
TEAT 3011: ACTUACIÓN I (3 Créditos)

Profesora: Isel Rodríguez, Ph.D; isel.rodriguez@upr.edu **Horario:** M/J 11:30am

Horas de oficina: por cita.

Modalidad: Presencial

*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 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 link seminario)

- *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 *leggings* 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—resbalan.

NO mahones, camisa de botones, flecos, prendas, pantallas grandes, cadenas, pulseras.

Tener espacio para moverse en reuniones virtuales.

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 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.** Conectarse a la sesión virtual con cámara prendida y espacio cómodo para moverse.
- 2.** 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.

Habrán 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.
6. Evidencia de preparación previa en presentaciones, calentamientos y ejercicios.
7. Capacidad para dar críticas y dirección de manera responsable y respetuosa.
8. Capacidad para recibir críticas y dirección demostrado en los cambios o mejoras a las escenas o ejercicios presentados en clase.
9. Demostrar que ha leído la obra asignada mediante su participación relevante en la discusión.
10. 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 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.

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, considerará 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.

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 (Ley 51):

Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad.

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.

Discrimen de género:

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 Número 130 2014-2015 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.

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/Spolin)
Semana 4	Confianza: La relación y el trabajo en el colectivo teatral. (Augusto Boal/Spolin)
Semana 5	(Presencial) 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 <i>obra</i>
Semana 9	Creación de personaje y ensayos (Uta Hagen)
Semana 10	Ensayo General
Semana 11	PRESENTACIONES FINALES

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.
- González, Jorge. *Vieques*. Nuestras Voces. New Passport Press. 2012.
- 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.