

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

TEAT 4111 Actividades Dramáticas “Brincos y Saltos”

Profa. Carola García López, Ph.D

Correo Electrónico: [pelicano55@gmail.com/](mailto:pelicano55@gmail.com) carola.garcia@upr.edu

Pronombre: Ella

Enero-Mayo 2024

Modalidad: Presencial, Taller

Horas de Oficina: Por acuerdo

“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

Este es un curso práctico en el cual desarrollaremos mediante talleres las capacidades creadoras de los integrantes con el propósito de que a su vez estimulen a los demás. Los juegos teatrales que experimentaremos estarán al servicio de la educación y otras áreas del conocimiento. Pretendemos que el estudiantado pueda hacer uso del juego como recurso de aprendizaje y se convierta al final del semestre en un comunicador, tallerista o maestro en potencia. 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.

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.
- Escritura Creativa
- Creación de Personaje Cuenta Cuentos y Teatralización de un Cuento.
- Al final del semestre lxs estudiantes estarán capacitados para dar talleres utilizando lo aprendido en clase.

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. **Para pasar la clase el estudiante tendrá que cumplir con todos los requisitos. Las cartas de recomendación son a discrección de la Profesora.**

Requisitos para PASAR el Curso:

1- Asistencia a Clases:

Al ser un curso práctico la asistencia a clases es FUNDAMENTAL. Si usted falta TRES VECES CORRIDAS (cada clase cuenta por dos) se recomienda que tome el curso en otro momento porque no pasará la clase.

Si falta durante el semestre más de 4 veces (ocho clases) No pasará el curso.

Es IMP la comunicación, si está pasando por una situación de salud física-mental por favor comuníquelo. Cada grupo tendrá un Chat por Wassap para compartir videos, actividades y referencias, si necesita comunicarse conmigo en privado hágalo por email pelicano55@gmail.com. **NO VOY a CONTESTAR MENSAJES INDIVIDUALES POR WASSAP , SOLO contestaré los enviados por el Chat grupal o por email.**

Tardanzas: Es una clase que se reúne solo una vez por semana, la puntualidad es importante, si llega después de los primeros 15 minutos se considerará tardanza. Es importante si estamos entrenando que espere la pausa para integrarse. Tres tardanzas = 1 ausencia. **OJO: Si llueve, se le queda el carro, o algún imprevisto que puede pasar y llega al salón, solo le pido que entre discretamente y se integre en la Pausa.**

2- Vestuario

Al ser un curso práctico, entrenamos el cuerpo. **NO SE ENTRENARA EN MAHONES O JEANS. Se requiere Sudadera, Camiseta, Abrigo (suele hacer frío en el salón) o ropa holgada que le permita moverse libremente. OJO si en alguna clase usted no se encuentra en condiciones óptimas (dolores menstruales o cualquier otra situación) PUEDE TOMAR LA CLASE sin entrenar, observando pero comuníquelo. Si reiteradamente no trae ropa de entrenamiento afectará su nota.**

3- ASUNTO: CELULARES....Usaremos en algunas clases los celulares para grabarnos y hacer ciertos ejercicios pero queda **PROHIBIDO USAR EL CELULAR para mandar mensajes por Instagram, Twitter, etc mientras estemos trabajando. OJO si está esperando una llamada de emergencia me lo comunica y yo le ayudo.**

4- Diario de Artista o Cuaderno de Clase: Al ser un curso práctico es importante que usted vaya registrando los ejercicios y como se sintió haciéndolos para que pueda usar ese material en futuros talleres, montajes o clases. Si no se registra esta información se pierde, el diario o cuaderno de clase es un espacio personal donde depositar sus apuntes, reflexiones, ideas. **SE EVALUARA a mitad de semestre y al FINAL. SE RECOMIENDA** que tenga el diario de la clase aparte de otras clases, lo vamos a decorar, ese va a ser su librito, muchos artistas a lo largo de la historia registran sus conocimientos, ideas e inspiraciones en sus Diarios. **OJO:**Si usted posee alguna condición que impida la escritura en papel lo discute conmigo para buscar alternativas.

5- Comprar el Libro “A saltos” de Rosa Luisa Márquez en La Librería Mágica de Río Piedras. Le

aseguro que a este libro le va a sacar el jugo, aquí están registrados muchos de los ejercicios que hará en clase y sus variantes.

Actividades Artísticas para PASAR el Curso:

- 1- Participación en Clase Grupal e Individual .** En este curso se evalúa su disposición al juego, jugamos en serio para crear diferentes micro montajes, individuales o en grupo. (Ejercicios de Confianza, Transformación de Objetos, Historia de un objeto, escritura creativa, teatralizaciones de cuentos, teatro imagen, etc)
- 2- Historia Personificada, Adivinanzas Teatralizadas Individual :** Con el propósito de estimular la búsqueda y retención del conocimiento de forma lúdica al principio del semestre se le va a asignar al azar un personaje histórico, autora, autor puertorriqueño que a lo mejor no conoce o ya conoce con el propósito de que elabore una corta presentación encarnando al personaje en cuestión. La idea es que adivinemos quien es esa persona que se presenta ante nuestros ojos. Durante las semanas previas a la **presentación que será a finales de marzo**, se darán pistas sobre la biografía o hazañas de su personaje. Hay que buscar vestuario, gestualidad o características de el personaje estudiado, la idea es que elabore una presentación corta. Elementos que deben estar en la presentación: a-vestuario, personificación, gestualidad, etc. b- música o canción que le remita a su personaje c- objeto, dibujo, tela, instalación que le remita a su personaje. **NO SE PREOCUPE se va a EXPLICAR DETALLADAMENTE Y SE LE DARAN LAS HERRAMIENTAS.**
- 3- Trabajo Final elaborar Personaje Cuenta Cuentos y Lectura de un cuento para la clase que escoja.** Durante el semestre les voy a proveer las herramientas para que cada uno se invente un personaje cuenta cuentos como el que la Profa tiene hace casi 25 años... “Libris, una polilla vegetariana que se come los libros con los ojos y no con la boca.” Vamos a estudiar la literatura para niños, la intertextualidad, la sonoridad y técnicas para comunicar una historia de manera divertida. **Presentación se hará a finales de Noviembre como culminación del curso. OJO TENGO QUE APROBAR EL CUENTO ANTES DE LA PRESENTACION.**

RECOMENDACIONES DE LIBRERIAS CON MATERIAL PARA Niños

Aparicio Distributors, av. Lomas Verdes , 3 G-4 Bayamón. Tel (787) 787-3000. Por internet apariciodistributors.com

Librería Mágica, Río Piedras

Librería Norberto González, Río Piedras y Plaza las Américas

Librería La Esquina en Río Piedras (encima del Café Paradiso)

Bajo un árbol de Carambola www.decarambolalibreria.com Santurce Instagram: [de.carambola_libreria](https://www.instagram.com/de.carambola_libreria)

Tienda Bambola de Juguetes , Calle Chardón #210 tel (787) 281-7496 Hato Rey

Estrategias Instruccionales

Conferencia, ejercicios prácticos, juegos teatrales, escritura creativa, debates, investigación individual y en equipo.

Plan de Contingencia en Caso de Emergencia

En caso de ocurrir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuará ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Normativas institucionales:

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, 2014-2015 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”.

Acomodo Razonable:

La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes federales y estatales, y reglamentos concernientes a discriminación, incluyendo “The American Dissabilities Act” (Ley ADA) y la Ley 51 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todo estudiante tiene derecho a solicitar y recibir acomodo razonable y servicios de Rehabilitación Vocacional. Los estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarlo a su profesor(a). Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al principio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. Se realizará evaluación diferenciada en caso de estudiantes con necesidades especiales. Recibir acomodo razonable NO exime a los estudiantes de cumplir con los requisitos, responsabilidades y el rigor académico del curso.

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.

Ley 51

Los estudiantes que reciban servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina para asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con la profesora al INICIO del Semestre.

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.libriadedeatro.com

www.libteatralalort.com.ar

www.dramabookshop.com

www.agapea.com