

Historia del Teatro II

TEAT 3102

Profa. Sylvia Bofill

3 créditos/3 horas semanales

Primer semestre 2020-2021

Horas de oficina por acuerdo

sylvia.bofill@upr.edu

*modalidad a distancia con asistencia tecnológica debido al COVID-19

Descripción del curso:

Estudio de la historia del teatro desde siglo XVII 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.
- 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 **virtual** 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

OBRAS ASIGNADAS:

*** debido a la incertidumbre de la pandemia vídeos u eventos virtuales serán asignados durante el semestre-horarios y fechas pueden estar sujetos a cambio**

- Festival Internacional de Teatro Virtual 24-30 de agosto

(Pueden asignarse otras obras u eventos durante el semestre)

Contenido tentativo del curso:

- 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
- Teatro moderno/realismo
 - "The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism" (Cap.8, Brockett)
 - "Modern theatre" (Cap. 10, 1890-1920, Martin Esslin, *Oxford History of Theatre*)
 - *Casa de Muñecas* de Ibsen
- Siglo XX
 - "The Modernist Temperament" (Cap. 8, Brockett)
 - El fenómeno del director
 - "Intonation and pauses" (Konstantin Stanislavski)
 - Las primeras vanguardias: Futurismo, Dada, Expresionismo
 - "Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970" (Cap. 8, Zarrili)
 - **Machinal* de Sophie Treadwell
 - El teatro épico/distanciamiento/BRECHT
 - "Epic Theatre and Absurdism" (Cap.9, Brockett)
 - "Short description of a new technique of acting which produces an alienation effect" (Brecht)
 - **Dogville* de Lars Von Trier
 - 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
 - *vídeos

- Grotowski y el teatro pobre
 - “The Contemporary Theatre Experience/ Poor and Environmental Theatres “(Cap. 10)
 - “Towards a poor theatre “ (Grotowski)
 - *vídeos
- 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

CALENDARIO TENTATIVO (sujeto a cambios)

- Los materiales/textos que se utilizarán durante el semestre estarán a la disposición de lxs estudiantes en MOODLE y en la página de internet del Seminario José Emilio González en Reserva.

<https://www.upr.edu/biblioteca-uprrp-semulti/>

[M 18-agosto]	<i>Discusión de sílabo</i>
[M 25-agosto]	<p>La tragedia francesa del siglo XVII</p> <p>Repasar la tragedia y el héroe trágico según <i>La poética</i> de Aristóteles, selección de “El teatro en Grecia” (Cap.2, César Oliva)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “The Theatre Experience in Seventeenth-Century France” (Cap.6, Brockett) • <i>Fedra</i> de Racine y <i>Phaedra’s Love</i> de Sarah Kane

[J 27-agosto]	<p>La tragedia francesa del siglo XVII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repasar la tragedia y el héroe trágico según <i>La poética</i> de Aristóteles, selección de “El teatro en Grecia” (Cap.2, César Oliva) • “The Theatre Experience in Seventeenth-Century France” (Cap.6, Brockett) • <i>Fedra</i> de Racine y <i>Phaedra’s Love</i> de Sarah Kane
[M 1 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro moderno/realismo <ul style="list-style-type: none"> • “The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism” (Cap.8, Brockett) • “Modern theatre” (Cap. 10, 1890-1920, Martin Esslin, <i>Oxford History of Theatre</i>) • <i>Casa de Muñecas</i> de Ibsen
[J 3 de sept]	<p>ASINCRÓNICO*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teatro moderno/realismo <ul style="list-style-type: none"> • “The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism” (Cap.8, Brockett) • “Modern theatre” (Cap. 10, 1890-1920, Martin Esslin, <i>Oxford History of Theatre</i>) • <i>Casa de Muñecas</i> de Ibsen
[M 8 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro moderno/realismo <ul style="list-style-type: none"> • “The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism” (Cap.8, Brockett) • “Modern theatre” (Cap. 10, 1890-1920, Martin Esslin, <i>Oxford History of Theatre</i>) • <i>Casa de Muñecas</i> de Ibsen
[J 10 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Siglo XX <ul style="list-style-type: none"> • “The Modernist Temperament” (Cap. 8, Brockett) <ul style="list-style-type: none"> • El fenómeno del director <ul style="list-style-type: none"> • “Intonation and pauses” (Konstantin Stanislavski)
[M 15 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Siglo XX <ul style="list-style-type: none"> • “The Modernist Temperament” (Cap. 8, Brockett) <ul style="list-style-type: none"> • El fenómeno del director

	<ul style="list-style-type: none"> • “Intonation and pauses” (Konstantin Stanislavski)
[J 17 de sept]	<p>ASINCRONICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las primeras vanguardias: Futurismo, Dada, Expresionismo <ul style="list-style-type: none"> • “Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970” (Cap. 8, Zarrili) *<i>Machinal</i> de Sophie Treadwell
[M 22 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Las primeras vanguardias: Futurismo, Dada, Expresionismo <ul style="list-style-type: none"> • “Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970” (Cap. 8, Zarrili) *<i>Machinal</i> de Sophie Treadwell
[J 24 de sept]	<p>ASINCRÓNICO*</p> <ul style="list-style-type: none"> • El teatro épico/ distanciamiento <ul style="list-style-type: none"> • “Epic Theatre and Absurdism” (Cap.9, Brockett) • “Short description of a new technique of acting which producEs an alienation effect” • <i>Dogville</i> película de Lars Von Trier
[M 29 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • El teatro épico/ distanciamiento <ul style="list-style-type: none"> • “Epic Theatre and Absurdism” (Cap.9, Brockett) • “Short description of a new technique of acting which producES an alienation effect” • <i>Dogville</i> película de Lars Von Trier
[J 1 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • El teatro épico/ distanciamiento <ul style="list-style-type: none"> • “Epic Theatre and Absurdism” (Cap.9, Brockett) • “Short description of a new technique of acting which producEs an alienation effect” • <i>Dogville</i> película de Lars Von Trier
[M 6 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Artaud y el teatro de la crueldad <ul style="list-style-type: none"> • “Theatre and cruelty ”(Antonin Artaud) • vídeo <i>Marat Sade</i> de Peter Brook

[J 8 de oct]	EXAMEN
[M 13 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Artaud y el teatro de la crueldad <ul style="list-style-type: none"> • “Theatre and cruelty “(Antonin Artaud) • vídeo <i>Marat Sade</i> de Peter Brook
[J 15 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Artaud y el teatro de la crueldad <ul style="list-style-type: none"> • “Theatre and cruelty “(Antonin Artaud) • vídeo <i>Marat Sade</i> de Peter Brook
[M 20 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • El teatro del absurdo/Samuel Beckett <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fin de partida</i> de Samuel Beckett *vídeos
[J 22 de oct]	ASINCRÓNICO <ul style="list-style-type: none"> • El teatro del absurdo/Samuel Beckett <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fin de partida</i> de Samuel Beckett *vídeos
[M27 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • El teatro del absurdo/Samuel Beckett <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fin de partida</i> de Samuel Beckett *vídeos
J 29 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Grotowski y el teatro pobre <ul style="list-style-type: none"> • “The Contemporary Theatre Experience/ Poor and Environmental Theatres “(Cap. 10) • “Towards a poor theatre “ (Growthowski) *vídeos
[M 3 de nov]	FERIADO-elecciones
[J 5 de nov]	Grotowski y el teatro pobre <ul style="list-style-type: none"> • “The Contemporary Theatre Experience/ Poor and Environmental Theatres “(Cap. 10) • “Towards a poor theatre “ (Growthowski) • vídeos
[M 10 de nov]	<ul style="list-style-type: none"> • Tadeusz Kantor

	<ul style="list-style-type: none"> • “My idea of the theatre” (Kantor) • <i>vídeo -La clase muerta</i> de Tadeusz Kantor
[12 de nov]	<ul style="list-style-type: none"> • Tadeusz Kantor <ul style="list-style-type: none"> • “My idea of the theatre” (Kantor) • <i>vídeo -La clase muerta</i> de Tadeusz Kantor
[17 de nov]	<ul style="list-style-type: none"> • Tadeusz Kantor <ul style="list-style-type: none"> • “My idea of the theatre” (Kantor) • <i>vídeo -La clase muerta</i> de Tadeusz Kantor
[19 de nov]	FERIADO
[24 de nov]	<ul style="list-style-type: none"> • Multimedia, performance, happenings, la danza experimental <ul style="list-style-type: none"> • “The Contemporary Theatre Experience” (Cap. 10, Brockett) • “En defensa del arte del performance” de Guillermo Gómez Peña • “Assemblages, Environments and Happenings” Allan Kaprow • Vídeos en clase: Marina Abramovic, La Ribot, Mickey Negrón, Freddie Mercado, Yoko Ono
26 de nov	<ul style="list-style-type: none"> • Multimedia, performance, happenings, la danza experimental <ul style="list-style-type: none"> • “The Contemporary Theatre Experience” (Cap. 10, Brockett) • “En defensa del arte del performance” de Guillermo Gómez Peña • “Assemblages, Environments and Happenings” Allan Kaprow • Vídeos en clase: Marina Abramovic, La Ribot, Mickey Negrón, Freddie Mercado, Yoko Ono
1 de dic	<p>Danza Teatro</p> <ul style="list-style-type: none"> • “¿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 Hemispheric Institute Digital Library: Pina Bausch, Jesusa Rodríguez, Viveca Vázquez y Teresa Hernández
3 de dic	<ul style="list-style-type: none"> • “¿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

	<ul style="list-style-type: none"> • Vídeos en Hemispheric Institute Digital Library: Pina Bausch, Jesusa Rodríguez, Viveca Vázquez y Teresa Hernández
8 de dic	<ul style="list-style-type: none"> • “¿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
EXAMEN FINAL	Por anunciarse

NORMAS GENERALES

- **La asistencia es compulsoria.** Lxs estudiantes deben estar presente para la clase virtual o para hacer trabajo durante el horario de la clase. **La cámara debe estar prendida para su participación activa en la clase. Durante la clase no debe participar de ninguna otra actividad que no esté relacionada con la clase (conducir, labores de su empleo, etc).** Las ausencias afectarán su participación y por lo tanto su nota final. Cinco ausencias baja la nota final. En caso de **emergencia** lxs estudiantes deben proveer una excusa médica.
- **La puntualidad** es compulsoria. Las tardanzas afectan la dinámica de la clase y constituyen una falta de consideración a sus compañerxs. Tres tardanzas equivalen una ausencia.
- **Traer los textos asignados a la clase.**
- **No se aceptarán trabajos (asignaciones, reflexiones teatrales) o exámenes después de la fecha límite.** No se aceptarán trabajos en manuscrito.
- 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:

Examen 1	30%
Informe-Gesto teatral	20%
Asistencia, clase diaria, reflexiones, obras asignadas, pruebas cortas, asignaciones	20%
Examen final	30%

Sistema de calificación:

A-F

TEXTOS:

“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 Modernist Temperament/ Realism and Naturalism “ (Cap.8 ,Brockett. *The Essential Theatre*)

Casa de muñecas de Ibsen

“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 produces 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, environments 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.hemisphericinstitute.org/ Hemispheric Institute Digital Library