

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Técnicas Actorales
CÓDIGO	:	EA105
CICLO	:	202301
CUERPO ACADÉMICO	:	Eguiguren Eguiguren, German Rafael García Blasquez Lopez, Sergio Guerrero Zegarra, Manuel Antonio La Madrid Reátegui, Greta Alana
CRÉDITOS	:	5
SEMANAS	:	16
HORAS	:	2 H (Laboratorio) Semanal /4 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: Curso de la carrera de Artes Escénicas, de carácter teórico-práctico, dirigido a las y los estudiantes del tercer ciclo. Es la continuación del trabajo iniciado en Acción Dramática.

El reconocimiento de la acción como elemento básico del trabajo actoral y las habilidades prácticas adquiridas en Acción Dramática constituyen la base de la que se parte para explorar un conjunto de herramientas y procedimientos actorales que motivaran a las y los estudiantes a la investigación escénica y a cuestionarse sobre su propia técnica actoral.

El curso se desarrolla a través de la lectura de textos y discusiones, que brindan un panorama teórico de algunos de los principales maestros y sus técnicas de trabajo actoral; combinado con el trabajo práctico en ejercicios de exploración y escenas teatrales para proveer al alumno de una visión completa de las dimensiones, tanto académicas como artísticas, del estudio de la actuación.

Propósito: El curso Técnicas Actorales ha sido diseñado con el propósito de permitirles a las y los estudiantes experimentar y reflexionar a partir de la práctica de diversas propuestas actorales, con el fin de que comiencen a identificar y generar sus propios recursos para la interpretación que eventualmente constituirán su propia técnica actoral.

El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias de Actoralidad (Nivel 1), Autoconocimiento y Empatía (Nivel 1), Manejo de la Información y pensamiento crítico (Nivel 1).

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno utiliza técnicas y herramientas de interpretación actoral a partir de una mirada contemporánea de las propuestas de diversos maestros, demostrando autonomía, pensamiento crítico y verdad en la actuación.

Competencia: Actoralidad.

Definición: evalúa el desarrollo actoral a partir de los siguientes puntos:

Técnica Actoral: comprende y aplica las bases de diversas técnicas de actuación con autonomía.

Movimiento Escénico: desarrolla herramientas de expresión corporal y amplía su registro expresivo para la escena.

Producción Vocal: desarrolla herramientas de técnicas vocales y amplía su registro expresivo para la escena.

Nivel de logro: 1

Competencia: Autoconocimiento y Empatía.

Definición: Inicia un proceso reflexivo de sí mismo a nivel afectivo, cognitivo y conductual, que le ayuda a relacionarse mejor consigo mismo y con los demás.

Nivel de logro: 1

Competencia: Manejo de la Información y pensamiento crítico

Definición: Resume y explica la información de sus fuentes para construir un discurso. Respeta las normas sobre citas y referencias bibliográficas.

Nivel de Logro: 1

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 La acción, las circunstancias dadas y el análisis de escena

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante identifica con claridad los conceptos de la acción y las circunstancias dadas, a partir del estudio de la propuesta de Stanislavski e inicia la exploración práctica de la misma en su trabajo en escenas.

TEMARIO

Semana 1. Repaso del concepto de Acción.

Actividades de aprendizaje:

- Presentación del curso.
- Ejercicios escénicos de integración.
- Discusión en clase sobre el concepto de acción según Stanislavski.
- Ejercicios prácticos para explorar el uso apropiado de la acción.
- Indicaciones para la elaboración de la bitácora de trabajo.

- Se deja de lectura los capítulos ¿introducción¿ (pág. 4), ¿La acción física¿ (pág. 13) del Manual práctico del actor.

Evidencia de aprendizaje:

Participación de los alumnos en el desarrollo de los temas y ejercicios propuestos.

Bibliografía:

Bruder, Cohn, Olnek, Pollack, Previto, Zigler. (1986). Un Manual Práctico para el actor. New York: Random House (Traducción: Pancorvo, B).

Semana 2. Las circunstancias dadas y el ¿si mágico¿.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre el concepto y utilización de las circunstancias dadas y el ¿si mágico¿ a partir de la propuesta de Stanislavski.
- Ejercicios prácticos para explorar el uso de las circunstancias dadas.
- Inicio del trabajo de creación escénica TA1.
- Se habilita el foro de intervención sobre las lecturas del Manual práctico del actor.
- Se deja de lectura el capítulo ¿imaginación¿ (pág. 70) del libro Un actor se prepara.

Evidencia de aprendizaje:

Foro de intervención.

Inicio del trabajo de creación escénica.

Bibliografía:

Stanislavski, K. (2014). Un actor se prepara. Sevilla.: Ulises.

Semana 3. Preguntas de investigación actoral.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre las preguntas de investigación actoral.
- Ejercicios prácticos para explorar el uso de las preguntas de investigación actoral.
- Desarrollo del trabajo de creación escénica TA1.
- Se habilita el foro de intervención sobre el capítulo ¿imaginación¿ del libro Un actor se prepara.

Evidencia de aprendizaje:

Foro de intervención.

Desarrollo del trabajo de creación escénica.

Semana 4. La partitura del actor.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre el concepto de la partitura del actor.
- Ejercicios prácticos para explorar el concepto de la partitura del actor.
- Presentación del trabajo de creación escénica TA1.
- Se deja de lectura el capítulo ¿análisis de una escena¿ (pág. 16) del Manual práctico del actor.

Evidencia de aprendizaje:

TA1: presentación de la creación escénica.

Bibliografía:

Bruder, Cohn, Olnek, Pollack, Previto, Zigler. (1986). Un Manual Práctico para el actor. New York: Random House (Traducción: Pancorvo, B).

Semana 5. análisis de escena.

Actividades de aprendizaje:

- Análisis escénico a partir de las circunstancias dadas de las escenas asignadas.
- División de la escena en unidades sensibles (unidades de acción).
- Revisión práctica de las técnicas propuestas en el Manual práctico del actor: Acción literal, acción fundamental y el ¿cómo sí...¿

Evidencia de aprendizaje:

Análisis de las escenas.

HORA(S) / SEMANA(S)

30 horas / semanas 1, 2, 3, 4 y 5

UNIDAD Nº: 2 La memoria y los sentidos

LOGRO

Al término de la unidad el alumno será capaz de integrar a su trabajo escénico herramientas del Método de Strasberg. Paralelamente, habrá iniciado una reflexión sobre los aciertos y problemas que se derivan del método, y podrá construir un discurso informado sobre su pertinencia, desventajas y alcances prácticos, basado en fuentes confiables.

TEMARIO

Semana 6. El ensayo como espacio de investigación.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre la premisa ¿el ensayo como espacio de investigación¿.
- Ejercicios de exploración escénica.
- Primera presentación de escenas.
- Notas de trabajo.
- Se deja de lectura el capítulo ¿Frutos del viaje, técnicas para la formación del actor¿ (pág.154) del libro Un sueño de pasión. (TA3)

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

Bibliografía:

STRASBERG, Lee. (2008). Un sueño de pasión: La elaboración del Método. Buenos Aires. EMECE Editores.

Semana 7. Relajación y concentración.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase a partir de los conceptos de relajación y concentración desde la mirada de Strasberg.
- Ejercicios prácticos para explorar la relajación y la concentración en escena.
- Segunda presentación de escenas.

- Notas de trabajo.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

Semana 8. Presentación del trabajo parcial.

Actividades de aprendizaje:

- Presentación de los trabajos para la evaluación parcial.
- Entrega de las bitácoras de medio ciclo.

Evidencia de aprendizaje:

TP: trabajo parcial.

Semana 9. Memoria sensorial y memoria emocional.

Actividades de aprendizaje:

- Devolución del trabajo parcial.
- Discusión en clase a partir de los conceptos de memoria sensorial y memoria emocional desde la mirada de Strasberg.
- Ejercicios prácticos para explorar el instrumento emocional.
- Se deja de lectura el capítulo ¿Sacar el texto de la página? (pág. 13) del libro Cómo dejar de actuar. (TA3)

Evidencia de aprendizaje:

Participación en el desarrollo de los ejercicios de exploración.

Bibliografía:

Guskin, H. (2012). Cómo dejar de actuar. Barcelona: ALBA EDITORIAL, s.l.u.

Semana 10. Subtexto, acción y verdad lógica en la secuencia dramática

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase a partir del concepto de la acción y la verdad lógica en la secuencia dramática.
- Ejercicios prácticos utilizando las escenas seleccionadas.
- Tercera presentación de las escenas.
- Notas de trabajo.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

HORA(S) / SEMANA(S)

30 horas / Semanas 6, 7, 8, 9 y 10

UNIDAD N°: 3 La imaginación

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante será capaz de integrar a su práctica escénica conceptos, relacionados al uso de la imaginación, de la propuesta técnica de Stella Adler.

TEMARIO

Semana 11. La repetición como una oportunidad para descubrir.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre la premisa ¿La repetición como una oportunidad para descubrir¿.
- Revisión práctica de la técnica ¿Sacar el texto de la página¿.
- Presentación de avance de escenas TA2.
- Notas de trabajo.
- Se deja de lectura el capítulo ¿Desarrollar la imaginación¿ del libro El arte de actuar. (TA3)

Evidencia de aprendizaje:

TA2: Evaluación del avance de las escenas.

Bibliografía:

Adler, S. (2000). The art of acting. New York: Applause Books ; Combined Book Services ; Sales & distribution, Hal Leonard Corp.

Semana 12. La imaginación: ver y describir.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre el uso de la imaginación en el trabajo escénico.
- Ejercicios prácticos utilizando las escenas seleccionadas.
- Cuarta presentación de escenas.
- Notas de trabajo.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

Semana 13. Tamaño, energía, especificidad, justificación y personalización.

Actividades de aprendizaje:

- Discusión en clase sobre los conceptos de tamaño, energía, especificidad, justificación y personalización.
- Ejercicios prácticos utilizando las escenas seleccionadas.
- Quinta presentación de escenas.
- Notas de trabajo.
- Control de lectura TA3.

Evidencia de aprendizaje:

TA3: Control de lectura.

Semana 14. Ensayo de escenas.

Actividades de aprendizaje:

- Ensayo como espacio de investigación.
- Sexta presentación de escenas.
- Notas de trabajo.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

Semana 15. Ensayo general.

Actividades de aprendizaje:

- Ensayo como espacio de investigación.
- Séptima presentación de escenas.
- Notas de trabajo.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de escenas.

Semana 16. Presentación del trabajo final.

Actividades de aprendizaje:

- Presentación de los trabajos para la evaluación final.
- Entrega de las bitácoras finales.

Evidencia de aprendizaje:

TF: presentación del trabajo final.

HORA(S) / SEMANA(S)

36 horas / Semanas 11, 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.

El curso Técnicas Actorales es de naturaleza práctica, con algunos apuntes teóricos. A través de la lectura crítica de textos y la exploración de su instrumento actoral en ejercicios propuestos por maestros de la actuación, el alumno continuará ampliando sus herramientas actorales, con el eventual objetivo de construir su propia técnica.

En las clases en que se discuta la teoría, se espera que los alumnos lleguen a clase habiendo leído, de manera detenida y crítica, los textos propuestos para cada clase y unidad. Las discusiones teóricas serán propuestas por los alumnos mismos, en lugar de partir de una exposición por parte del docente.

Se espera el compromiso absoluto del estudiante en la preparación y ejecución de los ejercicios propuestos. Solo a través de una exploración seria, el alumno descubrirá si conecta o no con una determinada técnica o herramienta, y si puede hacer que esta le sirva en interpretaciones determinadas. La técnica debe servir al actor, no al revés.

Se exigirá que el alumno tenga siempre al día su Bitácora de Trabajo, en el que deberá consignar sus opiniones, pensamientos y críticas hacia el material estudiado y ejercicios explorados. El docente se reserva el derecho de revisar dicho diario en cualquier momento.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$15\% (TA1) + 20\% (TP1) + 10\% (TA2) + 15\% (CL1) + 10\% (PA1) + 30\% (TF1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
TA - TAREAS ACADÉMICAS	15
TP - TRABAJO PARCIAL	20
TA - TAREAS ACADÉMICAS	10
CL - CONTROL DE LECTURA	15
PA - PARTICIPACIÓN	10
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TA	TAREAS ACADÉMICAS	1	Semana 4	Presentación de trabajos grupales de creación escénica (60%) + intervención personal en los foros de lecturas (40%).	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 8	Presentación de escenas (60%) + bitácora de medio ciclo (40%).	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	2	Semana 11	Presentación de avance de escenas.	NO
CL	CONTROL DE LECTURA	1	Semana 13	Control de lecturas: corresponde a la intervención en los foros de las lecturas entregadas en las semanas 6, 9 y 11.	NO
PA	PARTICIPACIÓN	1	Semana 15	Asistencia (50%) + autoevaluación (50%).	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Presentación final de las escenas (60%) + bitácora final (40%).	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/9510225310003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

ANEXO

En este anexo, se encuentran los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en la UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUMNOS :

<https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL- UPC:

<https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>