

kUniversidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Departamento de Drama

PRONTUARIO

TÍTULO DEL CURSO	:	Pantomima I – Sección 0U1
CODIFICACIÓN	:	TEAT 3161
PROFESORA	:	Rosabel Otón Olivieri rosabel.oton@upr.edu
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	3 horas / Tres créditos
MODALIDAD	:	Presencial
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS:	:	N/A

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

La mímica es la base de toda expresión humana. Gilda Navarra (1921-2015) Bailarina, directora y profesora de pantomima y comedia del arte.

El movimiento, expresado por medio del cuerpo humano, es nuestra guía permanente en este viaje de la vida al teatro. Jacques Lecoq (1921-1999) Actor, mimo, pedagogo francés.

El actor es un poeta que escribe en la arena... esculpe en el aire su cuerpo movedizo y su voz cambiante. Antoine Vitez, (1930-1990) Director y pedagogo francés

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, desequilibrios, inmovilidad y dinamismo a través de las sesiones de trabajo.

Este curso se diseña con el propósito de iniciar a los y las estudiantes en una práctica corporal que incluya experiencias que le permitan conocer el mimo como forma de expresión, el lenguaje corporal y sus códigos, y apreciar la importancia de un cuerpo creativo entrenado para la expresión teatral.

Durante la clase, cada estudiante es responsable de llevar y usar en el salón su mascarilla (se recomienda que traigan una adicional, en caso de que se rompa o dañe la que llevan puesta), tener desinfectante de manos y respetar las medidas de distanciamiento físico, en todo momento, para evitar el contagio.

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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

1. Mediante diferentes ejercicios corporales, los y las estudiantes lograrán lo siguiente:
 - a) reconocer y nombrar las partes del cuerpo.
 - b) reconocer la importancia de la columna vertebral como soporte del cuerpo
 - c) aprender los conceptos básicos del movimiento corporal, la mímica y la pantomima, y su alcance
 - d) desarrollar conciencia corporal y espacial
 - e) trabajar con conceptos tales como: tiempo, espacio y forma; ritmo, tensión y peso; y la ilusión.
 - f) aprender una rutina de calentamiento.

2. A través del semestre, los estudiantes lograrán, además:
 - a) desarrollar ejercicios de observación de las leyes de movimiento y cómo que se manifiestan en el cuerpo, en todos los seres vivos y en las cosas.
 - b) expresar, desarrollar y/o trabajar con el cuerpo: ideas, situaciones, sentimientos, tramas, conflictos, experiencias, seres, objetos y diversas materias.
 - c) 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
 - d) 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 relajado, pero con energía, expresivo, un cuerpo poético, que le permita, no solo representar, sino crear y escribir sobre el escenario.
 - e) crear y presentar un proyecto final de movimiento que irá desarrollando a medida que avence el semestre.

Libros de texto

- Navarra, Gilda. (2007). **Cartilla de un oficio, Abecedario de un actor mimo**. San Juan: Fragmento Imán.
- Lecoq, Jaques. (2003). **El cuerpo poético**. Barcelona: Alba Editorial.
- Rolfe, Bari. (1989) **Mimes on Miming**. California: Panjandrum Books.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: Todas las sesiones darán comienzo con una rutina de calentamiento y una preparación para entrar al espacio de trabajo. La información de cada sesión, así como las lecturas asignadas, están detalladas en el calendario del curso.

1. Introducción al curso – Discusión del prontuario y presentación de los estudiantes.
2. Ejercicios preparatorios. Colocación básica del cuerpo, relajación y alineamiento. Identificación de las partes del cuerpo y experimentación con distintas formas de movimiento. Aprendizaje de la rutina de calentamiento.
3. Mímica, pantomima y danza. Definiciones y conceptos.
Hacia una poética sobre el entrenamiento corporal como parte del oficio del arte de la actuación. ¿Cómo definen la mímica y la pantomima algunos de los más reconocidos exponentes?
4. Movimientos básicos y formas de ejecutarlos.
5. El cuerpo en el espacio. Tiempo, espacio y forma; ritmo, tensión y peso. Equilibrio y desequilibrio.
6. La escuela de la ilusión. Manipulación de objetos en un espacio vacío. Punto fijo en el espacio.
7. La mirada. Nacimiento y desarrollo de una mirada
8. Ejercicios de rectilínea, diseños triples de cabeza y ondulaciones
9. Trabajo final

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

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

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

1. Lecturas
2. Acceso a montajes y a especialistas invitados
3. Televisor: video y DVD
4. Sólo se tomarán vídeos y fotografías con fines educativos y previa autorización.
5. Diario reflexivo

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Asistencia y participación	30%
Exámenes	15%
Ejercicios e improvisaciones	20%
Presentación final	20%
Diario reflexivo	15%
Total	100%

NORMAS GENERALES

1. La asistencia es compulsoria. Si usted se ausenta, debe excusarse previamente y hacerse cargo del material estudiado. Tres ausencias bajan la nota.
2. Deben utilizar ropa cómoda, **de hacer ejercicios** y mantener el cabello recogido y, de usar prendas, estas deben ser pequeñas.
3. Puede traer un *mattress* de yoga o una toalla de playa para los ejercicios que son en el piso.
4. Se permite el uso de zapatillas de baile. Las medias no son recomendables porque resbalan.
5. Es importante familiarizarse con el material asignado, pues es con el que trabajaremos en clase.
6. Se espera que cada estudiante mantenga una actitud receptiva y creativa en cada ejercicio que se realice.
7. **Celulares y dispositivos electrónicos guardados y en silencio, a menos que lo esté utilizando para la clase.**
8. **Está prohibido traer invitados o invitadas a las clases sin previa autorización de la profesora.**
9. El prontuario podría experimentar cambios, los que se informarían por escrito.
10. **Las lecturas se encuentran en el Seminario Multidisciplinario José Emilio González (SMJEG) de la Facultad de Humanidades, en la página del curso. De no ser así, se les enviarán por correo electrónico.**

ACOMODO RAZONABLE

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para iniciar los servicios pertinentes.

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.

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO 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, 2014-2015 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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

- Aristóteles. (1972). **La poética**. Madrid: Aguilar.
- Artiles, Freddie. (1989). **La maravillosa historia del teatro universal**. La Habana: Editorial Gente Nueva.
- Barba, Eugenio, Savarese, N. (2010). **El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral**. Lima: San Marcos.
- Bicât, Tina. (2014). **A Practical Guide to Pantomime**. Malsberry, Malborough: The Crowood Press.
- De Torres, Javier. (1999). **Las mil caras del mimo**. Madrid: Editorial Fundamentos.
- Déchery, Chloé (Editor). (2023). **Performing Collaboration in Solo Performance (A Duet Without You)**. Bristol: Intellect.
- Evans, Mark. (2009). **Movement Training for the Modern Actor**. New York: Routledge.
- Felner, Mira. (1985). **Apostles of Silence**. London & Toronto: Fairleigh Dickinson University Press.
- Fo, Darío. (1991). **The Tricks of the Trade**. Nueva York: Rutledge.
- Lecoq, Jacques. (2006). **Theatre of Movement and Gesture**. Londres, Nueva York: Routledge.
- Lugering, Michael. (2007). **The Expressive Actor**. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Kipnis, Claude. (1980). **The Mime Book**. Nueva York: An Umbrella Book.
- Mansfield, Rae & Lau, Linda, editors. (2022). **Theatre for Lifelong Learning (A Handbook for Instructors, Older Adults, Communities, and Artist)**. Bristol: Intellect.
- Navarra, Gilda. (1989). **Polimnia: Taller de Histriones (1971-1985)**. Barcelona: Romargraf, S. A.
- Nicoll, Allardice. (1963). **Masks, Mimes and Miracles**. Londres: Cooper Square.
- Oida, Yoshi, Marshall, L. (2010). **El actor invisible**. Barcelona: Alba Editorial.
- _____, (2007). **Los trucos del actor**. Barcelona: Alba Editorial.
- Pavis, Patrice. (1990). **Diccionario de Teatro**. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Patrick, Martin. (2023). **The Performing Observer (Essays on Contemporary Art,**

Performance and Photography). Bristol: Intellect.

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

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

Schacker, Jennifer & O'Quinn, Daniel (editors). (2021). **The Routledge Pantomime Reader (1800-1900)**. London: Routledge.

Simpson, Fay. (2008). **The Lucid Body: A Guide for the Physical Actor**. New York: Allworth Press.

Susuki, Tadashi. (2015). **Culture is the Body**. (Translated by Kameron H. Steele). New York: Theatre Communications Group.

Taylor, Millie. (2007). **British Pantomime Performance**. Bristol: Intellect

Williamson, Amanda. (2023) **Somatic Movement Dance Therapy**. Bristol: Intellect.

Referencias electrónicas:

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

<https://youtu.be/n5ShxprvQMk> (Vídeo en youtube sobre Étienne Decroux)

<https://youtu.be/NRFkS3pfrg8> (*Les Arbres* de Étienne Decroux)

<https://youtu.be/OWMgDCrWuaQ> (*Le Passage des Hommes sur la terre*, Étienne Decroux)

<https://youtu.be/FrPFQsML3sM> (*Los dos viajes de Jacques Lecoq*)

<https://youtu.be/kFeFVFD0gP8> (*Chorus Work*: Jacques Lecoq)

<https://youtu.be/-NV-KyzSURg> (*Creating Physical Theatre*)

www.revistadeartes.comar/xxix_teatro_etienne-decroux.html

www.moveocat/sp/mimosp.html

www.mummenschanz.com

www.dailymotion.com/video/x1bhuh_jerome-murat_creation

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

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

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