

Primer Semestre 2019-20

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

Profesora: Dra. Isel Rodríguez
E-mail: isel.rodriguez@upr.edu

Horas Oficina: lunes y miércoles 2:20-3:00pm.

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.

En este curso se escogen textos, prácticas y estilos teatrales significativos a través del tiempo y las culturas, buscando descentralizar las narrativas occidentales, y expandir nuestro conocimiento sobre otras formas de teatro en la antigüedad. ¿Qué constituye el teatro occidental y el no-occidental? ¿Quién cuenta la historia del teatro mundial? ¿Cuáles son los espacios vacíos u omitidos en la narrativa histórica occidental y porqué? ¿Qué tipo de mundo dibuja el teatro antiguo de distintas culturas, y cómo lo entendemos hoy?

Se asignarán lecturas, discusiones, presentaciones, y pruebas escritas y orales.

Actividades del curso

- Se analizarán los procesos de archivo y documentación de la historia y su problemática.
- Se leerán, analizarán, y discutirán artículos, lecturas sobre el teatro, y textos dramáticos.
- Se presentarán investigaciones sobre distintas épocas y prácticas teatrales.
- 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 intersecciones del teatro con movimientos artísticos e ideológicos.
- Se discutirán estilos de actuación, dramaturgia, y diseño en la cultura occidental y la no-occidental hasta el siglo XVII.

Al final del curso el estudiante podrá

1. Identificar textos dramáticos, artistas, elementos arquitectónicos básicos, y estilos teatrales de distintas culturas desde la antigüedad hasta el siglo XVII.
2. Explicar la estructura narrativa Aristotélica en la tragedia griega.
3. Identificar los estilos de representación y narrativa dramática Aristotélica y no-Aristotélica.
4. Analizar las representaciones de genero y clase en el teatro.
5. Identificar, valorar, y examinar el teatro no-occidental como parte de la narrativa histórica teatral.
6. Analizar un texto teatral a través de un lente cultural/histórico.
7. Explicar la función del teatro como archivo y vehículo histórico.

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 Multidisciplinario Jose Emilio González. <http://smjegupr.net/> contraseña: theat3101isel

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia/Participación 25%. 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 50%. Durante el curso se impartirán varias pruebas en clase, 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. Las pruebas serán, escritas u orales.

Presentación investigativa 25%. 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 Grecia: 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, Clímax, Hubris, Reconocimiento, Signos y señales, Giro de la trama,
(**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, 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* de Eurípides; *Hipólito* 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**
 - Natyasastra: 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:** *Recocimiento de Sakuntalá* de Kalidasa)
- **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; *Matzukaŕe*)
- **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)
- **Taziyeħ--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

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 latina*. 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 California, Berkeley: Wadsworth, Thompson Co., 2004.

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