

Expresión corporal y presencia escénica

Bellas artes | Artes escénicas

Descripción del Curso

Este curso de Artes Escénicas propone un recorrido integrador de las prácticas fundamentales de la expresión teatral: movimiento, voz y expresión facial, con foco en la presencia escénica y la construcción de personajes. El diseño curricular está organizado en cuatro unidades, cada una orientada a desarrollar habilidades específicas para la interpretación en diferentes formatos y escenarios. El objetivo general es que los estudiantes sean capaces de crear intervenciones escénicas breves (2-3 minutos) que muestren coherencia entre la intención dramática y la ejecución corporal y vocal, y que puedan adaptar su desempeño a distintos públicos y contextos. La Unidad 4, tema de esta propuesta, se centra en la integración de movimiento, voz y expresión facial en una intervención escénica breve. Esta unidad tiene como objetivo integrar estos componentes de forma que el cuerpo, la voz y la cara funcionen como un todo unificado para sostener la intención del personaje. Se espera que el alumno logre sincronizar el movimiento y la voz para sostener la idea central de una intervención de 2-3 minutos, manteniendo la coherencia a lo largo de toda la pieza. Además, se enfatiza el control del cuerpo, el ritmo y la expresión facial como herramientas para comunicar con claridad ante el público. El curso enfatiza el aprendizaje activo, con talleres prácticos, registro de prácticas y retroalimentación para favorecer el aprendizaje autónomo y colaborativo. Se promueven prácticas de calentamiento y cuidado de la voz y el cuerpo, ejercicios para la respiración, articulación, resonancia, y manejo del tempo, así como ejercicios de observación y análisis de performances. El alumno desarrollará habilidades de escucha y retroalimentación, planificación de ensayos y autorregulación de la práctica. Al final del curso, se espera que el alumnado pueda planificar y ejecutar una intervención breve con una postura ética y profesional, adaptándose a diferentes escenarios de presentación, desde espacios escénicos a otros contextos comunicativos. Población: mayores de 17 años, con interés en las artes escénicas y dispuestos a participar en prácticas físicas y vocales. El curso favorece la inclusión, la reflexión crítica y la responsabilidad en el trabajo en equipo. La metodología combina instrucción teórica breve y ejercicios prácticos en grupo, grabaciones para autocrítica y presentaciones finales para la evaluación formativa y sumativa.

Competencias

- Concebir y ejecutar intervenciones escénicas breves (2-3 minutos) que integren movimiento, voz y expresión facial de forma coherente con la intención dramática.
- Demostrar presencia escénica, control corporal, ritmo y expresión facial para comunicar con claridad ante el público.
- Analizar críticamente interpretaciones propias y de terceros para identificar áreas de mejora y aplicar ajustes en ensayo.
- Trabajar de forma colaborativa, recibiendo y proporcionando retroalimentación constructiva durante el proceso de creación y ensayo.

- Aplicar técnicas básicas de calentamiento, respiración, articulación y resonancia para cuidar y optimizar la voz y el cuerpo durante la preparación de intervenciones.
- Adaptar la representación a distintos contextos y audiencias manteniendo la coherencia entre intención y ejecución.

Requerimientos

- Asistencia regular a las sesiones prácticas y compromiso con la participación activa en talleres.
- Ropa y calzado cómodo adecuados para movimiento físico y expresión corporal.
- Acceso a un espacio de ensayo y, si es posible, dispositivo para grabar prácticas (teléfono o cámara) para autoedición y retroalimentación.
- Preparación previa de ejercicios de calentamiento de voz y cuerpo, y práctica entre sesiones.
- Colaboración en actividades grupales y entrega de evaluaciones formativas y sumativas en las fechas establecidas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Elementos de la expresión corporal y presencia escénica

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar de forma detallada cada elemento (postura, gestualidad, desplazamiento y respiración) durante ejercicios prácticos de 2-3 minutos.
- Describir la influencia de cada elemento en la presencia escénica y en la recepción del público.
- Realizar una autoevaluación de una intervención breve de 2-3 minutos e identificar al menos una estrategia de mejora.

Contenidos Temáticos

1. Postura y alineación: mantener una columna estable, hombros relajados y distribución del peso para proyectar seguridad y claridad escénica. Descripción corta: cómo la estructura corporal sostiene la presencia.
2. Gestualidad y expresión facial: uso intencional de manos, brazos, rostro y mirada para comunicar intención y emoción. Descripción corta: desde gestos mínimos hasta gestos amplios.
3. Desplazamiento y ritmo en el espacio: movimiento deliberado en relación al área escénica y a otros cuerpos. Descripción corta: direcciones, pasos y tempo para sostener la escena.
4. Respiración y control del flujo de aire: técnicas para sostener la voz, regular la intensidad y mantener calma durante la ejecución. Descripción corta: respiración diafragmática y sincronización con la acción.

Actividades

- **Actividad 1: Autoconciencia corporal en mini-escenas (2-3 minutos)** – Tema: realizar una breve escena centrada en un objetivo claro y observar cómo la postura, gestualidad, desplazamiento y respiración la sustentan.

Puntos clave: registrar en video o con un observador, identificar qué elemento más fortalece la presencia y qué aspecto necesita ajuste. Aprendizajes: comprensión inicial de la relación entre cuerpo y presencia escénica.

- **Actividad 2: Intercambio en pareja sobre la postura y gestualidad** – Tema: mirar y comentar de forma constructiva las señales corporales de un compañero durante una breve intervención. Puntos clave: lenguaje corporal, coherencia entre gesto y intención, feedback respetuoso. Aprendizajes: habilidades de observación y comunicación de retroalimentación.
- **Actividad 3: Ejercicio de respiración para el ritmo** – Tema: practicar técnicas de respiración diafragmática y vincularlas con la emisión de una frase o palabra en silencio y luego en voz alta. Puntos clave: control del volumen, duración de la inhalación/exhalación, estabilidad de la voz. Aprendizajes: armonización entre respiración y presencia sonora.
- **Actividad 4: Registro de observaciones y plan de mejora** – Tema: completar un breve diario de prácticas con observaciones sobre cada elemento y definir al menos una acción de mejora para la próxima sesión. Puntos clave: autoevaluación, priorización de mejoras. Aprendizajes: capacidad de auto-regulación y planificación de aprendizaje.

Evaluación

La evaluación de la Unidad 1 se articula en el siguiente marco:

- Evaluación del Objetivo General: mediante la observación de ejercicios de 2-3 minutos, identificando de forma precisa los elementos y su influencia en la presencia escénica. Instrumentos: rúbrica de observación y registro audiovisual.
- Evaluación de los Objetivos Específicos:
 - Objetivo 1: criterio de logro — identifica y describe claramente cada elemento en al menos dos prácticas; instrumento — rúbrica de análisis de elementos durante la actividad.
 - Objetivo 2: criterio de logro — explica la relación entre cada elemento y la presencia escénica; instrumento — guía de reflexión escrita y discusión en pares.
 - Objetivo 3: criterio de logro — realiza autoevaluación de una intervención de 2-3 minutos y propone al menos una mejora concreta; instrumento — diario de prácticas y plan de acción.

Unidad 2: Interpretación corporal de un personaje en una escena breve

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar y ensayar una escena breve (2-3 minutos) partiendo de una intención y emociones claras del personaje.
- Articular la relación del personaje con el espacio escénico: proximidad, distancia y uso del escenario.
- Utilizar expresión corporal, gesto facial y mirada para comunicar de forma convincente la intención del personaje.

Contenidos Temáticos

1. Construcción de personaje: intención, emoción y arco narrativo. Descripción corta: base psicológica y física del personaje.
2. Expresión facial y mirada como motor de la narrativa. Descripción corta: lectura y transmisión de emociones a través del rostro y la mirada.
3. Espacio y relación con otros personajes. Descripción corta: uso del escenario, distancia y contacto visual.
4. Puesta en escena de una escena breve. Descripción corta: ensayo centrado en coherencia entre intención y ejecución.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de personaje en fragmento teatral** – Tema: estudiar la intención y las emociones de un personaje en un fragmento breve y planificar la interpretación corporal. Puntos clave: identificar señales corporales, gestos y mirada que comunican la intención. Aprendizajes: comprensión de la conexión entre pensamiento, emoción y acción física.
- **Actividad 2: Ensayo de escena breve (2-3 minutos)** – Tema: construir y practicar una escena corta con foco en intención, emoción y relación con el espacio. Puntos clave: coherencia entre objetivo y ejecución, uso intencional del cuerpo y la voz. Aprendizajes: capacidad de traducir intención en expresión corporal integral.
- **Actividad 3: Trabajo con mirada y proximidad** – Tema: ejercicios de contacto visual, distancia entre personajes y uso del espacio para enfatizar la relación escénica. Puntos clave: límites seguros y lectura del público. Aprendizajes: control de la mirada y del posicionamiento en escena.
- **Actividad 4: Presentación y retroalimentación en grupo** – Tema: exhibición de la escena breve y discusión de fortalezas y áreas de mejora. Puntos clave: lenguaje de feedback y síntesis de aprendizajes. Aprendizajes: comprensión de la crítica constructiva y consolidación de mejoras.

Evaluación

Evaluación alineada al objetivo general y a los objetivos específicos:

- **Objetivo General:** evaluación de la interpretación corporal en una escena breve de 2-3 minutos. Instrumentos: grabación, rúbrica de interpretación y presencia escénica.
- **Objetivo 1:** claridad en la construcción de intención y emoción observable a través de la acción corporal. Instrumentos: observación durante ensayo y grabación.
- **Objetivo 2:** calidad de la relación espacial y uso del escenario (proximidad, dirección, desplazamientos). Instrumentos: rúbrica de relación con el espacio.
- **Objetivo 3:** efectividad de la expresión facial y mirada para comunicar la intención. Instrumentos: evaluación por pares y rubrica de expresión facial.

Unidad 3: Unidad 3: Análisis de presencia escénica de un compañero y estrategias de mejora

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y aplicar criterios de observación para analizar la presencia escénica de un compañero durante una intervención de 2-3 minutos.
- Desarrollar habilidades de retroalimentación constructiva y comunicación entre pares.
- Proponer al menos dos estrategias de mejora específicas para cada criterio observado (cuerpo, ritmo, mirada, contacto con el público).

Contenidos Temáticos

1. Criterios de observación de la presencia escénica: control del cuerpo, ritmo, mirada y contacto con el público.
Descripción corta: cómo evaluar de forma objetiva.
2. Feedback efectivo y comunicación de observaciones. Descripción corta: lenguaje, estructura y empatía en la retroalimentación.
3. Estrategias de mejora para aspectos de presencia. Descripción corta: acciones prácticas para cada criterio.
4. Ejercicio de coevaluación en parejas o tríos. Descripción corta: práctica de retroalimentación en un entorno seguro.

Actividades

- **Actividad 1: Observación guiada de una intervención de un compañero (2-3 minutos)** – Tema: observar de forma estructurada los criterios de presencia escénica y registrar hallazgos. Puntos clave: control corporal, ritmo, mirada y conexión con el público. Aprendizajes: familiarización con criterios de observación y lenguaje de feedback.
- **Actividad 2: Análisis verbal y escrito** – Tema: crear un breve análisis escrito y una lectura oral de la presencia escénica del compañero basada en evidencias. Puntos clave: claridad, precisión y ejemplos concretos. Aprendizajes: capacidad de síntesis y comunicación de evaluaciones.
- **Actividad 3: Propuesta de mejora (mínimo 2 estrategias)** – Tema: proponer al menos dos estrategias de mejora para cada criterio observado, con justificación. Puntos clave: viabilidad y impacto en la presencia escénica. Aprendizajes: habilidades de diseño de intervenciones de mejora.
- **Actividad 4: Sesión de retroalimentación y plan de práctica** – Tema: compartir el plan de mejora y acordar prácticas para la próxima sesión. Puntos clave: responsabilidad compartida y seguimiento. Aprendizajes: desarrollo de hábitos de mejora continua.

Evaluación

La Evaluación de la Unidad 3 contempla lo siguiente:

- Objetivo General: observación estructurada y análisis de la presencia escénica de un compañero durante una intervención (2-3 minutos). Instrumentos: formato de observación, rúbrica de presencia escénica y registro de propuestas de mejora.
- Objetivos Específicos:

- Objetivo 1: criterio de logro — identifica y describe de forma razonada los criterios de presencia en la intervención analizada. Instrumentos: análisis escrito y discusión guiada.
- Objetivo 2: criterio de logro — demuestra capacidad de dar retroalimentación constructiva. Instrumentos: rúbrica de retroalimentación y sesión de feedback entre pares.
- Objetivo 3: criterio de logro — propone al menos dos estrategias de mejora para cada criterio observado. Instrumentos: plan de mejora escrito y discusión en grupo.

Unidad 4: Unidad 4: Integración de movimiento, voz y expresión facial en una intervención escénica breve

Objetivos de Aprendizaje

- Sincronizar movimiento y voz para sustentar la intención del personaje en una intervención de 2-3 minutos.
- Mantener la coherencia entre intención dramática y ejecución corporal, vocal y facial a lo largo de la intervención.
- Demostrar control del cuerpo, ritmo y expresión facial para comunicar efectivamente ante el público.

Contenidos Temáticos

1. Coordinación entre movimiento, voz y expresión facial. Descripción corta: sincronía y apoyos escénicos.
2. Técnicas de ritmo, pausas y énfasis en la intervención. Descripción corta: construcción de la cadencia de la acción y del habla.
3. Expresión facial y vocalización para sostener la intención. Descripción corta: lectura facial y variación tonal para comunicar emociones.
4. Puesta en escena final: intervención breve integrada de 2-3 minutos. Descripción corta: ejecución coherente y jugabilidad escénica.

Actividades

- **Actividad 1: Diseño de una intervención integrada (2-3 minutos)** – Tema: planificar movimiento, voz y expresión facial para una escena breve. Puntos clave: objetivos, fases, dinámicas y relación con el público. Aprendizajes: claridad de intención y plan de acción.
- **Actividad 2: Ensayo estructurado y registro** – Tema: ensayo en secuencias, grabación y revisión de la ejecución para ajustar sincronía y volumen. Puntos clave: ritmo, pausas, proyección y conexión emocional. Aprendizajes: iteración y mejora basada en evidencia.
- **Actividad 3: Ensayo con retroalimentación** – Tema: sesión de feedback entre pares enfocada en coherencia entre elementos (movimiento, voz, mirada). Puntos clave: criterios de evaluación y recomendaciones. Aprendizajes: recepción y aplicación de críticas constructivas.
- **Actividad 4: Presentación final** – Tema: intervención escénica breve ante el público objetivo (compañeros o docente). Puntos clave: cohesión de todos los elementos y lectura del público. Aprendizajes: desempeño integrado y

autoevaluación.

Evaluación

La evaluación de la Unidad 4 considera la integración de los componentes y la coherencia entre intención y ejecución:

- **Objetivo General:** evaluación de la intervención de 2-3 minutos en la que se verifica la integración de movimiento, voz y expresión facial y la coherencia con la intención dramática. Instrumentos: rúbrica de integración y grabación de la intervención.
- **Objetivos Específicos:**
 - **Objetivo 1:** criterio de logro — demuestra sincronización entre movimiento y voz; instrumento — análisis observado y grabado.
 - **Objetivo 2:** criterio de logro — mantiene coherencia entre intención y ejecución a lo largo de la intervención; instrumento — rúbrica de coherencia dramática.
 - **Objetivo 3:** criterio de logro — muestra control del cuerpo, ritmo y expresión facial para comunicar eficazmente ante el público; instrumento — evaluación por parte del docente y pares.