de respiración saludables y efectivas para manejar la voz.
b. Proyectar y articular efectivamente los sonidos en español.
c. Matizar y analizar textos poéticos, en prosa y dramáticos.
d. Entender el trabajo coral, el ritmo, la cadencia.
e. Conocer mejor su aparato fonador y sus dificultades articulatorias.
f. Trabajar su voz de forma creativa y libre.
g. Obtener herramientas básicas de locución comercial.

Requisitos del Curso

1-Asistencia Obligatoria y Compulsoria
más de cuatro ausencias seguidas no pasará el curso. Es un curso práctico. Si tiene un total de más de cinco ausencias en el curso se le bajará automáticamente una nota. Ej: En vez de A tendrá B y así sucesivamente.

2- **Vestuario, es parte de su nota diaria . Cada vez que venga sin el vestuario de la clase se le quitarán 2 puntos.**

Vestuario:
Pantalón sudadera cómodo y abrigado
Camiseta y abrigo o sudadera de camisa
Medias que le calienten los pies
Un pañuelo o bufanda para su cuello

3- **Agua potable, no se permiten sodas u otras bebidas.**

4- **Cuaderno** o Diario de la clase. **Indispensable.**

5-**El estudiante tendrá que disponer de tiempo fuera del salón de clases para ensayar y ver espectáculos, teatrales, sonoros, performáticos. Además tendremos un Taller en Radio Universidad.**

6- **Queda prohibido enviar mensajes de texto durante la clase y el celular debe estar en silencio.**

7-Una grabadora u otro aparato tecnológico que pueda grabar su voz y otros sonidos.

8- (Opcional) Pastillas Ricolla o la marca de su preferencia para humedecer las cuerdas vocales

Ejes Temáticos

a. Respiración y Relajación
b.Ritmo, Pausas
c.Articulación, Dicción
d.Aparato Fonador
e.Análisis de texto
f.Memorización y Matices
g.Locución Comercial

Ejercicios de evaluación (pueden variar)

- Ejercicio de memoria y ritmo de Cristina Peri Rossi

- Ejercicio de Lectura de ensayo (cadencias, anti cadencias, pausas, enumeración)
- Antígona de Watanabe, Examen de comprobación de lectura, Monólogo.
- Ejercicio para Evaluación en Radio Universidad, Locución Comercial y Poesía
- Antígona (El Coro en grupos de 3, Ejercicio para Evaluación Final)
- Escena (por determinar)

Estrategias de Evaluación

Asistencia, Ropa Adecuada, Participación, Diario Reflexivo (cada renglón vale 25 pts para un total de 100 pts.)	25%
Exámenes prácticos	25%
Comprobación de Lecturas	10%
Examen Escrito	15%
Examen práctico final	25%

Sistema de Calificaciones
100-90 A
89-80 B
79-70 C
69-60 D
59 ó menos F

Las Cartas de recomendación e incompletos se harán a discreción de la Profesora.

Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Necesidades Especiales
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Necesidades Especiales (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

Algunas notas importantes
-El contacto con la profesora es importante, sobre todo si el estudiante tiene dudas o preguntas adicionales a las que se han discutido en clase, o si siente que está teniendo problemas con el curso. La profesora se esforzará en garantizar que los alumnos puedan tener acceso a ella. POR FAVOR, COMUNIQUESE, NO ESPERE AL FINAL DEL SEMESTRE cuando ya no sea posible poner remedio a la situación.

-La dirección de correo electrónico es para uso exclusivo en cuestiones relativas

a la clase. Por favor no la incluyan en ninguna de sus listas ni la hagan circular en ningún contexto externo al de esta sección.

Los Diarios reflexivos NO se aceptarán en computadora es un trabajo manual y no se aceptan diarios hechos a última hora, es un trabajo gradual y personal. Hay que traer las lecturas y ejercicios a clase impresos. Si algún estudiante requiera por motivos de salud, hacer el Diario en digital, favor comunicarlo a la profesora al INICIO DEL CURSO.

Las Cartas de recomendación e incompletos se harán a discreción de la Profesora.

Bibliografía sobre la Voz

Barba, Eugenio, Savarese, Nicola. “Anatomía del actor”, Universidad Veracruzana, México, 1988.

Berry, Cicely. “La voz y el actor”. Ed. Alba, Barcelona, 2006.

Caballero, Cristián. “Cómo educar la voz hablada y cantada”. Edamex, México, 2009.

Chaikin, Joseph. “The Presence of the actor”. Atheneum, New York, 1972.

Knébel Osipovna, María. “La palabra en la creación actoral”. Ed. Fundamentos, Madrid, 2000.

Linklater, Kriristin. “Freeing the natural voice”. Ed. Drama Book, New York, 1976.

Monroy Bautista Fidel. “Voz para la escena”. Col Escenología, México D.F., 2011.

Muñoz, Ana María. “Bases orgánicas para la educación de la voz”, Col Escenología, México D. F. 2002.

Tufnell, Miranda. “Body Space and Image” notes about improvisation and performance. Dance Books, New Hamshire, 2006.

Bibliografía General

Bajtín, Mijail M. “Yo También Soy (Fragmentos sobre el otro)”. México: Taurus, 2000.

Barba Eugenio y Savarese Nicola. “El Arte Secreto del Actor, Diccionario de Antropología Teatral”. México: International School of Theater Antropology, Colección Escenología, 1990.

Bartís, Ricardo. “Cancha con Niebla (Teatro perdido: fragmentos)”. Buenos Aires: Atuel, 2003.

Bobes Naves, María del Carmen. “Semiología de la Obra Dramática”. Madrid: Arco/Libros, 1997.

Brook Peter. “La puerta abierta (Reflexiones sobre la interpretación y el teatro)”. Barcelona: Alba Editorial, 1994.

“El Espacio Vacío (Arte y técnica del teatro)”. Barcelona: Ediciones Península, 1986.

Ceballos, Edgar. “Principios de Construcción Dramática”. México: Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, 1995.

Chaikin, Joseph. “The presence of the actor”. Halliday Lithography Corporation, Mass, 1997.

Danto Arthur, C. “El cuerpo/ el problema del cuerpo”. Madrid: Editorial Síntesis,1999.

Dubatti Jorge. “Filosofía del Teatro I Convivió, Experiencia, Subjetividad”. Buenos Aires: Atuel, 2007.

Gené, Carlos. “Escrito en el escenario”. Buenos Aires: Teatro CELCIT, Colección Teatro: Teoría y Práctica, 1996.

Grotowski, Jerzy. “Hacia un teatro pobre”. Ed. Siglo XXI, México,1981.

Márquez Rosa Luisa. “A saltos, el juego como disciplina teatral”. Ediciones Cuicaloca, San Juan,1992.

Navarra, Gilda. “Cartilla de un Oficio”. San Juan, Texto de estudio para la UPR, 1986.

Oliva, César, Francisco Torres Monreal. “Historia Básica del Arte Escénico”. Madrid: Cátedra, 1990.

Rubio Zapata, Miguel. “Notas sobre Teatro”. Lima- Minnesota: Luis A. Ramos García Editor, Yuyashkani, 2001.

Diccionario

Diccionario del Teatro, Dramaturgia, estética y semiología. Barcelona: Paidós, 1998.

Websites

www.ceouvoz.com.mx
www.dramabookshop.com
www.kristinelinklater.co.uk
www.libreristeatro.com
www.celcit.org.ar