Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Departamento de Drama
Historia del Teatro II
TEAT 3102 L-M 10-11:20am

Profesora: Isel Rodriguez, Ph.D. **Horas Oficina:** L-M 11:20-12:00pm
E-mail: isel.rodriguez@upr.edu

There are no value-free histories; it is always a matter of what values and whose inform a particular historical work.
----Zarilli, McConachie, Williams, and Fisher

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso explora las practicas teatrales y la literatura dramática de la época moderna y postmoderna.

OBJETIVOS DEL CURSO

La época moderna y la posmoderna se caracterizan por intensos cambios globales que revolucionaron el mundo del arte, el teatro y el performance entre otras cosas. Éste curso se enfoca en los artistas y movimientos más prominentes de la época moderna, y postmoderna.

Al final del semestre los estudiantes deberían tener la capacidad para:

- Identificar el desarrollo de la modernidad en Europa, y las Américas a través de diversos estilos dramáticos.
- Dialogar sobre el teatro a través de un lente post-colonial.
- Analizar diversos textos teatrales de estas épocas y explicar su contexto histórico además del estilo dramático.
- Identificar los dramaturgos, los espacios y las practicas teatrales de estas épocas.
- Demostrar conocimiento oral y escrito acerca de las contribuciones de diversos artistas y movimientos dramáticos de la época.
- Articular de forma oral y escrita los movimientos políticos/ideológicos mundiales que influenciaron el arte teatral y vise-versa.

Para lograr los objetivos, los estudiantes:

- Leerán y discutirán artículos y lecturas sobre el teatro regularmente.
- Leerán y discutirán textos dramáticos regularmente.
- Contextualizarán estos textos dramáticos dentro de su periodo histórico tomando en cuenta movimientos políticos, culturales y sociales pertinentes a la obra.
- Discutirán los diversos movimientos artísticos/teatrales desde principios de la era moderna (Renacimiento) hasta mitad de siglo XX.
- Harán presentaciones en clase sobre obras, artistas o eventos teatrales importantes de la época.

Libros requeridos

- **History of the Theatre** de Oscar Brockett edición 9 o 10
- **THEATRE HISTORIES** Phillip Zarilli
- **Rabinal Achí: A Mayan Drama of War and Sacrifice** de Dennis Tedlock
- Otras lecturas en el Seminario Multidisciplinario José Emilio González- http://smjegupr.net/**: TEAT 3102, Dra. Isel Rodríguez, contraseña teat3102isel**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia/Participación 30%. Se espera que todos asistan a clase y que hayan cumplido con las lecturas requeridas antes de asistir a clase. Esto se evidenciará mediante la participación activa y productiva de cada estudiante durante las discusiones en clase. Se tomará en cuenta el tipo de intervención que haga el estudiante. Esta debe ser en relación con las lecturas o discusiones de material asignado. Ejercicios orales, discusiones de preguntas, y análisis de textos teatrales que se harán en grupo y con el uso del texto o de lecturas. Si el estudiante no vino a clase, pierde la nota de discusión de grupo. La discusión de grupo no se puede reponer.
*Repetidas ausencias afectarán su nota. Con más de tres ausencias su puntuación baja.

Pruebas Cortas y Exámenes 40%Se impartirán varias pruebas cortas sin aviso previo para comprobación de lectura. Los exámenes serán avisados con anticipación y se componen de material leído, presentaciones y discusiones en clase.

Presentación Escena 30%. Cada estudiante presentará formalmente frente a sus compañeros una escena de 10 minutos (aprox. 8 pág.) de alguna de las obras que leímos en clase. Debe haber un director y no más de tres actores por escena. La escena irá acompañada de un estudio de la obra, de la escena, y de su personaje, o su concepto--si es el director.

- El curso de Historia del Teatro requiere una carga fuerte de lectura y estudio. Cada estudiante debe cumplir con las lecturas y trabajos asignados a tiempo y de manera efectiva. Cada estudiante es responsable de conseguir el material asignado y de su nota.
- Puede haber lenguaje o imágenes gráficas en la clase.
- Trabajos entregados tarde se aceptarán a mi discreción y con una escusa aceptable.
- El prontuario podría cambiar a mi discreción.

Acomodo Razonable (Ley 51):

Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad.

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.

CALENDARIO

I. <u>SIGLO DE ORO ESPAÑOL, TEATRO MAYA PRE-COLONIAL</u>

Día 1 Introducción: Prontuario, evaluaciones y expectativas.
a) Repaso semestre anterior.

Día 2 España y México: Siglo de oro
Haber leído: Brockett Cap. 6, *La vida es sueño* Calderón de la Barca; *Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz)

Día 3-4 Rabinal Achí: Teatro indígena maya pre-colonial
Haber leído: *Rabinal Achí*; Intro de Denis Tedlock

Día 5 PRUEBA I

II. <u>RENACIMIENTO INGLÉS, NEOCLACISISMO, COMEDIA FRANCESA</u>

Día 6-7 Renacimiento inglés I: Shakespeare
- Contexto histórico-cultural
- Derechos de autor e imprenta
- Espacios teatrales durante la época isabelina en Inglaterra
- Teatro el Globo
- Practicas teatrales escénicas del teatro Isabelino

Haber leído: *Hamlet;* Cap 5 Brockett
Haber leído: *La tempestad*
Haber leído: *Doctor Fausto*

Día 8 Neoclasicismo y Comedia Francesa: Racine y Moliere
Haber leído: Brockett-Cap. 8, pp. 185-192; *Fedra* de Racine; *Tartufo* de Moliere

Día 9 PRUEBA I

I. <u>El TEATRO EN EUROPA LUEGO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA</u>

Día 10-11 Romanticismo: Víctor Hugo y la revuelta
Haber leído: Brockett- Cap. 10; *Hernaní* Victor Hugo

Día 12-13 Principios del realismo y el naturalismo; Stanislavski
Haber leído: Brockett Cap. 16 (hasta la p.393); TH 300-323, 354-358, 388-392; *Un enemigo del pueblo,* Henrik Ibsen

Día 13-14 El teatro político de la posguerra; Teatro épico; Efecto de enajenación
Haber Leído: TH 450-456; *Madre coraje* de Bertolt Brecht

Día 14-15 El absurdo: Samuel Beckett y Harold Pinter
Haber leído: *Fin de partida* de Samuel Beckett; *Mountain Language de* Harold Pinter; "Teatro del Absurdo" de Martin Esslin.

Día 16 PRUEBA

II. LA INDUSTRIALICACIÓN Y LA CIUDAD

Día 16-17 Melodrama y Expresionismo; La clase trabajadora en Estados Unidos
Haber leído: TH 327-350; *El mono velludo* de Eugene O'Neill

Día 17 Realismo poético—Estados Unidos; Sicología y actuación
Haber leído: TH 373-375, 402-405; *Un tranvía llamado deseo* Tenessee Williams

III. EL TEATRO POSMODERNO: ESTADOS UNIDOS, AMERICA LATINA, EL CARIBE Y AFRICA

Día 18 Grotowski
Apartheid: Sur África
Haber leído: TH 358-368, 512-546
Haber leído: TH 505-511; *The Island* de Athol Fugard

Día 19 Antonin Artaud,
La guerra sucia enArgentina
Haber leído: "Disappearing Acts" de Diana Taylor; *Información para extranjeros* de Griselda Gambaro

Día 20 Post-Colonialidad: Martinique, Aimé Cesaire
Haber leído: *Una Tempestad*

PRUEBA III (Take Home) ESCENAS, cierre de curso

Bibliografía:

Aristóteles, *Poética,* trad. de E. Schlesinger, Bs. Aires, 1947, 1950 y 1963.

Brockett, O.G. *History of Theatre*. 9th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1990.

Brockett, O.G. *The Essential Theatre*. Texas: Harcourt Brace Jovanovich, 1992.

Obregón, Osvaldo. "Teatro hispanoamericano. La memoria del teatro indígena y afroamericano." *Cahiers du CRICCAL*, n°31, 2004. *Mémoire et culture en Amérique latine*, v2. pp. 121-128.

Oliva, C. y Torres Monreal, F. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1980

Rubio, Miguel. *El teatro y nuestra América*. Discurso. Universidad de La Habana, Cuba.

----------*Raíces y semillas: Maestros y caminos del teatro en América laitna*. Lima, Perú. Yuyachkani, 2011.

Taylor, Diana. *Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's "Dirty War"*. Durham, NC. Duke, 1997.

Tedlock, Dennis. *Rabinal Achi: A Mayan Drama of War and Sacrifice*. New York: Oxford U. Press. 2003.

Worthen, W.B. *The Wadsworth Anthology of Drama*. 4th ed. University of California, Berkeley: Wadsworth, Thompson Co., 2004.

Zarrilli, Phillip B.; McConachie, Williams, and Fisher. *Theatre Histories: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.