

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

Apreciación del Teatro

TEAT 3025

Profa. Sylvia Bofill Calero

Primer semestre 2019-2020
3 créditos/3 horas semanales
Horas de oficina (Janer 309, MJ 9:55-11:25)
(787-764-0000 x89575)
sylvia.bofill@upr.edu

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Introducción al estudio de los elementos del teatro, su historia y de su puesta en escena, con el propósito de crear un espectador informado y capaz de emitir juicios sobre una presentación teatral.

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Conocer los elementos esenciales del teatro: el actor, el espectador, el espacio, el texto y los diversos lenguajes del espectáculo; y entender cómo se manifiestan a través de la historia, la teoría, la literatura dramática y la práctica teatral.
- 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 asignados 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 diferentes obras y de performances.
- Observación y análisis de vídeos de montajes teatrales y de *performances*.

- Redacción de reseñas-reflexiones teatrales.
- Representación de un trabajo final teórico-teatral.

OBRAS ASIGNADAS: horarios y fechas pueden variar (pueden asignarse otras obras u eventos durante el semestre)

- *Día 16* de Federico Roca, Teatro Y No Había Luz, 22, 23, 24 de agosto, 8pm.
 - *Antígona para siempre*, Teatro Julia de Burgos UPR, 15-22 de octubre
 - *Litoral* de Wajdi Mouawad, Teatro Julia de Burgos UPR, 20-26 de noviembre
- Los montajes asignados se discutirán durante el semestre y se escribirán reflexiones en la libreta (una reflexión/reseña será para entregar a computadora 4 páginas.)

CALENDARIO TENTATIVO (sujeto a cambios)

[15-agosto]	*¿Qué es el teatro?¿Cómo definimos la teatralidad/semiótica teatral? TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook
[20-agosto]	*El actor/actriz: construcción de un personaje *El cuerpo y entrenamiento de un actor/actriz *El tiempo escénico/ “la alfombra” TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook
[22-agosto]	*¿Por qué no hay nada neutro en el espacio escénico? *¿Qué es forma? <i>Forma=contenido</i>, la forma escénica es efímera y mortal; ruptura constante con la forma y tradición TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook
[27-agosto]	*Introducción al espacio teatral (el teatro proscenio, arena, caja negra “black box”, el espacio alternativo), el director y los diseñadores (escenografía, luz, sonido, vestuario) *¿Cómo se escribe una reseña teatral? *Discutir guía para la reflexión teatral TEXTOS: <i>Theatre Criticism</i> de Irving Wardle, <i>Cuestionario</i> de Patrice Pavice, <i>Theatrical Space and Production Design</i> (Cap. 11) de Brockett, <i>Sound design: the stenography of engagement and distraction</i> de Ross Brown
[29 agosto]	*Discusión de montaje/ reseña teatral

[3 de sept]	*Continuación de introducción al espacio teatral (el teatro proscenio, arena, caja negra, el espacio alternativo), el director y los diseñadores (escenografía, luz, sonido, vestuario) TEXTOS: <i>Theatre Criticism</i> de Irving Wardle, <i>Cuestionario</i> de Patrice Pavice, <i>Theatrical Space and Production Design</i> (Cap. 11) Brockett, <i>Sound design: the stenography of engagement and distraction</i> de Ross Brown
[5 de sept]	*¿Cómo se analiza un texto dramático? *Trama, personajes, idea, lenguaje, música, espectáculo (dramaturgias aristotélicas y anti-aristotélicas) TEXTO: <i>The Script</i> (Cap.3), Brockett
[10 de sept]	*¿Cómo se analiza un texto dramático? *Trama, personajes, idea, lenguaje, música, espectáculo (dramaturgias aristotélicas y anti-aristotélicas) TEXTO: <i>The Script</i> (Cap.3), Brockett
[12 de sept]	*Orígenes del teatro: el ritual y el <i>performance</i> *El diálogo entre el archivo y el repertorio en la era contemporánea TEXTOS: *<i>El archivo y el repertorio</i> de Diana Taylor, *<i>Génesis del elemento teatral</i> de César Oliva (Cap.1.)
[17 de sept]	TEXTOS: <i>El archivo y el repertorio</i> de Diana Taylor, <i>Génesis del elemento teatral</i> de César Oliva (Cap.1.)
[19 de sept]	* El <i>performance</i>: el cuerpo como universo simbólico TEXTOS: *<i>En defensa del arte del performance</i> de Guillermo Gómez Peña *<i>Performance, teoría y práctica</i> de Diana Taylor
[24 de sept]	Videos <i>performance</i>: Marina Abramovic, La Ribot, Yoko Ono, Mickey Negrón, Freddie Mercado, Po Rodil
[26 de sept]	Videos : Las fiestas de Santiago Apóstol de Ricardo Alegría (1945) y video <i>Music as Order and Chaos: Fiesta de Santiago Apóstol en Loíza</i>

	de Jaime Bofill (2012)
[1 de oct]	Discusión de vídeos de <i>performance</i>
[3 de oct]	Discusión de vídeos de Las Fiestas de Santiago Apóstol
[8 de oct]	EXAMEN
[10 de oct]	La tragedia griega: el anfiteatro griego, las grandes dionisiacas, el coro, el héroe trágico *TEXTOS: • <i>El teatro en Grecia</i> de César Oliva (Cap. 2.) • <i>La poética</i> de Aristóteles
[15 de oct]	TEXTO: <i>Antígona</i> de Sófocles
[17 de oct]	TEXTO: <i>Antígona</i> de Sófocles
[22 de oct]	TEXTO: <i>Antígona</i> de Sófocles
[24 de oct]	Discusión montaje/reseña de montaje <i>Antígona para siempre</i>
[29 de oct]	*El teatro del absurdo. Hamm, ¿un pastiche/collage héroe postmoderno? TEXTO: <i>Fin de partida (Endgame)</i> de Samuel Beckett
[31 de oct]	TEXTO: <i>Fin de partida (Endgame)</i> de Samuel Beckett
[5 de nov]	TEXTO: <i>Fin de partida (Endgame)</i> de Samuel Beckett
[7 de nov]	TEXTO: <i>Fin de partida (Endgame)</i> de Samuel Beckett.
[12 de nov]	*El director: ¿autor? ¿auteur? TEXTOS: * <i>The Director</i> (Chapter 12, Brockett) * <i>Litoral</i> de Wajdi Mouawad
[14 de nov]	TEXTO: <i>Litoral</i> de Wajdi Mouawad

[19 de nov]	LIBRE
[21 de nov]	TEXTO: <i>Litoral de Wajdi Mouawad</i>
[26 de nov]	TEXTO: <i>Litoral de Wajdi Mouawad</i>
[28-30 de nov]	LIBRE ACCIÓN DE GRACIAS
[3 de dic]	Discusion de montaje/reseña de <i>Litoral</i>
[fecha por anunciarse]	EXAMEN FINAL

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. En caso de **emergencia** el/la estudiante debe proveer una excusa médica.
- **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 (asignaciones, reflexiones teatrales) o exámenes después de la fecha límite.** No se aceptarán trabajos en manuscrito.
- Pruebas cortas de comprobación de lecturas.
- Asignaciones y otras tareas durante el semestre.

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.**

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.

Discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Num.130,2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y presentar una queja.

Criterios y métodos de evaluación:

Asistencia y participación en clase, reseñas, asignaciones, asistencia a obras de teatro asignadas y pruebas cortas	20%
Examen parcial	30%
Reseña teatral	25%
Examen final (teatral/práctico)	25%
Sistema de calificación:	A-F

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

Bibliografía/referencias

- Barranger, Milly S. (1995). **Theater: A Way of Seeing**. Chapel Hill: Wadsworth Publishing.
- 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.
- Goldberg, Roselee. (2011) **Performance Art : from Futurism to present**. UK: Thames and Hudson.
- Oliva, C. Y Torres Monreal, F. (1980). **Historia básica del arte escénico**. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A.
- Pavice, Patrice. **Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología**.(1998). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- 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
- Wardle, Irving. **Theatre Criticism**. (1992). 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.