

PRONTUARIO

TÍTULO: Improvisación y juegos teatrales
CODIFICACIÓN: TEA 330
PRERREQUISITO: N/A
CRÉDITOS: 3 créditos | 45 horas contacto | 1 término

DESCRIPCIÓN

Se llevan a cabo diferentes tipos de juegos teatrales para estimular la creatividad del estudiante, la creación colectiva y el teatro como instrumento educativo y cambio social. Se estudian los grupos culturales, teóricos y artistas que contribuyeron a la creación de nuevas formas de representación para beneficios educativos y de sus comunidades. El estudiante continuará desarrollando su voz y su cuerpo a través de los diferentes juegos. El curso también ayuda al estudiante a desarrollar conceptos básicos de dirección y dramaturgia.

JUSTIFICACIÓN

El teatro es una labor que se lleva a cabo de manera colectiva. La improvisación teatral ayuda al estudiante de teatro a aprender a tomar decisiones que beneficien al colectivo. También, la práctica de la improvisación ayuda al artista a crear con más seguridad, a poder experimentar diferentes formas de una misma escena y a perderle el miedo al fracaso. En este curso el o la estudiante aprende a discutir con sus compañeros de escenas y a crear arte de manera colectiva. Para los estudiantes interesados en la educación, este curso integra ejercicios para poner en práctica en sus clases.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Sentido ético y justicia social**
- **Cuestionamiento crítico**
- **Innovación y emprendimiento**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Reconocer las posibilidades del uso de la voz y el cuerpo en diferentes condiciones.
2. Trabajar en grupo y entender el proceso de la creación colectiva.
3. Poder adaptarse a los diferentes espacios teatrales y otros no tradicionales.
4. Reconocer las múltiples formas de contar una historia.
5. Impartir y liderar ejercicios de improvisación y juegos teatrales.

CONTENIDO

- I. Las nuevas formas de expresión teatral
  - A. Contexto histórico, político y social
  - B. Teatro colectivo y teatro político en el Caribe, Suramérica, Estados Unidos y otros
- II. Improvisación y juegos teatrales
  - A. Intervenciones artísticas en espacios de crisis, precariedad o marginalidad
  - B. Ejercicios prácticos

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Ejercicios en clase de improvisación y juegos teatrales
- Presentación de escenas cortas
- Trabajo individual, en pareja y en grupo
- Ejercicios de improvisación
- Juegos teatrales
- Asistir a presentaciones
- Trabajo comunitario

EVALUACIÓN

Presentación oral	25%
Participación	25%
Trabajos parciales	25%
Proyecto o examen (final)	<u>25%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Boal, A. (2001). *Ejercicios y juegos para actores y no actores*. Editorial Alba.
- Boal, A. (2002). *El arco iris del deseo*. España: Editorial Alba.
- Boal, A. (2009). *Teatro del oprimido*. Editorial Alba.
- Boal, A. (2001). *Más allá del espacio vacío*. Editorial Alba.
- Brecht, B. (2010). *Escritos sobre el teatro*. Ed. Alba.
- Chaikin, J. (1972). *The Presence of the Actor*. Atheneum.
- Del Close, C. & Howard, K. (2004). *La verdad en la comedia: técnicas de improvisación*. Ediciones Obelisco.
- Freire, P. (2010). *Pedagogía del Oprimido*. Siglo XXI.
- Galván, O. (2013). *Del salto al vuelo: manual de improvisación*. Editorial IMPRONTOUR.
- Grotowski J. (1981) *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI.
- Johnstone, K. (1992) *Impro: Improvisation and the Theatre*. Routledge.
- Hall, W. (2014). *The playbook improv games for performance*. e book. Fratelly Bologna Editorial.
- Lecoq J. (2003). *El cuerpo poético*. Editorial Alba.
- Márquez, R. (2013). *Brincos y saltos, el juego como disciplina teatral*. Ediciones Cuicateca.
- Montovan, A. , Cortés, B. ,Corales,, E. , Muñoz,, J. & Pundik, P. (2016). *Impro 90 juegos y ejercicios de improvisación teatral*. (2da. ed.). Editorial Octadero Inc.
- Navarra, G. (1986) *Cartilla de un oficio*. San Juan: Universidad de Puerto Rico.
- Oida, Y. (2010). *El actor invisible*. Editorial Alba.
- Pavis, P. (1990). *Diccionario del teatro*. Paidós.

Sainer, A. (1997). *The New Radical Theatre Notebook*. Applause.

Salinsky, T. & Frances-White, D. (2017). *The Improv Handbook: The ultimate guide to improvising in comedy, theatre, and beyond*. (2nd. ed.). Methuen Drama editorial.

Spolin, V. (2003). *The Games for the Classroom: a Multimedia Teacher's Guide*. Northwestern University Press.

Villena, R. (2020). *Arquitectura de una impro*. e-book. STATUS.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado |Noviembre, 2022