

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Juego Escénico
CÓDIGO	:	EA00
CICLO	:	201702
CUERPO ACADÉMICO	:	Hernández Díaz, Carol Milagros Herrera Flores, Luis Miguel
CRÉDITOS	:	4
SEMANAS	:	16
HORAS	:	2 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Artes Escénicas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción: El curso Juego Escénico es un primer acercamiento al trabajo actoral del estudiante; por ello es de carácter teórico-práctico, aunque con un fuerte énfasis en juegos y ejercicios provenientes de dos técnicas que permiten al estudiante adquirir herramientas para la búsqueda de la Verdad en escena: la Improvisación (que en palabras de Shawn Kinley, ¿se mueve entre el riesgo y la comodidad, apostando por aquello que nos hace jugar juntos¿) y el Clown (en el que el actor se mueve dentro del fracaso y no le da miedo llegar a él).

Propósito: El curso desarrolla la competencia general de Comunicación Oral (nivel 1) y las competencias específicas de Actoralidad y Autoconocimiento y Empatía (ambas, en su nivel 1.) Es decir, el estudiante se inicia en el conocimiento de su propio instrumento (cuerpo y mente) y empieza a aprender que la actuación, lejos de ser un arte solitario, depende del conocimiento y la aceptación del otro/otros, tanto sobre el escenario como fuera de él. Además, desarrolla la capacidad de escucha, el sentido lúdico, la capacidad de propuesta y el impulso (en definitiva, el ¿instinto actoral¿), capacidades que son absolutamente esenciales en el trabajo escénico y ayudan al alumno a estar listo y dúctil para el trabajo que vendrá en los cursos de Seminario Actoral de ciclos posteriores. Juego Escénico no tiene prerrequisitos.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno podrá crear escenas improvisadas a partir del manejo de sus impulsos y la confianza en su instinto, mostrando capacidad de escucha para el planteamiento y seguimiento de patrones de juego en escena.

Competencia General: Comunicación Oral.

Nivel de Logro: 1

Definición: La postura, gestos, contacto visual y expresión son adecuados pero en algunas ocasiones pueden

interferir en la comprensión del mensaje y la conexión de la audiencia.

Competencia Específica 1: Actoralidad.

Nivel de logro: 1

Definición: Demuestra la adquisición y desarrollo de habilidades y técnicas actorales básicas y su intuición para aplicarlas en el proceso creativo.

Competencia Específica 2: Autoconocimiento y Empatía.

Nivel de Logro: 1

Descripción: Comprende los propios mecanismos internos para elaborar procesos creativos individuales y colectivos.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 Introducción al curso y a las competencias

LOGRO

Competencias:
Comunicación Oral.
Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno reconoce, identifica y verbaliza las competencias generales de la UPC y las competencias específicas de la Carrera de Artes Escénicas.

TEMARIO

- ¿Qué es una competencia?
- Tipos de competencia.
- Descripción del curso, evaluaciones en el ciclo.

Actividades de Aprendizaje:

- Descripción teórica de competencias.
- Realización de ejercicios de integración y evaluación del estado de los alumnos en cuanto a las competencias del curso.

Evidencias de aprendizaje:

- Resultado de la evaluación de los alumnos en los diferentes ejercicios de acuerdo a cada competencia.
- Evaluación mediante participación de los alumnos en una rueda de opiniones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

UNIDAD N°: 2 El juego

LOGRO

Competencias:
Comunicación Oral.
Actoralidad.
Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno está dispuesto a jugar con compromiso y está más dispuesto a compartir su opinión.

TEMARIO

Lectura:

- El juego en escena.
- El juego como actividad ritual y colectiva.

Entrenamiento:

- Fortalezas y debilidades de cada uno que ayudan al juego.
- El ridículo y el perder dentro de un juego.

Teoría:

- El juego en escena. ¿Qué es? ¿Cómo aparece? ¿Cómo lo identifico?

-Entrenamiento:

- Juegos teatrales . Los rituales en escena. Identificar los rituales que ayudan a clase
- Disfrutar del Juego.
- Informar a los alumnos del control de lectura

Actividades de aprendizaje:

- Explicación teórica: El Juego
- Ejecución de juegos en grupo. Comentarios.
- Explicación de cómo se aplica el juego dentro de nuestro quehacer teatral.
- Trabajo en parejas: inicio de la creación propia.
- Uso del diario de trabajo. Dinámica de ese trabajo.

Evidencias de aprendizaje:

- Diario de trabajo como evidencia de interiorización de lo trabajado e identificación del juego

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

UNIDAD N°: 3 El error y el impulso

LOGRO

Competencias:

Comunicación Oral.
Actoralidad.
Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno reconoce sus impulsos e identifica sus errores además de usarlos en el juego, pudiendo verbalizarlos frente a una audiencia.

TEMARIO

Lectura de elaboración propia:

- El error dentro del impulso. ¿Qué es el impulso? ¿Cómo nace?

Entrenamiento:

- Ejercicios de impulso individual y grupal. Observación del otro.
- Sostener el impulso.
- El error dentro de nuestras vidas.
- Reconocimiento de nuestros errores en los juegos. ¿Los aceptamos?

Actividades de aprendizaje:

- Recapitulación obligatoria de lo tratado hasta el momento.
- Explicación de nuevos contenidos.
- Ejecución de ejercicios grupales aplicando la teoría.
- Discusión y análisis de la lectura y lo observado en los ejercicios.

Evidencias de aprendizaje:

- Clase abierta con público presente para aplicación de lo trabajado (semana 5.) Se utilizará una ficha de observación individual.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 y 5

UNIDAD N°: 4 La Escucha y la aceptación

LOGRO

Competencias:

Comunicación Oral.

Actoralidad.

Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno reconocerá su propio instinto escénico, al ser consciente del papel que juega el sien escena y al reconocer la escucha en su cuerpo y en el cuerpo del otro.

TEMARIO

- La importancia de aceptar las propuestas al jugar y al hacer escena.

Entrenamiento:

- Escucha de nuestros impulsos. Escucha del otro. Mirar, escuchar, sentir.
- Nuestra kinésica dirigida a construir con el otro.
- Reconocimiento del lenguaje no verbal y propuestas desde este lenguaje para construir conjuntamente.
- La improvisación como herramienta para escuchar y así aceptar lo que el otro propone.

Actividades de aprendizaje:

- Recapitulación obligatoria de todo lo tratado hasta el momento.
- Explicación de nuevos contenidos.
- Utilización de juegos grupales para aplicar la teoría.
- Discusión y análisis de la lectura y lo observado en los ejercicios.
- Revisión de la lectura (semana 6)

Evidencias de aprendizaje:

- Control de las lecturas del curso. La verdad en la comedia (algunos capítulos), libro de Anne Bogart (semana 6.)
- Parcial práctico; revisión del Diario de Trabajo y verificación de avances del grupo en ejecución de ejercicios (semana8.)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7 y 8

UNIDAD N°: 5 El Presente y la Verdad

LOGRO

Competencias:

Comunicación Oral.

Actoralidad.

Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno reconoce los elementos necesarios para mantenerse en el presente y es más consciente de la importancia de ser verdadero.

TEMARIO

- Lectura de bibliografía: La Verdad en Escena (CharnaHalpern y Del Close.)

- Como reconocer la verdad en el escenario.

Entrenamiento:

- Ejercicios para reconocer y elegir ser verdaderos en escena.

Actividades de aprendizaje:

- Recapitulación obligatoria de todo lo tratado hasta el momento.

- Explicación de nuevos contenidos.

- Utilización de juegos grupales para aplicar la teoría.

- Discusión y análisis de la lectura y lo observado en los ejercicios.

Evidencias de aprendizaje:

- Clase abierta para mostrar, frente a una audiencia, la construcción de escenas usando herramientas actorales y lenguaje no verbal (semana 10.)

- Observación de la canalización de impulsos a través del texto, utilizando monólogos improvisados (semana 11.)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10 y 11

UNIDAD N°: 6 La escena

LOGRO

Competencias:

Comunicación Oral.

Actoralidad.

Autoconocimiento y Empatía.

Al término de la unidad el alumno construye escenas improvisadas y reconoce estructuras de improvisación (juegos de theatre sport)

TEMARIO

- Lectura de la bibliografía obligatoria.

- Elementos de la plataforma: lugar, personajes, vínculo, objetivo.

- El juego, la escucha, la aceptación, el impulso, el error, el presente y la verdad aplicados en una escena.

Entrenamiento:

- Ejercicios para que se puedan crear escenas a partir de los elementos desarrollados en todo el ciclo.

- Estructuras de improvisación.

Actividades de aprendizaje:

- Recapitulación obligatoria de todo lo tratado hasta el momento.

- Explicación de nuevos contenidos.

- Utilización de juegos grupales para aplicar la teoría.

- Discusión y análisis de la lectura y lo observado en los ejercicios.

- Ejecución de escenas de improvisación con una estructura.

Evidencias de aprendizaje:

- Trabajo de investigación sobre un tema tratado en el curso, elegido por el alumno.
- Exposición oral del tema investigado (semana 13.)
- Clase abierta: presentación final del curso (semana 16.)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14, 15 y 16

VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

La aproximación de Juego Escénico es básicamente práctica. Ejercicios de las técnicas de Improvisación y de Clown nos permitirán confrontar al estudiante con sus habilidades. Las clases abiertas están pensadas como una confrontación con la presión que se siente al estar frente a un público. El estudiante irá adquiriendo experiencia para no condicionar su trabajo a la presencia de audiencia. Se revisará con el estudiante la bibliografía otorgada en el Aula Virtual. Asimismo, los ejercicios que se desarrollen en clase siempre tendrán su posterior análisis en el Diario de Trabajo. El Diario de Trabajo cumple un rol fundamental pues exige que el estudiante analice y ponga de manera escrita el trabajo práctico que se acumula en el curso. Así, el estudiante ejerce y desarrolla el pensamiento crítico hacia su propio quehacer escénico.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (PA1) + 5% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (CL1) + 20% (EA1) + 10% (TA3) + 10% (TA4) + 10% (EX1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA	PESO %
PA - PARTICIPACIÓN	5
TA - TAREAS ACADÉMICAS	5
TA - TAREAS ACADÉMICAS	10
CL - CONTROL DE LECTURA	10
EA - EVALUACIÓN PARCIAL	20
TA - TAREAS ACADÉMICAS	10
TA - TAREAS ACADÉMICAS	10
EX - EXPOSICIÓN	10
EB - EVALUACIÓN FINAL	20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
PA	PARTICIPACIÓN	1	Semana 1		NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	1	Semana 3		NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	2	Semana 5		NO
CL	CONTROL DE LECTURA	1	Semana 6		NO
EA	EVALUACIÓN PARCIAL	1	Semana 8		NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	3	Semana 10		NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	4	Semana 11		NO
EX	EXPOSICIÓN	1	Semana 13		NO
EB	EVALUACIÓN FINAL	1	Semana 16		NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información. Catálogo en línea:
<http://bit.ly/2wrWYcu>.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

HALPERN, Charna y CLOSE, Del (2004) La Verdad en la Comedia. Ilustrada. Barcelona. Ediciones Obelisco:

SPOLIN, Viola (1999) Improvisation for the Theatre: A Handbook of Teaching and Directing Techniques. third ed. Evanston Illinois. UniversityPress: