Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Departamento de Drama
Historia del Teatro I
TEAT 3101

Primer Semestre 2018

Profesora: Dra. Isel Rodriguez **Horas Oficina:** Por cita.
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 la historia teatral occidental y no-occidental desde la antigüedad hasta el renacimiento europeo.
Los procesos de archivo y documentación siempre son estratégicos y en ocasiones problemáticos. ¿Qué se incluye y qué no en una historia del teatro? ¿Cuáles son los espacios vacíos en esa historia y porqué? ¿Qué tipo de mundo dibuja el teatro antiguo de distintas culturas, y cómo lo entendemos hoy? Este curso propone un escogido de textos, prácticas y estilos teatrales significativos a través del tiempo y las culturas, con un enfoque critico que busca descentralizar las narrativas occidentales, y expandir nuestro conocimiento sobre otras formas de teatro en la antigüedad. Se asignarán lecturas, presentaciones, y pruebas escritas.

Actividades del curso:

- Se leerán y discutirán artículos, lecturas sobre el teatro, y textos dramáticos.
- Se contextualizarán estos textos dramáticos dentro de su periodo histórico tomando en cuenta movimientos políticos, culturales y sociales pertinentes a la obra.
- Se evaluarán las contribuciones del teatro en la construcción de algunos movimientos artísticos e ideológicos importantes.
- Se discutirán los diversos estilos de actuación, escritura, y diseños existentes hasta el renacimiento.
- Se examinarán los procesos de selección y las estructuras de documentación que privilegian unos trabajos sobre otros.

Objetivos del curso: El estudiante podrá,

1. Identificar textos dramáticos, artistas, elementos arquitectónicos básicos, y estilos teatrales importantes desde la antigüedad hasta el renacimiento.
2. Explicar los componentes de la estructura narrativa Aristotélica.
3. Identificar los estilos de representación y narrativa dramática Aristotélica y no-Aristotélica.
4. Analizar las representaciones de genero y clase en los textos dramáticos asignados.
5. Expresar de manera oral y escrita la resonancia de ciertos artistas y estilos teatrales antiguos en el teatro de hoy.
6. Identificar, valorar, y examinar el teatro no-occidental como parte integral y necesaria en una narrativa histórica teatral.
7. Analizar un texto teatral a través de un lente cultural/histórico.
8. Explicar de manera oral y escrita el significado y la función del teatro como evidencia y vehículo de la historia dentro de sociedades particulares.

9. Interrogar el proceso de selección dentro y fuera del canon.

Libros requeridos

- **History of the Theatre** de Oscar Brockett, edición 9 o 10
- **Theatre Histories** de Phillip Zarilli
- Algunas lecturas y textos drámaticos se pueden encontrar en formato digital en la página del Seminario Multidiciplinario Jose Emilio González. http://smjegupr.net/ contraseña: teat3101isel

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 lista de asistencia, y la participación de cada estudiante durante las discusiones en clase. Repetidas ausencias, justificadas o no, afectarán su nota.

Pruebas 40%. Durante el curso se impartirán varias pruebas largas o cortas, en clase o take-home, en las que el estudiante podrá evidenciar el conocimiento adquirido y las lecturas completadas de manera escrita. Se requiere que el estudiante tome en cuenta las lecturas y las discusiones en clase para elaborar sus respuestas. Algunas de estas pruebas pueden ser grupales o individuales.

Presentación investigativa/escena 30%. En grupos de tres, los estudiantes presentarán un informe oral frente sus compañeros sobre uno de los temas en el prontuario. Se requiere que la presentación tenga referentes visuales sobre el tema y que los estudiantes demuestren que han hecho un trabajo investigativo adecuado del material. La rúbrica se encuentra en el link del seminario.

- 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 por su propia nota.
- Puede haber lenguaje o imágenes gráficas en la clase.
- Trabajos entregados tarde se aceptarán a mi discreción y con una excusa 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
UNIDAD I. LOS "ORÍGENES" DEL TEATRO OCCIDENTAL

- Intro: Discusión prontuario
  - Expectativas y requerimientos
  - Perspectivas de la historia y el teatro
- Tradiciones orales: El archivo y el canon
  - Perspectivas sobre la historia documentada y la no documentada
  - ¿Quién escribe el canon?

    (**Haber leído**: *Theatre Histories*, pp. xvii-38; Brockett Cap 1)
- Ritual, religión, y teatro en Egipto y Grecia: Festival de Osiris; Festival de Dionisio
  - Significación simbólica y religiosa.
  - Contexto histórico sociocultural.
  - Cuestionamientos sobre el occidentalismo.

    (**Haber leído**: Brockett Cap 1-2)
- Espacios y prácticas teatrales en la antigua Grecia
  - Arquitectura y antropología del teatro clásico griego.

    (**Haber leído:** *History of the Theatre*, Cap. 2, Brockett)
- Narrativa Occidental: La poética de Aristóteles
  - Arco narrativo: Principio, medio, fin
  - Vocabulario clave: Catarsis, climax,

    (**Haber leído:** *La poética* de Aristóteles)
- Tragedia: Edipo/ Aristóteles cont.
  - Estructura episódica
  - La función del coro
  - ¿Qué características tiene un héroe trágico?
  - ¿Cuál es la tragedia de Edipo? (*falla trágica/tragic flaw*)

    (**Haber leído:** *Edipo Rey* de Sófocles;)
- "Locas y brujas": Medea, Helena, Fedra y Antígona
  - ¿Cómo se representan estas mujeres? ¿Cómo las ven los hombres que la rodean? ¿Cuál es la posición de la mujer en la sociedad de la antigua Grecia?
  - Religión y el estado: Cultura pensante.
  - Componente performático

    (**Haber leído:** *Medea; Hipólito; Helena* de Eurípides; *Antígona* de Sófocles)
- Comedia griega

  (**Haber leído**: *Lisístrata* de Aristófanes)

PRUEBA I

UNIDAD II. TEATRO ANTIGUO EN ASIA

- **India: Mahabharata, Natyasastra, Kathakali/kuttiyattam**
  - Natayasastra: Teoría teatral clásica de la India
  - Mudras

        - Espacios y entrenamiento del *Kathakali* (Kerala, India) y *Kuttiyattam*
            - Personajes, vestuario y maquillaje

        (**Haber leído**: Brockett, "Theatres of Asia," Cap 26 pp. 618-619; Theatre Histories pp.133-157)
    - **India: Teatro Sánscrito**
        - Narrativa épica vs. Narrativa aristotélica
        - Imágenes y emociones

        (**Haber leído:** *Recococimiento de Sakuntalá* de Kalidasa)
    - **China: Beijing Opera (Ópera de Pekín)**
        - Contexto histórico, cultural, político
        - Espacios teatrales de la Opera china
        - Personajes
        - Estructura narrativa
        - Música
        - Entrenamiento

        (**Haber Leído**: Brockett, Cap 26. Asia)
    - **Japón: Teatro Noh (Nō)**
        - Contexto histórico en la época medieval japonesa: Los Samurai
        - Entrenamiento teatral
        - Música
        - Espacio teatral
        - Teoría de la estética Noh.
        - Kanami y Zeami

        (**Haber leído**: Brockett, Cap. Asia; TH; *Matzukaze*)
    - **Japón: Kabuki**
        - Contexto histórico, político y cultural
        - Teatro de la clase mercantil (Teatro popular?)
        - Espacio, personajes, vestuario y maquillaje
        - Entrenamiento del Kabuki
    - **Teatro de títeres en Japón: Bunraku**
        - Espacios, entrenamiento, construcción de títeres
        - Narrativa

        (**Haber leído**: *Theatre Histories*, pp219-227)

PRUEBA II

UNIDAD III. ROMA, EUROPA MEDIEVAL Y EL RENACIMIENTO

- **Roma: Actos performáticos de guerra**
    - Contexto histórico de la antigua Roma
    - Política, cultura, y economía
    - Teatros Griegos vs. Romanos: Cambios arquitectónicos a los espacios teatrales en la antigua Roma
    - Gladiadores, y Naumaquias

    (**Haber leído**: Cap 3 Brockett)

- **Teatro griego re-imaginado en Roma**
  - Sangre y violencia
  - La mujer en Roma
    (**Haber leído**: *Fedra* y *Medea* de Séneca)
- **Comedia romana**
    (**Haber leído:** *Los Menecmos* de Plauto)
- **Teatro medieval europeo**
  - Cristianismo en Europa: Edicto de Tesalónica
  - Las cruzadas, La Santa Inquisición,
  - Misterios, Dramas litúrgicos, Autos sacramentales
    (**Haber leído**: *Cadacual;* Cap 4 Brockett)
- ***Taziyeh*--Drama conmemorativo Islámico.**
- **Comedia italiana**
  - Personajes
  - Estructura de improvisación
  - Lazzi
    (**Haber leído**: *El sirviente de dos amos* Goldoni)
- Renacimiento inglés I: Shakespeare
  - Contexto histórico-cultural
  - Política: derechos de autor
  - 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; Romeo y Julieta)*
- Renacimiento inglés II: Marlowe
    (**Haber leído**: *Doctor Fausto)*

PRUEBA III

UNIDAD IV. SIGLO DE ORO, NEOCLACISISMO EN EUROPA Y EL "NUEVO MUNDO"

- Rabinal Achí: Teatro indígena Maya pre-colonial
  - (**Haber leído**: *Rabinal Achí* y Lectura de Diana Taylor*)*
- España: Siglo de oro (**Haber leído**: *La vida es sueño* Calderón de la Barca; *Loa al divino narciso* Sor Juana)
- Francia: Espacios teatrales del Neoclacisismo Francés; Moliere y Racine
  - (**Haber leído**: *Tartufo* de Moliere; *Fedra* de Racine)

PRUEBA IV

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.

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 Cailfornia, Berkeley: Wadsworth, Thompson Co., 2004.

Zarrilli, Phillip B.; McConachie, Bruce; Williams, Gary y Fisher Sorgenfrei, Carol. *Theatre Histories: An Introduction*. New York: Routledge, 2006.