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

Historia del Teatro II **TEAT 3102** **Profa. Sylvia Bofill**

3 créditos/3 horas semanales
Primer semestre 2018-2019
Horas de oficina por acuerdo
LW 2:30-4, MJ 10-11:30
(787-764-0000x89451)
sylvia.bofill@upr.edu

Descripción del curso:

Estudio de la historia del teatro desde siglo XVI hasta el presente.

Objetivos del curso:

• Identificar, distinguir y relacionar los desarrollos más importantes del arte dramático y teatral dentro de un contexto histórico, social y cultural.

• Leer, discutir y analizar diferentes obras dramáticas de los periodos estudiados.

• Asistir a diferentes eventos teatrales y escribir reseñas críticas de las mismas.

• Desarrollar el análisis crítico, tanto del material estudiado en clase como las obras de teatro u eventos vistas durante el semestre.

• Crear y representar un trabajo final que demuestre el manejo del contenido teórico del curso.

• Relacionar y cuestionar la importancia del conocimiento de la historia del teatro con su propia vida cultural, estudiantil y artística.

Metodología del curso:

• Análisis y discusiones de obras y teoría dramática.
• Observación y análisis de vídeos de montajes teatrales y de *performances*.
• Observación y análisis de diferentes obras.
• Representación de un informe- gesto teatral relacionado con el contenido teórico del curso

• Representación de un trabajo final teórico-teatral.

Obras u eventos asignadas: horarios y fechas pueden variar

• Teresa Hernández, *La Espectacular,* 20 de septiembre
• *La senda del cafetal* de José Luis Ramos Escobar 13 al 20 de noviembre, Teatro Julia de Burgos
• Grupo La bicicleta, *Los nieto,* Teatro Victoria Espinosa, diciembre

•**Pueden anunciarse otras obras u eventos asignados durante el semestre**

Contenido y calendario tentativo

•El teatro isabelino
    • Lectura: *Hamlet* de William Shakespeare
    • The Theatre Experience of Elizabethan England de Brockett (Cap. 6)

• La tragedia francesa del siglo XVII
    • Repasar la tragedia y el héroe trágico según *La poética* de Aristóteles, selección de "El teatro en Grecia" *(*Cap.2, César Oliva*)*
    • "The Theatre Experience in Seventeenth-Century France" (Cap.6, Brockett*)*
    • *Fedra* de Racine *y Phaedra's Love* de Sarah Kane

•Romanticismo /el melodrama
    • "The Theatre of the Romantic" (Cap. 6, Kernodle)
    • película *Hedwig and the Angry Inch* -Musical de John Cameron Mitchell

•Teatro moderno/realismo
    • "The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism" (Cap.8, Brockett)
    • "Modern theatre" (Cap. 10, 1890-1920, Martin Esslin, *Oxford History of Theatre)*
    • *El jardín de los cerezos* de Antón Chéjov

• Siglo XX
    • "The Modernist Temperament" (Cap. 8, Brockett)
        • El fenómeno del director
            • "Intonation and pauses" *(*Konstantin Stanislavski
            • "For a hierarchy of means of expression on stage" *(*Adolphe Appia)
        •Las primeras vanguardias: Futurismo, Dada, Expresionismo
            •"Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970"(Cap. 8, Zarrili)

- El teatro épico/distanciamiento
  - "Epic Theatre and Absurdism" (Cap.9, Brockett)
    - "Short description of a new technique of acting which producs an alienation effect" (Brecht)

- Artaud y el teatro de la crueldad
  - "Theatre and cruelty "(Antonin Artaud)
    - ver vídeo *Marat Sade* de Peter Brook

- El teatro del absurdo
    - *Fin de partida* de Samuel Beckett

- Grotowski y el teatro pobre
  - "The Contemporary Theatre Experience/ Poor and Environmental Theatres "(Cap. 10)
  - "Towards a poor theatre " (Growtowski)
- Tadeusz Kantor
  - "My idea of the theatre" (Kantor)
  - *vídeo -La clase muerta* de Tadeusz Kantor

- Multimedia, performance, happenings, la danza experimental
  - "The Contemporary Theatre Experience" (Cap. 10, Brockett)
  - "En defensa del arte del performance" de Guillermo Gómez Peña
  - "Assemblages, Environments and Happenings" Allan Kaprow
  - "¿Y eso no es danza?: treinta años de conductas y preguntas de Viveca Vázquez" de Susan Homar
  - "Feo" de Alejandra Martorell
  - "Y qué es esto de arte experimental" de Nelson Rivera
  - Vídeos en clase: Marina Abramovic, La Ribot, Mickey Negrón, Freddie Mercado, Yoko Ono
  - Vídeos en Hemispheric Institute Digital Library: Pina Bausch, Jesusa Rodríguez, Viveca Vázquez y Teresa Hernández

Normas generales

- **La asistencia es compulsoria.** Las ausencias afectarán su participación en el salón de clases y por lo tanto su nota final. Cinco 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.

• **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.**

• Traer los textos asignados a clase.

• Pruebas cortas de comprobación de lecturas.

• Asignaciones y otras tareas durante el semestre.

Criterios y métodos de evaluación:

Examen 1	25%
Examen 2	25%
Informe-Gesto teatral	10%
Clase diaria, reflexiones, obras asignadas, pruebas cortas, asignaciones	15%
Examen final práctico	25%

Sistema de calificación: **A-F**

• **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.

• **Todos los materiales/textos que se utilizarán durante el semestre estarán a la disposición de los estudiantes en el Seminario José Emilio González y por Internet en la sección de reserva.**

"El teatro en Grecia" (Cap.2, César Oliva, *Historia básica del arte escénico*)
"The Theatre Experience in Seventeenth-Century France" (Cap.6, Brockett. *The Essential Theatre*)
Fedra de Racine
Phaedra's Love de Sarah Kane
"The Theatre of the Romantic" (Cap. 6 , Kernodle. *Invitation to the Theatre*)
"The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism " (Cap.8 ,Brockett. *The Essential Theatre*)
El jardín de los cerezos de Ibsen
"For a hierarchy of means of expression on stage" *(*Adolphe Appia, *Theatre and Performance Design*)
"Intonation and pauses" (Stanivlaski, *The Twentieth Century Performance Reader*)
"Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970"(Cap. 8, Zarrili, *Theatre Histories*)
"Epic Theatre and Absurdism" (Cap. 9, Brockett. *The Essential Theatre*)
"Short description of a new technique of acting which producs an alienation effect" (Brecht, *The Twentieth Century Performance Reader*)
Fin de partida, Samuel Beckett
The Theatre and its double (Artaud, *Theatre and Performance Design*)
The Contemporary Theatre Experience/ Poor and Environmental Theatres (Cap. 10, Brockett, *The Essential Theatre)*
"Assemblages, enviroments and Happenings" Allan Kaprow
Towards a poor theatre (Growtowski, *Theatre and Performance Design*)
My idea of the theatre (Kantor, *Theatre and Performance Design*)
*¿Y eso no es danza?: treinta años de conductas y preguntas de Viveca Vázquez (*Susan Homar, *Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez)*
Feo (Alejandra Martorell, *Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez)*
Y qué es esto de arte experimental (Nelson Rivera, *Con Urgencia)*

Bibliografía/referencias

Barranger, Milly S. (1995). **Theater: A Way of Seeing**. Chapel Hill: Wadsworth

Publishing.

Brayshaw, Teresa and Witts, Noel. (2014). **The Twentieth Century Performance Reader.** London and New York: Routledge.

Brockett, O.G. (1995). **History of Theatre**. Boston: Allyn and Bacon.

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

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

Rusell, Brown. (2001). **The Oxford Illustrated History of the Theatre**. Ed. revisada. Oxford, Inglaterra: Oxford UP.

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

Pavice, Patrice. (1998).**Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología.** Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Kernodle, P. Kernodle and Pixley. (1984). **Invitation to the Theatre**. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

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

Ruelas, Enrique. (2012). **Historia del arte escénico: a través de siglos, épocas y edades**. México: Universidad Autónoma de México.

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.

www.hemiphericinstitute.org/ Hemispheric Institute Digital Library