Universidad de Puerto Rico Carolina

Departamento de Humanidades

TEAT 3011: **ACTUACIÓN I** (3 Créditos/45hrs/2do Cuatrimestre)

Profesora: Isel Rodríguez, Ph.D; isel.rodriguez@upr.edu **Horario**: L/M 3-4:40pm

Horas de oficina: por cita.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso ofrece las técnicas fundamentales de actuación para teatro, mediante ejercicios de respiración, movimiento, relajación, estiramiento, juegos de improvisación, técnicas de caracterización y presentación de escenas.

OBJETIVOS DEL CURSO

Al finalizar el curso el estudiante podrá:

1. Demostrar conocimiento oral y escrito del vocabulario teatral referente a la actuación.
2. Cultivar su sensibilidad estética y emotiva a partir del entrenamiento actoral.
3. Articular y recibir crítica sobre trabajos actorales presentados en y fuera de clase.
4. Desarrollar conciencia y control corporal a través de ejercicios prácticos.
5. Demostrar control vocal y concentración usando ejercicios de respiración.
6. Analizar el comportamiento y las relaciones humanas en un contexto dramático/literario.
7. Colaborar en el desarrollo y presentación de un trabajo actoral.
8. Demostrar empatía a través del análisis y la práctica de emociones en función de la caracterización de un personaje.
9. Experimentar el teatro como un arte emocionante y esencial que nutre la experiencia humana.

LIBROS (Disponibles en Amazon.com, y librería La Tertulia en Río Piedras)

* *Un reto para el actor*. Uta Hagen.
* *Games for Actors And Non-Actors* (Juego para actores y no-actores). Augusto Boal.
* *Improvisation for the Theatre 3rd Edition*. Viola Spolin.
* *IMPRO*. Keith Johnstone
* *Actor Training*. Constantin Stanislavski

REQUERIMIENTOS Y EVALUACIONES

Ropa de entrenamiento:

Pantalones o *leggins* de yoga o de hacer ejercicio. Camiseta cómoda. Si usa espejuelos tome precauciones para que se pueda mover fácilmente sin que se le caigan.

NO MEDIAS EN EL ESCENARIO—resbalan.

NO mahones, camisa de botones, flecos, prendas, pantallas grandes, cadenas, pulseras (se pueden romper, perder, o enganchar en los demás).

Asistencia a clase (100pts):

La asistencia a esta clase es compulsoria ya que su nota depende de su presencia y participación diaria en calentamientos, ejercicios teatrales en pareja o en grupo, y presentaciones. Se tomará asistencia diariamente.

3 Tardanzas=1 Ausencia; 2 Salidas Tempranas=1 Ausencia.

De no tener una escusa válida su ausencia, tardanza, o salida temprana su nota se verá afectada.

Por favor, contacte al profesor o a algún compañero en la eventualidad de una emergencia---muerte, desastre natural, enfermedad que absolutamente impida el habla y el movimiento.

***MUY IMPORTANTE*:** En el teatro el trabajo de uno depende del otro. NO DEJE PLANTADO A SU PAREJA DE ESCENA EN UNA PRESENTACIÓN. DE HACERLO SIN ESCUSA VÁLIDA, PODRÍA ARRIEZGARSE A NO PASAR LA CLASE.

Participación (100pts):

La mera asistencia a clase no es suficiente para aprobar éste curso. Se requiere que cada estudiante participe activamente de los ejercicios diarios de calentamiento, en los juegos de improvisación, en la presentación de escenas, y otras discusiones.

Habrá 4 evaluaciones (80pts. cada una) de participación a lo largo del cuatrimestre en las cuales se tomarán en cuenta los siguientes puntos:

1. La disposición e interés del estudiante a participar productivamente en ejercicios de la clase.
2. Venir preparado a clase: ropa de trabajo, líneas memorizadas, ejercicios de calentamiento listos.
3. Demostración de destrezas adquiridas en la práctica actoral.
4. Su desarrollo y nivel de responsabilidad en el trabajo colaborativo.
5. Demostración oral de un crecimiento analítico y discursivo sobre los elementos

de la actuación.

1. Evidencia de preparación previa en presentaciones, calentamientos y ejercicios.
2. Capacidad para dar críticas y dirección de manera responsable y

respetuosa.

1. Capacidad para recibir críticas y dirección demostrado en los cambios o mejoras a

las escenas o ejercicios presentados en clase.

1. Demostrar que ha leído la obra asignada mediante su participación relevante en la discusión.
2. Su presencia, disposición y responsabilidad durante los ensayos dentro y fuera de clases.

Presentación de escena: Texto Neutro (100pts.)

Cada pareja de estudiantes deberá presentar una escena de una duración de 10 minutos usando un diálogo neutro que se le proporcionará durante el curso. La escena debe ser ensayada y memorizada. Debe incluir el uso de vestuario, utilería (si es necesaria), y desarrollo de personaje. Se evaluará el nivel de concentración, ensayo y memoria que evidencia la escena, la veracidad y fluidez de la actuación, el uso del foco, estatus, proyección de la voz, el uso del espacio y el movimiento de los actores.

Presentación de escena Final (100pts.)

Cada estudiante deberá presentar una escena final de la obra *Vieques* del autor Jorge González. La escena debe presentarse de memoria, y debe estar ensayada previamente. Pueden participar de un solo actor a un máximo de cuatro personajes en escena. La escena debe durar de 10-15 minutos y debe ir acompañada de un análisis de personaje escrito que se entregará cada estudiante sobre su personaje el día de la presentación. Se requerirá el uso de vestuario, utilería, iluminación, sonido u otro elemento necesario para la presentación. En esta presentación se evaluará el desarrollo de personaje, el manejo de los movimientos en el espacio, el control de la voz, la proyección, la conciencia corporal, y el concepto propuesto.

Dirigir Calentamiento (20pts.)

Cada estudiante deberá dirigir un calentamiento usando y adaptando las técnicas de foco, relajación, respiración, visualización, estiramiento, movimiento, y juegos de improvisación aprendidos de los libros de Viola Spolin y Augusto Boal.

El calentamiento completo debe durar un mínimo de 30 minutos y debe incluir lo siguiente:

Dos ejercicios de respiración, relajación y visualización/vocalización (3-8 min.)

Dos ejercicios de estiramiento (8-10 min.)

Dos ejercicios de movimiento (8-10 min.)

Dos juegos de improvisación (10-15 min.)

Es mejor tener más ejercicios de los que crees que necesitas para no quedarte corto en el calentamiento. Dale tiempo a cada ejercicio para que los actores logren su objetivo. Practica narrar el ejercicio en tu casa antes para que te lo sepas al momento de dirigir el calentamiento. Puedes tener una o dos tarjetas de referencia durante el calentamiento.

Cumplir con asignaturas a tiempo:

Se espera que el estudiante lea/haga/entregue/presente el trabajo a tiempo. Se penalizará el retraso en trabajos tarde. 20 puntos menos por cada día de retraso. Solo se considerará aceptar trabajos o presentaciones con retrasos en casos extremos de enfermedad, hospitalización, nacimiento de un hijo (el suyo), o servicio jurídico y si presenta una escusa escrita válida que evidencie alguna de estas situaciones. Si usted sabe con antelación que será hospitalizado en alguna fecha, o que debe servir como jurado, y que esto le impedirá cumplir con su trabajo en clase, es su responsabilidad informármelo con anticipación para así poder hacer los arreglos pertinentes.

Si tiene alguna pregunta sobre algún material, fechas, pruebas, ensayos, o trabajos consulte el prontuario primero. Si aún tiene dudas, pregúnteme por correo electrónico, por teléfono, o acérquese antes o después de la clase. Con gusto trataré de aclarar sus preguntas.

Incompletos:

Sólo se ofrecerán incompletos en caso de alguna hospitalización, nacimiento de un hijo (el suyo), servicio jurídico, y que haya presentado escusa válida escrita que evidencie alguna de estas situaciones. Si usted sabe con antelación que será hospitalizado en alguna fecha, o que debe servir como jurado, y que esto le impedirá cumplir con su trabajo en clase, es su responsabilidad informármelo con anticipación para poder hacer los arreglos pertinentes.

Plagio:

Se presume que cada estudiante será el propio autor de sus trabajos escritos. La honestidad académica se toma muy en serio en esta institución. Si necesita citar o parafrasear algún autor, obra, película, o página web, asegúrese de conocer y poner en uso las reglas pertinentes. La biblioteca tiene un documento pdf en línea que las explica. Familiarícese también con el Capítulo VI del Reglamento de Estudiantes. Si usted incurre en plagio, consideraré la gravedad de la infracción y determinaré la medida disciplinaria. Ésta podría ser un aviso, una nota de 0 ó F en el trabajo, ó una F en el curso.

*Ley 51

Los(as) estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del cuatrimestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requiere de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).

Asistencia/Participación ………..100

Dirigir Calentamiento………….....20

Ver Obra…………………………...20

Presentación Texto Neutro……...100

Presentación Final……………….100

Total………………………………340 (Se calculará la nota final en %)

CALENDARIO DEL CURSO

Semana 1 Introducción del curso. Discusión de prontuario.

Conocernos, nombrarnos, y escucharnos.

Semana 2 Calentamiento: Respiración y la consciencia corporal.

Semana 3 Ejercicios sensoriales: Enfoque, visualización, y concentración. (Augusto Boal)

Semana 4 Confianza: La relación y el trabajo en el colectivo teatral. (Augusto Boal)

Semana 5 Estatus e Impro: El juego y la dependencia del otro en escena. (Keith Johnstone)

Semana 6 **PRESENTACIONES TEXTO NEUTRO**

Semana 7 Los objetos en escena: Del realismo a otras posibilidades. (Viola Spolin)

Semana 8 Lectura y análisis *obra*

Semana 9 Creación de personaje y ensayos (Uta Hagen)

Semana 10 Ensayo General

Semana 11 **PRESENTACIONES FINALES**