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

Teatro de Vanguardia
TEAT 4125
Profa. Sylvia Bofill

Segundo semestre 2017-2018
Horas de oficina por acuerdo.
(787-764-0000x89451)
sylvia.bofill@upr.edu

AESTHETICS OF AVANT-GARDE THEATRE
Make the stage an actor.
Make an actor the stage.- Kenneth Koch

Descripción del curso:

Este curso estudia la teoría y la práctica del teatro de vanguardia a través del siglo XX. En la primera parte del curso se examinan las teorías y las obras de la primera vanguardia (1900-1930) y en la segunda parte analizaremos la influencia de esta primera vanguardia en los directores, escritores y coreógrafos de la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI.

Objetivos:

Al finalizar el curso el/la estudiante podrá:
• Analizar por escrito y oralmente las vanguardias del siglo XX y XXI.
• Desarrollar el análisis crítico, tanto del material estudiado en clase como el de las obras de teatro u eventos asignados durante el semestre.
• Crear y representar un trabajo final que demuestre el manejo del contenido teórico del curso.

Metodología del curso:

• Análisis y discusiones de textos y teoría dramática vanguardista.
• Observación y análisis de vídeos de montajes teatrales y de *performances*.
• Observación y análisis de diferentes obras.
• Informes orales y dramáticos de los estudiantes.
• Representación de un trabajo final teórico-teatral.

Calendario tentativo
Primera parte

• ¿Qué es el teatro de vanguardia?
•Lectura: "Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970" (capítulo 8, Zarrili)

• Dadaísmo
•"How did Dada begin?" de Hans Richter

• Expresionismo
•*Machinal* de Sophie Treadwell

Vídeos: (selección de artistas plásticos, cineastas y fotógrafos dadaístas, futuristas y surrealistas)

• Teatro de la crueldad, Antonin Artaud
• "El teatro y su doble" de Artaud
• "The unconscious and surreal in Artaud" de Christopher Innes

• Bertolt Brecht y el distanciamiento
• *The Measures Taken- La decisión* de Brecht,
El teatro épico/ "Short Desccription of a New Technique of Acting which an Produces an Alienation Effect"

Vídeo: *Marat Sade* de Peter Brook

• Samuel Beckett *Not I/ Catastrophe/Come and Go*

Segunda Parte

• El director como "auteur" /El actor como materia plástica
• "Plays" de Gertrude Stein (Landscape plays),
•My idea of the theatre" , The theatre of death a manifesto"de Kantor
•"Towards a poor theatre " y "Statement of principals" de Growtowski.
Videos: La clase muerta de Tadeusz Kantor, *House/Lights* de The Wooster Group/*Doctor Faustus Lights the Lights* de Richard Foreman/*Einstein on the Beach* de Robert Wilson

Obras asignadas: horarios y fechas pueden variar
• Titeretada, Noches de Cabaret Puppet Slam, 6 y 7 de abril, La Respuesta, 8pm.
• *Tuya,* Kisha Burgos, Centro de Bellas Artes, 12-15 abril
• Grupo La bicicleta 15 al 20 de mayo, Teatro Julia de Burgos
• **Pueden asignarse otras obras u eventos durante el semestre**

NORMAS GENERALES

• **La asistencia es compulsoria.** Las ausencias afectarán su participación en el salón de clases y por lo tanto su nota final. Cuatro ausencias baja la nota final.

• **La puntualidad** es compulsoria. Las tardanzas afectan la dinámica de la clase y constituyen una falta de consideración a sus compañeros. Tres tardanzas equivalen una ausencia.

• **Traer los textos asignados a la clase. Se permite el uso de computadoras o IPAD en el salón de clases únicamente para analizar los textos asignados.**

• **No se aceptarán trabajos después de la fecha límite.** No se aceptarán trabajos en manuscrito.

• 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 por cita 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.

• **Cualquier trabajo que incurra en plagio (usar una fuente sin citar al autor, copiarse de la Internet o de libros, artículos o trabajos de sus compañeros) recibirá una calificación de F.**

Criterios y métodos de evaluación:

Asistencia y participación en clase, asistencia a obras, asignaciones	15%
Informe/gesto teatral	20%
Examen parcial	30%
Examen final (teatral/práctico)	30%
Sistema de calificación:	**A-F**

• Asignaciones y otras tareas durante el semestre.

• Acomodo razonable

Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario, conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. Aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con la profesora.

Bibliografía

•Los materiales/textos que se utilizarán durante el semestre estarán a la disposición de los estudiantes en el Seminario José Emilio González en Reserva.

Artaud, Antonin. (1958)**The Theater and its Double**. New York: Grove Press.

Beckett, Samuel. (1984) **The Collected Shorter Plays**. New York: Grove Press.

Berghaus, Gunter. (2005) **Theatre, Performance and the Historical Avant- Garde**. NY: Palgrave Macmillan.

Cage, John. (1979) **Empty Words: Writings** '73—'78. Middletown: Wesleyan University Press.

Collins, Jane and Nisbet Andrew. (2010) **Theatre and Performance Design: A Reader in Stenography.** London and New York: Routledge.

Goldberg, Roselee. (2011) **Performance Art : from Futurism to present**. UK: Thames and Hudson.

Mckinney, Joslin; Butterworth, Philip. (2009) **The Cambridge Introduction to Scenography.** Cambridge: Cambridge University Press.

Innes, Christopher. (1993) **Avant Garde Theatre.** London: Routledge.

Rivera, Nelson. (2009). **Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo**. San Juan: La Editorial Universidad de Puerto Rico.

Stein, Gertrude. (1922) **Geography and Plays.** Boston: The Four Seas Company.

Willett, John. (1964) **Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic**. New York: Hill and Wang.

Schechner, Richard. (2013). **Performance Studies: An Introduction.** London and New York: Routledge.

Worthen, W.B. (2004). **The Wadsworth Anthology of Drama**. Fourth Ed. University of California, Berkeley: Wadsworth, Thompson Corporation.

Zarrilli, Phillip B. (2006) **Theatre Histories**: **An Introduction**. New York: Routledge.

(2013) **Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez**. San Juan: Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

www.hemiphericinstitute.org/ Hemispheric Institute Digital Library