

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

Pantomima I /TEAT 3161
(3 horas de contacto semanales/3 créditos)
Profa. Rosabel Otón Olivieri
rosabelaoton@gmail.com
Horas de oficina por acuerdo

La disciplina no es una obligación, es sólo la gloria de pertenecer a un arte sagrado al cual uno sirve; es una religión. Gilda Navarra

Descripción del curso

Introducción al estudio teórico y práctico del vocabulario de la mímica y/o pantomima, y la expresión corporal mediante un sistema de ejercicios basado en el conocimiento y el dominio del cuerpo humano y la autonomía de sus partes. Iniciamos la investigación partiendo de la idea del cuerpo como instrumento de expresión. El cuerpo debe, por lo tanto, liberarse de las tensiones cotidianas y redescubrir su energía, ritmos, pesos, tensiones, niveles, inmovilidad y dinamismo a través de las sesiones de trabajo.

Este curso se diseña con el propósito de iniciar a los estudiantes en una práctica corporal que incluya experiencias que le permitan conocer el mimo como forma de expresión, el lenguaje corporal y sus códigos, apreciar la importancia de un cuerpo creativo entrenado para la expresión teatral. La asistencia a eventos teatrales y/o montajes significativos que se ofrecen durante el semestre son indispensables para el desarrollo académico de los y las estudiantes.

Objetivos

1. Mediante diferentes ejercicios corporales, los estudiantes lograrán lo siguiente: reconocer las partes de su cuerpo e investigar con éste los conceptos básicos de la mímica y/o pantomima y su alcance, mediante el aprendizaje progresivo de: los movimientos básicos y las formas de ejecutarlos, la respiración diafragmática, ejercicios de concentración, el dinamismo, los niveles, la energía, el ritmo, la tensión, el peso, la presencia, el diálogo interno, la teoría del elástico, la inmovilidad, la manipulación de objetos en un espacio vacío, el uso del espacio, el tiempo, la forma y la ilusión.
2. Aprender una rutina de calentamiento
3. Desarrollar ejercicios de observación del movimiento de las cosas y los seres vivientes, que luego puedan servir de apoyo al trabajo creativo.
4. Expresar, desarrollar y/o trabajar mediante el cuerpo: ideas, situaciones, sentimientos, tramas, conflictos, experiencias, objetos y diversas materias.
5. Reconocer las destrezas básicas del estudio del movimiento corporal
 - a) observación y análisis
 - b) memorización del movimiento
 - c) imitación del movimiento
 - d) ejecución rítmica del movimiento
 - e) composición y estructuración del movimiento
6. Entender que, tanto en el drama como en la comedia, la expresión corporal es un elemento esencial para el desarrollo de un montaje teatral. El cuerpo del actor en escena debe ser un cuerpo expresivo, un cuerpo poético, que le permita, no solo representar, sino crear y escribir sobre el escenario.

Requisitos

1. Puntualidad

2. Asistencia – Tres ausencias bajan la nota.
3. Ropa cómoda, **de hacer ejercicios** y pelo recogido. Sin excusa.
4. Estudio del material asignado
5. Respeto hacia el trabajo del resto del grupo
6. Actitud receptiva y creativa
7. Celulares y dispositivos electrónicos guardados y en silencio

Estrategias instruccionales

1. Talleres de entrenamiento físico
2. Presentación de ejercicios
3. Charlas y análisis compartido/discusión de lecturas asignadas
4. Recursos audiovisuales
5. Asistencia a eventos culturales

Recursos de aprendizaje

1. Proyector para presentaciones en *power point*
2. Lecturas
3. Acceso a montajes y a especialistas invitados
4. Televisor: video y DVD
5. Sólo se tomarán vídeos y fotografías con fines educativos y previa autorización.
6. Diario reflexivo

Evaluación

Asistencia y participación en clase diaria	40%
Examen 1	20%
Reflexiones (Lecturas y montajes)	20%
Examen final	20%

Sistema de calificación

A-F

Acomodo razonable

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme con la recomendación de la Oficina de Asuntos para las Persona con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente por cita las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-15 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

Bibliografía del curso

Navarra, Gilda. *Cartilla de un oficio, Abecedario de un actor mimo*. San Juan: Fragmento Imán. 2007.

Lecoq, Jaques. *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba Editorial, 2003.

Rolfe, Bari. *Mimes on Miming*. California: Panjandrum Books, 1989.

Bibliografía de consulta

Aristóteles. *La poética*. Madrid: Aguilar, 1972.

Artiles, Freddie. *La maravillosa historia del teatro universal*. La Habana: Editorial Gente Nueva, 1989.

Barba, Eugenio, Savarese, N. *El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral*. Lima: San Marcos, 2010.

De Torres, Javier. *Las mil caras del mimo*. Madrid: Editorial Fundamentos, 1999.

Fo, Darío. *The Tricks of the Trade*. Nueva York: Rutledge, 1991.

Lecoq, Jacques. *Theatre of Movement and Gesture*. Londres, Nueva York: Routledge, 2006.

Lugering, Michael. *The Expressive Actor*. Portsmouth, NH: Heinemann, 2007.

Kipnis, Claude. *The Mime Book*. Nueva York: An Umbrella Book, 1980.

Navarra, Gilda. *Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985)*. Barcelona: Romargraf, S. A., 1989.

Nicoll, Allardice. *Masks, Mimes and Miracles*. Londres: Cooper Square, 1963.

Oida, Yoshi, Marshall, L. *El actor invisible*. Barcelona: Alba Editorial, 2010.

_____, *Los trucos del actor*. Barcelona: Alba Editorial, 2007.

Pavis, Patrice. *Diccionario de Teatro*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.

Potter, Nicole. *Movement for Actors*. Nueva York: Alworth Press, 2016.

Shepard, Richmond. *Mime: The Technique of Silence*. Nueva York: Drama Books Specialists Publishers, 1971.

Direcciones electrónicas

www.pantomimes-mimes.com/pantomime-historia.htm

[www.taringa.net/.../Videos-de-Etienne-Decroux-\(mimo\)](http://www.taringa.net/.../Videos-de-Etienne-Decroux-(mimo))

www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Etienne-Decroux

www.revistadeartes.comar/xxix_teatro-etienne-decroux.html

www.moveocat/sp/mimosp.html

www.mummenschanz.com/en

www.dailymotion.com/video/x1bhuh_jerome-murat_creation

www.slavasnowshow.com/english/main-page.html

<https://youtube.be/k-8BTKZ4Jis> (Tricycle)

https://youtu.be/_WMtT0IUKd8 (Violencia de género)

<https://youtu.be/uAZLDn8or3M> (Marcel Marceau: Life & Work)

https://youtu.be/_IF0XMCssG0 (Marcel Marceau)

Profa. Rosabel Otón Olivieri
Agosto 2019