

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

Teatro de Vanguardia
TEAT 4125
Profa. Sylvia Bofill

Primer semestre 2021-22
Horas de oficina por acuerdo(LW 10-11:30)
sylvia.bofill@upr.edu
***modalidad a distancia debido al COVID-19**

AESTHETICS OF AVANT-GARDE THEATRE
Make the stage an actor.
Make an actor the stage.- Kenneth Koch

Descripción del curso:

Este curso estudia la teoría y la práctica del teatro de vanguardia a través del siglo XX. En la primera parte del curso se examinan las teorías y las obras de la primera vanguardia (1900-1930) y en la segunda parte analizaremos la influencia de esta primera vanguardia en los directores, escritores y coreógrafos de la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI.

Objetivos:

Al finalizar el curso el/la estudiante podrá:

- Analizar por escrito y oralmente las vanguardias del siglo XX y XXI.
- Desarrollar el análisis crítico, tanto del material estudiado en clase como el de las obras de teatro u eventos asignados durante el semestre.
- Crear y representar un trabajo **virtual** que demuestre el manejo del contenido teórico del curso.

Metodología del curso:

- Análisis y discusiones de textos y teoría dramática vanguardista.
- Observación y análisis de vídeos de montajes teatrales y de *performances*.
- Observación y análisis de diferentes obras.
- Informes orales y dramáticos de los estudiantes.

- Representación de un trabajo teórico-teatral *virtual*.

Calendario tentativo

Primera parte

- ¿Qué es el teatro de vanguardia?
 - Lectura: "Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970" (capítulo 8, Zarrili)
- Dadaísmo
 - "How did Dada begin?" de Hans Richter
- Expresionismo
 - *Machinal* de Sophie Treadwell

Vídeos: (selección de artistas plásticos, cineastas y fotógrafos dadaístas, futuristas y surrealistas)

- Teatro de la crueldad, Antonin Artaud
 - "El teatro y su doble" de Artaud
 - "The unconscious and surreal in Artaud" de Christopher Innes
- Bertolt Brecht y el distanciamiento
El teatro épico/ "Short Description of a New Technique of Acting which
an Produces an Alienation Effect"

Vídeo: *Marat Sade* de Peter Brook

- Samuel Beckett *Catastrophe/Come and Go*

Segunda Parte

- El director como "auteur" / El actor como materia plástica
 - "Plays" de Gertrude Stein (Landscape plays),
 - "My idea of the theatre" , "The theatre of death a manifesto" de Kantor
 Vídeos: La clase muerta de Tadeusz Kantor, *House/Lights* de The Wooster Group/*Doctor Faustus Lights the Lights* de Richard Foreman/*Einstein on the Beach* de Robert Wilson

- La danza teatro
 - Maya Deren/ Vídeos: *Meshes of the Afternoon, At Land, A Study in Coreography for Camera/ Ritual in transfurged time*
 - Pina Bausch/ Ver película *Pina* de Wim Wenders/ Selección de otros vídeos
- Vanguardia puertorriqueña
 - *¿Y eso no es danza?: treinta años de conductas y preguntas de Viveca Vázquez / Susan Homar*
 - *Feo/ Alejandra Martorell*
 - Selección de vídeos de Viveca Vázquez, Teresa Hernández, Pepe Álvarez, Aravind Adyanthaya

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**

**Archivo Santaliz* 2-5; 9-12 septiembre.

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-semmulti/>

[W 18-agosto]	<i>Discusión de sílabo</i>
[L 23-agosto]	<ul style="list-style-type: none"> • Repaso de realismo y naturalismo “The Modernist Temperament/ Realism and Naturalism” (Cap.8, Brockett) • <i>Casa de muñecas</i> de Ibsen
[W 25-agosto]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Casa de muñecas</i> de Ibsen
[L 30 de agosto]	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es el teatro de vanguardia? <ul style="list-style-type: none"> • Lectura: “Theatres of the avant-garde and their legacy 1880-1970” (capítulo 8, Zarrili)

[W 1 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Dadaísmo, expresionismo, surrealismo <ul style="list-style-type: none"> • “How did Dada begin?” de Hans Richter <p>Vídeos dadaístas, surrealistas</p>
	Vídeos: (selección de artistas plásticos, cineastas y fotógrafos dadaístas, futuristas y surrealistas)
[L 6 de sept]	Vídeos: (selección de artistas plásticos, cineastas y fotógrafos dadaístas, futuristas y surrealistas)
[W 8 de sept]	<p>Expresionismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Machinal</i> de Sophie Treadwell
[L 13 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Machinal</i> de Sophie Treadwell
[W 15 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Machinal</i> de Sophie Treadwell
[L 20 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro de la crueldad, Antonin Artaud <ul style="list-style-type: none"> • “El teatro y su doble” de Artaud • “The unconscious and surreal in Artaud” de Christopher Innes
[W 22 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro de la crueldad, Antonin Artaud <ul style="list-style-type: none"> • “El teatro y su doble” de Artaud • “El arte del actor en el siglo XX”
[L 27 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Teatro de la crueldad, Antonin Artaud • “El teatro y su doble” de Artaud • “The unconscious and surreal in Artaud” de Christopher Innes
W 29 de sept]	<ul style="list-style-type: none"> • Bertolt Brecht y el distanciamiento/el teatro épico
[L 4 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Bertolt Brecht y el distanciamiento <p>El teatro épico/ “Short Description of a New Technique of Acting which an Produces an Alienation Effect”</p>
[W 6 de oct]	<ul style="list-style-type: none"> • Bertolt Brecht y el distanciamiento <p>El teatro épico/ “Short Description of a New Technique of Acting which an Produces an Alienation Effect”</p>

[L 11 de oct]	Artaud y Brecht : vídeo : <i>Marat Sade</i> de Peter Brook
[W 13 de oct]	Artaud y Brecht: Vídeo <i>Marat Sade</i> de Peter Brook
	EXAMEN I
[L 18 de oct]	Teatro del absurdo: Beckett
[W 20 de oct]	Acto sin palabras
[L 25 de oct]	Catastrophe
[W 27 de oct]	Come and Go
[L 1 de nov]	El actor como materia plástica: Gertrude Stein “plays” (Landscape plays);vídeos de Wooster Group y Wilson Vídeos : <i>House/Lights</i> de The Wooster Group/ <i>Doctor Faustus Lights the Lights</i> <i>Einstein on the Beach</i> de Robert Wilson
[W 3 de nov]	El actor como materia plástica: Gertrude Stein “plays” (Landscape plays); vídeos de Wooster Group y Wilson Vídeos : <i>House/Lights</i> de The Wooster Group/ <i>Doctor Faustus Lights the Lights</i> <i>Einstein on the Beach</i> de Robert Wilson
[L 8 de nov]	Gertrude Stein “plays” (Landscape plays);vídeos de Wooster Group y Wilson Vídeos : <i>House/Lights</i> de The Wooster Group/ <i>Doctor Faustus Lights the Lights</i> <i>Einstein on the Beach</i> de Robert Wilson
[W 10 de nov]	Tadeusz Kantor: “My idea of the theatre” “The theatre of death”
[L 15 de nov]	Tadeusz Kantor: “My idea of the theatre” “The theatre of death” Vídeos: <i>La clase muerta</i> de Tadeusz Kantor,
[W 17 de nov]	Vídeo : <i>La clase muerta</i> de Tadeusz Kantor,

[L22 de nov]	Danza- teatro: Vanguardia puertorriqueña • ¿Y eso no es danza?: treinta años de conductas y preguntas de Viveca Vázquez /Susan Homar • Feo/ Alejandra Martorell
[W 24 de nov]	Vanguardia puertorriqueña • ¿Y eso no es danza?: treinta años de conductas y preguntas de Viveca Vázquez /Susan Homar • Feo/ Alejandra Martorell
[L 29 de nov]	• Maya Deren/ Vídeos: Meshes of the Afternoon, At Land, A Study in Coreography for Camera/ Ritual in transfurged time • Pina Bausch selección de vídeos
[W 1 de dic]	• Selección de vídeos de Viveca Vázquez, Teresa Hernández, Pepe Álvarez, Aravind Adyanthaya
[L 6 de dic]	Discusión de obra u performance por asignar
Fecha por anunciar	EXAMEN FINAL

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	25%
Informe-Gesto teatral	15%
Asistencia a clase	10%
Clase diaria, reflexiones, obras asignadas, pruebas cortas, asignaciones	25%
Examen Final	25%

Sistema de calificación: A-F

Bibliografía

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

Artaud, Antonin. (1958) **The Theater and its Double**. New York: Grove Press.

Beckett, Samuel. (1984) **The Collected Shorter Plays**. New York: Grove Press.

Berghaus, Gunter. (2005) **Theatre, Performance and the Historical Avant- Garde**.
NY: Palgrave Macmillan.

Cage, John. (1979) **Empty Words: Writings '73 – '78**. Middletown: Wesleyan University Press.

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.

- Mckinney, Joslin; Butterworth, Philip. (2009) **The Cambridge Introduction to Scenography**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Innes, Christopher. (1993) **Avant Garde Theatre**. London: Routledge.
- Rivera, Nelson. (2009). **Con urgencia: escritos sobre arte puertorriqueño contemporáneo**. San Juan: La Editorial Universidad de Puerto Rico.
- Stein, Gertrude. (1922) **Geography and Plays**. Boston: The Four Seas Company.
- Willett, John. (1964) **Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic**. New York: Hill and Wang.
- 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.
- (2013) **Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez**. San Juan: Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

www.hemiphericinstitute.org/ Hemispheric Institute Digital Library