

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Talleres Extracurriculares 2025-2

Nombre del taller: Artes escénicas

Modalidad: Presencial

Descripción: Este taller propone un espacio de formación, exploración y creación escénica desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica. A través del trabajo corporal, vocal y de investigación, se abordarán diferentes lenguajes teatrales y performativos, permitiendo a las y los participantes ampliar su percepción alrededor de la escena.

Objetivo: Brindar a las y los participantes herramientas teórico-prácticas para la construcción de un lenguaje escénico propio, a través de la exploración del cuerpo, la voz y el espacio, integrando diversos enfoques buscando estimular la capacidad creativa y crítica, promoviendo la investigación y la experimentación como ejes fundamentales del proceso artístico.

Perfil de participantes: Mayores de 18 años en adelante

Cupo Máximo: 20 personas

Contenidos	Ejes Temáticos	Actividades
Introducción a la escena	-Cuerpo presente -Voz -Artefactos de la teatralidad: escenografía, utilería, iluminación, arquitectura teatral. -Dramaturgia y estructuras escénicas	<ul style="list-style-type: none">● Ejercicios que fomenten la presencia escénica y la percepción del cuerpo en el espacio.● Trabajo con la voz como herramienta expresiva y comunicativa.● Dinámicas que articulen movimiento, sonido y ritmo.● Exposición y experimentación

		<p>con elementos de la teatralidad como escenografía, utilería e iluminación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lectura, análisis e investigación de textos escénicos, partituras teatrales y materiales de referencia.
Teatro y escena autorreferencial	<p>-Ficción: ¿qué es?, construcción, límites. -Metateatralidad -Identidad -Representación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dispositivos escénicos e improvisaciones. ● Ejercicios para habitar el espacio y expandir la percepción del cuerpo ● Desarrollo de ejercicios que permitan reflexionar sobre ficción, identidad y representación en la escena.
Teatro documental	<p>-Memoria y archivo -Ética y representación -Identidad y territorio -Lenguaje testimonial</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinámicas que involucren la palabra, el juego y los puntos de vista de las y los participantes. ● Construcción de “El gran poema de nadie” ● Trabajo con la voz como herramienta expresiva y comunicativa.
Acción, espacio y tiempo	<p>-Acción: componentes y construcción -Espacio: simbólico y físico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Juegos escénicos que involucren musicalidad y ritmo

	-Tiempo: ritmo y percepción.	<ul style="list-style-type: none"> ● Investigación de los espacios que habitamos dentro y fuera de una/o mismo ● Ejercicios de improvisación
Comedia y drama	<p>-Clown: teatro y comedia física.</p> <p>-Cabaret: componentes de humor</p> <p>-Conflicto y acción: componentes del conflicto en favor de la acción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinámicas con propuestas y premisas acotadas para la improvisación. ● Secuencias de danza contemporánea ● Construcción de escenas por equipos
Escena expandida	<p>-Fluxus</p> <p>-Performance</p> <p>-Instalación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Investigación y diálogo participativo: ¿cuáles son las artes vivas? ¿qué las caracteriza? ● Realización y escritura de Fluxus por equipos ● Construcción de instalación colectiva ● Realización de performance individual
Composición escénica	-Laboratorio interdisciplinar	<ul style="list-style-type: none"> ● Poner en juego ejercicios vistos en sesiones pasadas para la experimentación y construcción de una pieza unipersonal o colectiva.

Metodología:

La metodología propuesta para este proyecto se basa en un enfoque experimental, crítico y colaborativo, donde la investigación teórica y práctica se entrelazan para el desarrollo de la expresión y el entendimiento de la escena. A partir de una combinación de experiencias corporales, vocales, de improvisación y de análisis teórico, se busca generar un espacio de exploración e investigación en torno a las inquietudes y discursos de las y los participantes.

Cronograma de trabajo:

Sesión	Actividad
1	Introducción a la metodología y ejercicios de exploración corporal y vocal.
2	Investigación y experimentación teatral: análisis de textos y dispositivos escénicos.
3	Trabajo con la teatralidad: escenografía, utilería e iluminación.
4	Ejercicios sobre ficción, identidad y metateatralidad.
5	Improvisación y composición escénica.
6	Creación de escenas individuales y colectivas.
7	Investigación sobre la escena expandida y la performatividad.
8	Desarrollo de obras interdisciplinarias.
9	Construcción de instalaciones y performances individuales.
10	Exploración del teatro documental: memoria y archivo.
11	Creación de dispositivos escénicos y experimentación con lenguaje testimonial.
12	Análisis de la ética en la representación y la memoria en escena.
13	Ensayos y ajustes finales de las creaciones escénicas.
14	Reflexión colectiva y presentación de trabajos finales.

Criterios de evaluación:

1. Participación (30%)
 - Asistencia en las sesiones.
 - Disposición para el trabajo en equipo y colaboración con compañeros/as.
2. Desarrollo Creativo y Expresivo (30%)
 - Evolución en la exploración corporal y vocal.
 - Experimentación con diversos lenguajes.
3. Investigación y Reflexión Crítica (20%)
 - Participación en asambleas y diálogos grupales.
4. Construcción de la Pieza Final (20%)
 - Integración de los aprendizajes adquiridos en la composición final.

Bibliografía:

- Rojas, María Fernanda. *Pedagogía crítica y prácticas artísticas en América Latina*. CLACSO, 2019.
- Gómez-Peña, Guillermo. *Ethno-Techno: Writings on Performance, Activism, and Pedagogy*. Routledge, 2005.
- Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. Duke University Press, 2003.
- Gómez-Peña, Guillermo. *En busca del tercer mundo: Performance y cultura de frontera*. Siglo XXI, 1996.
- Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. Editorial Argonauta, 1938.
- Brecht, Bertolt. *Pequeño Organon para el Teatro*. Alianza Editorial, 1949.
- Boal, Augusto. *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Ediciones de la Flor, 1974.

Requerimientos del taller: Ropa cómoda y flexible (pants, playera), botella con agua, disposición para descalzarse o trabajar con calcetines.

Nombre completo de la tallerista: Lucía Fernanda Porraz Corbello

Correo Electrónico: corbellolucia@gmail.com

Lucía Fernanda Corbello | Artista

Artista interdisciplinaria cuya práctica se desarrolla en las artes vivas explorando el cruce entre lo performativo, lo colectivo, los procesos sociales y políticos.

Egresada de la Licenciatura en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral 2014-2018 y del Diplomado Internacional Arte y Género de la Facultad de Artes y Diseño y la Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM

De sus proyectos más recientes, en 2024 participó con la pieza *Escombros* en el 6to Encuentro Internacional de Performance No Lo Haga Usted Mismo. Realizó una residencia y laboratorio que culminó en la pieza *Variaciones de una escalera* dirigida por Katia Castañeda presentada en Vernacular Institute. En 2023 fue artista invitada al IV de Artes Escénicas 2023 de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, con la obra de teatro documental *Proyecto Consuelo: Historia(s) de Tlatelolco* y el laboratorio: *Expedientes Secretos Guayaquil*. Fue performer en *Polvareda* presentada en el marco del Festival de Poesía en Voz alta 2023, en la obra *Un lugar, una persona y un elemento* de Katia Castañeda y en la activación de la pieza sonora *A Orillas de fuego* dirigida de Nadia Lartigue y Fernando Renjifo.

En 2020 crea junto con Daniela Plaza y Daniela Miranda la colectiva “Las Insoportables” plataforma de artes vivas. Co-creadora del proyecto “Nosotras: arte y sexualidad” laboratorio interdisciplinario alrededor del arte, el placer y la sexualidad femenina.

Ha colaborado con artistas y colectivos internacionales y nacionales como La Pocha Nostra (México-EEUU), Atra Bilis (España), Selvática Ações Artísticas (Brasil), No Coro (México). Ha realizado activaciones para exposiciones temporales en espacios como Vernacular Institute (2024), Centro Cultural de España (2023), Casa del Lago (2021, 2023), el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana (2020), Ex Teresa Arte Actual y el Centro Nacional de las Artes (2019).

En 2023 se une como saxorista a la banda de viento Mixanteña de Santa Cecilia, proyecto musical con el objetivo de compartir música tradicional de la costa chica de Oaxaca y Guerrero.

A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como gestora cultural, productora, docente y mediadora en procesos formativos, artísticos, recreativos y comunitarios.