

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

TEAT 4111 Actividades Dramáticas “Brincos y Saltos”

Dra. Carola García López

Correo Electrónico: carola.garcia@upr.edu

Pronombre: Ella

“Todos pueden hacer teatro, inclusive los actores. Se puede hacer teatro en todas partes, inclusive en los teatros.” Augusto Boal, teatrólogo brasileño. (1931-2009)

“La imaginación es la facultad que descubre las relaciones ocultas entre las cosas.” Octavio Paz, escritor mexicano. (1914-1998)

“Ser, significa comunicarse.” “Un acto humano, es un texto en potencia.” Mijaíl Bajtín, filósofo del lenguaje ruso. (1895-1975)

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma” Bertolt Brecht, dramaturgo y director alemán. (1898-1956)

Descripción del Curso

En este curso desarrollaremos las capacidades creadoras de los integrantes con el propósito de que a su vez estimulen a los demás y aplicaremos los juegos teatrales al servicio de la educación. Estimularemos la imaginación escénica a través de juegos teatrales, improvisaciones y proyectos de creación. Se trabajará con el cuerpo y la voz como herramienta principal. El curso de Actividades Dramáticas o “Brincos y Saltos” fue creado por la Dra. Rosa Luisa Márquez en 1979 y se ha venido impartiendo a través del Departamento de Drama desde entonces. Se le enviará un link por correo electrónico antes del curso para reunirnos a través de google meets. Martes 4-7pm y jueves 4-7pm.

Objetivos Generales del Curso

Al finalizar el curso lxs estudiantes:

- Habrán desarrollado sus capacidades artísticas y creativas por medio de juegos, ejercicios e improvisaciones.
- Aprenderán a trabajar solxs y en grupo, a negociar con los compañerxs el liderato y la organización de las ideas.
- Tendrán conciencia espacial y corporal por medio de los ejercicios, el juego y el entrenamiento.
- A través de las sesiones se habrán adquirido los conceptos básicos de dramaturgia y dirección escénica que se pueden aplicar al salón de clases, trabajos o cualquier actividad en equipo.
- Se reforzarán las destrezas de comunicación y pensamiento complejo.
- Al final del semestre lxs estudiantes estarán capacitados para dar talleres utilizando lo aprendido en clase.

Notas importantes y Requisitos

- a. Este semestre daremos el curso de manera Virtual, les mandaré el link por email antes de nuestra hora para las clases NOTA IMP. Es mi intención grabar las clases, por favor si alguien NO quiere ser grabado, por favor, comuníquelo. Quiero grabar las clases para que puedan verlas más de una vez, para beneficio también de la población con diversidad funcional. IMP. Vamos a hacer TODO lo que esté a nuestro alcance, para que todes puedan transitar la clase. Como grabaremos las clases, NO SE les va a penalizar por las ausencias PERO es IMP. Que no se desaparezca y se comunique.
- b. Si usted tiene un nombre diferente al que está en la lista oficial, por favor comuníquelo para nombrarle correctamente y no crear confusiones. De igual forma, me comunican su pronombre.
- c. Tenemos que hacer un WASSAP para cada sección. Los trabajos prácticos me los van a enviar por wasap, para que todes nos veamos y aprendamos unes de los otros. NECESITO que si alguien llega tarde a la clase lo comunique por wasap para que lo admitamos al google meets. Los trabajos escritos me los enviarán por mail.
- d. Vestuario: Pantalón sudadera cómodo y camiseta, descalzos. Aunque las clases sean VIRTUALES, haremos ejercicios.
- e. Asistencia, es importante. Si NO puede asistir es importante que vea el material grabado.
- f. Cuaderno, Diario o Libreta OBLIGATORIO. Todo estudiante-artista debe tener su cuaderno para anotar, reflexionar, dibujar, citar, etc. Esto es para la vida....Si algún estudiante tiene alguna condición que no le permita escribir, puede hacer su diario en la computadora, sino tiene ningún impedimento, es IMP. que escriba , se trabaja el motor fino.
- g. Materiales para taller de Máscaras, daremos taller de máscaras virtuales y hay que conseguir los materiales.

I. Títere guante:

1 calcetín o media larga

1 Cartón (40 cm x 20 cm) aproximadamente

Cinta adhesiva (Masking Tape)

Pega- contact cement o pega caliente.

Extras: Ojitos/botones/pelo u otros materiales que puedan brindarle personalidad al títere

II. Máscara con galones de plástico

2 a 4 galones de agua vacíos

papel de periódico

papel de estraza

elástico

alambre dulce

pega de papel maché (pega blanca puede funcionar)

cinta adhesiva gris

III. Títere diminuto de papel

2 hojas de papel blanco tamaño cara
Cinta adhesiva (masking tape)

Herramientas: Tijeras, grapadora, cuchilla

Información General del Curso y sus Requisitos

- Comprar el libro A saltos de Rosa Luisa Márquez (\$12). También está disponible el DVD. Una tercera alternativa es acceder la versión digital en el Seminario del Departamento. Yo soy la que lo vendo, el precio es para cubrir los gastos de imprenta.
- Debe traer merienda y agua si así lo considera, la clase es de tres horas. Aplica a clases Presenciales
- Para pasar la clase el estudiante tendrá que cumplir con todos los requisitos.**

Estrategias de Evaluación y Sistema de Calificaciones

- En este curso no hay calificaciones tradicionales (A, B, C, etc). La calificación es P de pasar o NP de no pasar.** Para evaluar, **la participación en clase es fundamental.** Se tomará en cuenta los comentarios y análisis en clase.

Actividades a evaluar , las enviarán por Wassap

- 1-Transformación de Objetos
- 2-Historia de un Objeto
- 3-Reflexión de la obra Pluma y la Tempestad de Arístides Vargas (lo veremos juntas por utube)
Montaje que realicé con Estudiantes de Drama, en 2005.
- 4- Informes individuales de los siguientes grupos teatrales
 - Bread and Puppet Theater, Peter Schumman (Vermont)
 - Agua, Sol y Sereno (PR)
 - Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell (PR)
 - Y no había luz (PR)
 - Jóvenes del 98 y Maritza Pérez (PR)
 - Petra Bravo, Hincapié (PR)
 - Viveca Vázquez y Teresa Hernández, Taller de Otra Cosa (PR)
 - Awilda Sterling (PR)
 - Gilda Navarra y Taller de Histriones (PR)
 - Aravind Adyanthaya Casa Cruz y Luna (PR)
 - Las Nietas de Nonó (PR)
 - Acirc (PR)
 - Taller Libertá y Colectivo Columpio (PR)
 - La Fura deus Baus (Grupo Catalán)
 - Pedro Santaliz y el Teatro Pobre (PR)
 - Papel Machete (PR)
 - Yuyashkani (Perú)
 - Grupo Malayerba (Ecuador)

Antonio Pantojas (PR) y Las Yeguas del Apocalipsis (Chile) Performance Queer
Colectivo La Bicicleta (PR)eriberto Feliciano

5- Historia de una Máscara

6- Cómo contar una historia, Cuentacuentos

7- Lecturas sobre Augusto Boal (yo se las mando por mail)

Acomodo razonable:

Los estudiantes necesiten acomodo razonable deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo necesario conforme con las recomendaciones institucionales. (Ley 51)

· -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 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 Hostigamiento Sexual, Certificación Núm. 130 (2014-15) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante es o está siendo afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o para presentar una queja".

Notas importantes

1- El contacto con la profesora es imprescindible, sobre todo si el/ella/elle estudiante tiene dudas o preguntas adicionales a las que se han discutido en clase, o si siente que está teniendo problemas con el curso, con un compañere de trabajo o cualquier otra molestia e incomodidad. La profesora se esforzará en garantizar que los alumnes puedan tener acceso a ella. **Por favor, comuníquese. No espere al final del semestre** cuando ya no sea posible poner remedio a la situación.

2- **No se permite leer o enviar mensajes de texto, cotejar Facebook o Instagram durante la clase.**

3- 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. Igualmente, las direcciones de sus compañeros que aparezcan en las listas de mis envíos al

conjunto de la clase son privadas y tampoco deben circular sin la autorización explícita de los interesados.

Bibliografía sugerida

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

Boal, Augusto. Ejercicios y juegos para actores y no actores. España: Editorial Alba, 2001.

El arco iris del deseo. España: Editorial Alba, 2002.

Teatro del oprimido. España: Editorial Alba, 2009.

Brook, Peter. La puerta Abierta, España, 1994.

Más allá del espacio vacío, España: Editorial Alba, 2001.

Brecht, Bertolt. Escritos sobre el teatro. España: Ed. Alba, 2010.

Chaikin, Joseph. The Presence of the Actor. New York: Atheneum, 1972.

Freire, Paolo. Pedagogía del Oprimido. México, D.F. Siglo XXI, 2010.

Grotowski Jerzy. Hacia un teatro pobre. México: Siglo XXI, 1981.

Lecoq Jacques. El cuerpo poético. España, Editorial Alba, 2003.

Márquez, Rosa Luisa. A saltos, el juego como disciplina teatral. Puerto Rico, Ediciones Cuicaloca, 1996- 2013.

Navarra, Gilda. Cartilla de un oficio. San Juan: Texto de estudio para la Universidad de Puerto Rico, 1986.

Oida, Yoshi. El actor invisible. España, Editorial Alba, 2010.

Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós, 1990.

Spolin Viola. The games for the classroom : a multimedia teachers Guide. Illinois: Northwestern University Press, 2003.

Fichas Electrónicas

www.institutoaugustoboal.org (site oficial)

www.theateroftheoppressed.com (site que te conecta con diversos grupos alrededor del mundo)

www.breadandpuppet.org

www.hemisphericinstitute.org

www.newspeterbrook.com

www.bouffesdunord.com

www.libreriadeteatro.com

www.libteatralalort.com.ar
www.dramabookshop.com
www.agapea.com