

TEAT 3012: ACTUACIÓN II (3 Créditos/45hrs)

Profesora: Isel Rodríguez, Ph.D **Modalidad:** Presencial/Teatrillo

Horas de oficina: L/M 9-10am isel.rodriguez@upr.edu

* De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso ofrece una continuación a la práctica y técnicas de actuación para teatro. A lo largo del cuatrimestre se repasarán y practicarán ejercicios de calentamiento: respiración, relajación, movimiento, e improvisación. Se trabajará más específicamente el montaje de escenas realistas y no-realistas, análisis de texto, caracterización, memorización, y diálogo a través de una pieza presentada en clase.

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 actorales.
5. Demostrar habilidad en la comunicación de las emociones a través del cuerpo y el lenguaje.
6. Demostrar presencia y concentración escénica durante una presentación pública de un diálogo teatral.
7. Demostrar conocimiento literario dramático.
8. Desarrollar, diseñar y dirigir una propuesta escénica actoral.
9. Analizar el comportamiento y las relaciones humanas en un contexto dramático/literario.
10. Colaborar en el desarrollo y presentación de un trabajo actoral.
11. Demostrar empatía a través del análisis y la práctica de emociones en función de la caracterización de un personaje.
12. Experimentar el teatro como un arte emocionante y esencial que nutre la experiencia humana.

LECTURAS (Disponibles en Seminario Multidisciplinario José Emilio González: <http://smjegupr.net/> o amazon.com)

Un reto para el actor de Uta Hagen

Un actor se prepara de Stanislavski

ViewPoints Anne Bogart

Theatre Games for the Lone Actor de Viola Spolin

Pareja Abierta de Dario Fo y Franca Rami

REQUERIMIENTOS Y EVALUACIONES

Asistencia (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. De no tener una excusa 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:

- 1. Este curso se ofrecerá en formato virtual. El link de la reunión está disponible junto con este prontuario, y el archivo de Dropbox, en la página del curso en Moodle. También será enviado por correo electrónico.**
- 2.** Mantener la cámara de su computadora prendida y su espacio adecuado y visible. La clase es práctica, así que es importante poder ver lo que están haciendo. En el teatro el trabajo de uno depende del otro.
- 3.** Ropa cómoda para moverse por su espacio.
- 4.** 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):

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.

En la evaluación de participación tomarán en cuenta los siguientes puntos:

1. La disposición e interés del estudiante a participar productivamente en ejercicios de la clase.
2. Paciencia, atención y capacidad para escuchar las presentaciones de sus compañeros.
3. Demostración de destrezas adquiridas en la práctica actoral.
4. Su desarrollo y nivel de responsabilidad en el trabajo colaborativo.
5. La demostración oral de un crecimiento analítico y discursivo sobre los elementos de la actuación.
6. Evidencia de preparación previa en presentaciones, calentamientos y ejercicios.
7. Capacidad para dar y recibir críticas y dirección de manera responsable y
8. respetuosa.
9. Demostrar que ha leído la obra asignada.
10. Demostrar que ha hecho trabajo de ensayo fuera de clase.

Ver una obra teatral profesional(30pts.):

Éste curso requiere la participación como público en una obra teatral que será anunciada en clase. El estudiante deberá entregar evidencia de su presencia en dicho evento teatral. (Se organizará un conversatorio con los actores.)

Presentaciones de escenas

Se trabajarán dos tipos de escenas durante el semestre. La primera será de una obra contemporánea de teatro realista y la segunda de Brecht. Las escenas serán de dos a tres personajes. No deben durar mas de 10 minutos. Las presentaciones incluyen una presentación preliminar en donde se le ofrecerán notas y comentarios a los actores que deberán incorporar para la segunda presentación que será con vestuario, iluminación, sonido, utilería, etc.

Presentación Final: Incluye análisis de personaje, ensayo general, y presentación final (200pts.)

Cada estudiante deberá presentar una escena final de una obra que escogió. La escena debe presentarse de memoria, y debe estar ensayada previamente. Pueden participar de un solo actor a un máximo de tres personajes en escena. La escena debe durar de 10-15 minutos y debe ir acompañada de un análisis de personaje escrito 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.

- a. **Análisis de personaje:** ver descripción anterior
- b. **Ensayo general:** se presentará la escena preliminarmente y se harán recomendaciones que se deben ver en la presentación final.
- c. **Presentación Final:** esta será con publico, iluminación, sonido, vestuario, utilería, etc.

Análisis de Personaje (100pts.)

Cada estudiante deberá entregar un análisis escrito sobre su personaje en la obra que escogió.

Preguntas a contestar en el análisis:

- a) ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy, qué edad tengo, cuál es mi profesión actual, cual es mi profesión ideal? ¿Cual es mi situación económica, mi raza, mi género? ¿De qué manera afecta eso mi personalidad, y mi vida? ¿Cuál es mi frustración en la vida, de qué me arrepiento? Describe un evento traumático en tu niñez.
- b) ¿Que quiero; como lo logro; donde estoy; con quien estoy; qué quiero decir; cual es el subtexto? ¿Cómo eres cuando estas solo, como eres cuando estas acompañado? ¿Que tipo de espacio, persona o situación cambia tu manera de ser? ¿Qué expectativas tienen los demás de mí? ¿Qué expectativas tengo yo de ellos?
- c) ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo es mi movimiento? ¿Qué gestos, manías o tics tengo? ¿Qué impedimentos tengo, si alguno? ¿Cómo escondo éste impedimento? ¿Qué cosas me ponen nervios@? Describe el momento más feliz de tu vida y el más triste.

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. 10 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 excusa 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 excusa 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.

Plan de contingencia en caso de una emergencia:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

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".

Asistencia/Participación.....	200
Análisis de personaje.....	100
Presentación I.....	100
Presentación Final.....	200
Total.....	600 (Se calculará el promedio en %)

- A 100-90**
- B 89-80**
- C 79-70**
- D 69-60**
- F 59-0**

CALENDARIO DEL CURSO

Semana 1	I. Discusión de Prontuario <ul style="list-style-type: none">a) objetivos, requisitos, fechas, presentacionesb) textos, trabajos escritosc) preguntas
Semana 2	II. Ejercicios de calentamiento: Repaso <ul style="list-style-type: none">a) enfoque, relajación, movimiento, vozb) Impro, visualización, foco, espacio
Semana 3	III. Improvisación dramática: YES AND <ul style="list-style-type: none">a) propuestas y bloqueosb) ver, escuchar, decirc) tensión dramática
Semana 4	IV. Improvisación dramática: DONDE, QUIEN, QUE <ul style="list-style-type: none">a) objetivo y emociónb) ¿Quién soy, que deseo, a que le temo?c) Tono, ritmo, foco, entonación, movimientod) ¿Que opciones permite la escena y los personajes?
Semana 5	IV. Improvisación dramática: (TRAER ELEMENTOS DE VESTUARIO Y UTILERÍA: tacos, botas, abrigos, capas, faldas, camisas de botones, corbatas, sombreros, maletines, carteras, libretas, almohadas, sábanas, tazas, periódicos, flores, cajas, papeles, jarras, lámparas, mesitas, escalones, espejo, etc.) <ul style="list-style-type: none">a) ¿a que le tengo miedo?b) El objeto, la ropa, el caminarc) Cambio de identidad: Llamada tel.d) Buscando un objeto perdido
Semana 6	V. Análisis de texto (HABER LEÍDO TEXTO ESCOGIDO)

- a) Contestar: ¿De qué se trata esta obra? ¿quién la escribe, cuando y por qué?
 ¿Cuáles son los personajes y su relación?
 ¿Qué cosas suceden? ¿Qué momentos sobresalen a nivel dramático?
 ¿Cuáles escenas son las de más potencial a nivel actoral?
- Semana 7 VI. Análisis y creación de personaje (**ENTREGAR EL ANÁLISIS DE PERSONAJE**)
- a) lectura de escena
 b) análisis de personaje:
- a. ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy, qué edad tengo, cuál es mi profesión actual, cual es mi profesión ideal?
 ¿Cual es mi situación económica, mi raza, mi género?
 ¿De qué manera afecta eso mi personalidad, y mi vida?
 ¿Cuál es mi frustración en la vida, de qué me arrepiento? Describe un evento traumático en tu niñez.
 ¿Que quiero; como lo logro; donde estoy; con quien estoy; qué quiero decir; cual es el subtexto?
 ¿cómo eres cuando estas solo, como eres cuando estas acompañado? ¿Que tipo de espacio, persona o situación cambia tu manera de ser? ¿Qué expectativas tienen los demás de mi? ¿Qué expectativas tengo yo de ellos?
- Semana 7-8 VII. Ejercicios de caracterización: (**TRAER OBJETOS Y VESTUARIO DE PERSONAJE**)
- a) Caminar, tocar, respirar, mirar, saludar.
 b) El objeto, la ropa, la llamada telefónica
 c) Buscando un objeto perdido
- Semana 9 **Propuesta Adaptada/virtual/presencial.** Discusión de texto, análisis, imágenes, propuestas, exploración.
- Semana 10 ViewPoints/Ensemble work. Fijando Propuesta.
- Semana 11 **ENSAYOS GENERALES**
- Semana 12 **PRESENTACIÓN FINAL**

Bibliografía

- Boal, Augusto. *Juegos para actores y no actores*. Routledge. 2005.
- Bogart, Anne y Tina Landau. *The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition*. TCG. NY, 2005.
- Brecht, Bertolt. *Madre Coraje*. 1960.
- Buenaventura, Enrique. *Los papeles del infierno y otros textos*. Siglo 21. Bogotá. 1990.
- Colmena, Cristina. *New Plays From Spain*. Martin Segal Theatre Center. NY. 2013.
- Hagen, Uta. *Un reto para el actor*. ALBA Editorial, 2014
- Johnstone, Keith. *Impro: Improvisation and the Theatre*. Routledge. London, 2012.

- Law, Alma. *Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia*. McFarland, Incorporated, Publishers, 2012
- Spolin, Viola. *Improvisation for the Theatre: A Handbook of Teaching and Directing Techniques*. Northwestern University Press. Chicago, 1999.
- _____. *Theatre Games for the Lone Actor*. Northwestern University Press. Chicago, 2005.
- Stanislavski, Konstantin. *Un actor se prepara*. Taylor and Francis. 1989.
- Meisner, Sanford. *Sanford Meisner on Acting*. Knopf Doubleday Publishing Group, 2012.
- Watson, Ian. *Towards a Third Theatre: Eugenio Barba and The Odin Teatret*. Psychology Press. 1995.