

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Departamento de Estudios Interdisciplinarios
Facultad de Humanidades

Título del curso: *Humanidades en Acción: Creación de Espectáculos Unipersonales*

Profesora: Teresa Hernández

Codificación del curso: ESIN 4056

Total de créditos: 3 créditos

Horario: Miércoles 4:00-6:50pm.

Modalidad híbrida: Híbrido

Salón: LPM 135 o salón de danza segundo piso-LPM

Información de contacto: ana.hernandez3@upr.edu

Horas de oficina: viernes 11:00-12:00 o por acuerdo

*...la teatralidad como la vida tiene que reinventarse cada día,
asumiendo el riesgo, la misma fragilidad y sobrevivencia que marca
los espacios donde se inserta. Ileana Diéguez (2007)*

*Creo que un artista está limitado incluso hasta en aquello
a lo que puede dar vida. Hago el arte que hago
porque es el único tipo de arte que puedo hacer. Ana Mendieta*

*Esta época nos exige que convirtamos nuestra vida en una obra de
arte...y hablar de obra de arte en nuestros días es muy discutible. Mi
deseo es hablar contigo. Teresa Hincapié*

DESCRIPCIÓN:

Este curso de carácter introductorio aborda desde la práctica y la teoría el proceso de crear, conceptualizar y desarrollar un trabajo propio. Desde el ámbito del universo escénico experimental y neovanguardista se dirigirá a los estudiantes a encontrar, retar sus capacidades creativas e interdisciplinarias.

Se problematiza el término “unipersonal” promoviendo que los estudiantes busquen su propio vocabulario para describir sus pasiones en cuanto a sus inclinaciones estéticas, disciplinas artísticas, su proceso de creación, conceptualización e interpretación del trabajo.

En el curso se asume el reto de integrar el trabajo práctico con el trabajo teórico y el desempeño individual de cada estudiante en la elaboración de un gesto performático propio. Las herramientas que se utilizarán para los procesos de creación y conceptualización serán

técnicas de creación escénica, arte del performance e improvisación con y desde el cuerpo, proporcionando una experiencia desafiante.

La experiencia del curso es acumulativa y culmina en una pieza corta o gesto performático de cada estudiante. Este proyecto oscila entre lo performativo y la reflexión escrita.

El formato de “taller” será utilizado como parte de las metodologías de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVOS:

- 1-Estudiar y ejercer técnicas de creación que se desvinculan de las técnicas tradicionales para ampliar las posibilidades de acercamientos en las prácticas escénicas.
- 2-Desarrollar métodos individuales para entender y aplicar las teorías expuestas al proceso de creación de un organismo escénico.
- 3-Articular un discurso propio sobre el proceso de creación escénica sustentado en marcos teóricos.
- 4-Crear un gesto performático propio desde lo escénico en conjunción con otras disciplinas.
- 4-Ampliar su registro creativo y su mirada crítica.
- 5-Reforzar sus destrezas de expresión oral y corporal.

POLÍTICAS DEL CURSO Y REQUISITO:

-Este curso requiere el **cumplir** con la asistencia, puntualidad, participación en clases: con el trabajo corporal-improvisación, discusión, realización de lecturas y proyecto asignado. (Más de 1 ausencia le afectará su nota. Tome en cuenta que nos reuniremos una vez por semana.)

-El celular y uso de computadora se permiten como herramienta de trabajo, no como medio de comunicación.

-Debe traerse ropa cómoda para trabajar con y desde el cuerpo.

-Asistir y estudiar actividades artísticas presenciales y en video.

-El curso requiere también que el-la estudiante trabaje y ensaye su material conceptual y práctico fuera de las horas de la clase.

-Se requiere de una libreta-diario y piso de madera.

NOTA: En caso de interrupciones al transcurso del semestre que incidan sobre el curso, se acordarán con lxs estudiantes los modos a proceder para continuar y completar las labores del curso. En estas circunstancias y en caso de otros eventos inesperados, la profesora mantendrá comunicación por medio de correo electrónico.

POLÍTICA INSTITUCIONAL CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:

“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 Número 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/o presentar una queja”.

Enlace a la Certificación Número 130 2014-2015 de la Junta de Gobierno:
http://www.vcertifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/2014-2015/130_2014-2015.pdf

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES O LEY 51:

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional o que tienen necesidades especiales deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. En caso de ser necesario se podría realizar una evaluación diferenciada. Sin embargo, recibir acomodo razonable NO exime a las/os estudiantes a cumplir con los requisitos, responsabilidades y el rigor académico requeridos en el curso. La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes federales y estatales, y reglamentos concernientes a discriminación, incluyendo “The American Dissabilities Act” (Ley ADA) y la Ley 51 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todo estudiante tiene derecho a solicitar y recibir acomodo razonable y servicios de Rehabilitación Vocacional.

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 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 ayudar a 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.

Método de evaluación:

Asistencia: 25%

Participación: 25%

Tareas Dirigidas 25%

Presentación del gesto performático y reflexión escrita 25%

CALENDARIO- (sujeto a cambios)

AGOSTO

Miércoles 18-Comienzo. Conversación de logística, estructura y contenido del curso.

Tarea: Lecturas: (Se envían lecturas por email)

1-“Reglas de Cage para la vida”. – Para miércoles 25 de agosto

2-¿Y qué es eso de arte experimental?, Nelson Rivera. – Para miércoles 25 de agosto

3-Diario: Cómo mejorar el mundo (Sólo conseguirá empeorarlo. Continuación)1973-1982, John Cage. -para trabajar más adelante

4-Hacer reservaciones para asistir a pieza escénica “Archivo Santaliz” de Kairiana Núñez. Funciones del 2 al 12 de septiembre.

Miércoles 25- UNIDAD I: Teoría y Práctica dentro de los procesos de creación y composición escénica y de performance.

Práctica: ejercicios de creación. Discusión de las “reglas de John Cage” y lectura de Nelson Rivera. Se explica ejercicio de escritura creativa a partir del “Diario: Cómo mejorar el mundo (Sólo conseguirá empeorarlo. Continuación)1973-1982, John Cage.

Tarea: Lecturas y ver video:

1-“¿Qué es lo contemporáneo?”, Giorgio Agamben. Anoten las ideas más importantes, identifiquen tres características mínimo de “lo contemporáneo” según el autor, no olviden buscar información sobre él. -Para miércoles 1 de septiembre.

2-“Diario: Cómo mejorar el mundo (Sólo conseguirá empeorarlo. Continuación)1973-1982”, John Cage. Repasar y-o releer la escritura creativa que produzcan se leerá el miércoles 15 de septiembre. Direcciones enviadas por email.

3-Ver “Nada que ver: composiciones sobre el yo “, de Teresa Hernández, Producciones teresa, no inc. y Taller de Otra Cosa, inc. 2006-07. Piensen en la estructura del espectáculo, de qué consiste, cómo la artista piensa las transiciones, de qué se trata el espectáculo, el título...anota todo lo que se te ocurra. Para miércoles 1 de septiembre.

<https://hemisphericinstitute.org/en/hidvl-collections/item/1217-thernandez-nada-que-ver.html>

-Se enviará por correo aparte, una entrevista con el catedrático Jorge Giovanetti Torres en relación con el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico. Leer, sacar los puntos más relevantes para usted, anotarlos en su libreta. Pensar y buscar objetos que puedan narrar esas ideas que selecciono. Se trabajará en tiempo de clase, pero debe traer esto adelantado. Para miércoles 1 de septiembre.

SEPTIEMBRE

Miércoles 1-Discusión lectura de Agamben y de la pieza de Hernández, “Nada que ver...”. Trabajo práctico creativo con texto de la entrevista con el catedrático Jorge Giovanetti Torres en relación con el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico.

Tarea: Lectura y actividad cultural:

1- “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar”, Anna María Gaush. Subrayar ideas relevantes sobre “el arte del archivo”.

2-Ver “Archivo Santaliz” de Kairiana Nuñez-Luego de ver la pieza (del 2 al 12 de septiembre), buscar información de la artista, anotar en sus libretas. Una vez vean la pieza **redactar un ensayo** donde expongan su experiencia de ver, estar y participar de la función junto a investigaciones que hagan bajo estas preguntas: Quién es la artista, cuál ha sido su trayectoria, cuál es la relación entre arte y archivo. Por qué escogió el Hangar, Quién era Pedrito Santaliz (buscar más allá de lo que ella dice en la pieza, Por qué es relevante este trabajo (porque lo es). Cómo la artista piensa el espacio, los objetos, por qué envases plásticos de cocina...y todas las preguntas que se le ocurran en aras de hacer una lectura de la puesta y conceptualización y ejecución de la artista. **Utilizar las lecturas de Agamben y Anna María Gaush** para ampliar sus ideas y experiencia asistiendo a la pieza escénica.

ENTREGAR EL 15 DE SEPTIEMBRE-VALOR 25PTS.

Nota: Toda tarea escrita que se entregue debe ser en formato de ensayo, una extensión de no menor de 1,500 palabras, en letra Time New Roman 12. Impreso.

Miércoles 8- Discusión lectura de Gaush. Continuación del trabajo práctico creativo por zoom.

Tarea: Lectura y actividad cultural: (Se envían lecturas por email)

1-“Pre-liminares”, Ileana Diéguez (*Escenario Liminales: teatralidades, performances y políticas*).-Para miércoles 22 de septiembre.

2-Ver la exhibición “Libreto escrito, aún no existe”, Natalia Lasalle Morillo y Gloria Morillo Cabán. Galería Hidrante. Horarios de visitas: de jueves a sábado de 6 a 9.

Información de la exhibición y dirección de la galería.

<https://hidranteee.com/post/657456179724812288/libreto-escrito-lassalle>.

Realizar un video de dos minutos donde visualmente, con frases, objetos, luz, sinteticen su entendimiento, provocación, extrañeza con la exhibición, en conjunción con la lectura. Subirlos a un canal de YouTube enviarme enlace EL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE y comparto pantalla en la clase del:

PRESENTAMOS EL 29 DE SEPTIEMBRE. VALOR 25 PTS.

Miércoles 15- Encuentro Presencial-la hora de reunión será 4:30. Trabajo práctico con el cuerpo, para el trabajo práctico siempre se debe venir con ropa cómoda para moverse y se trabajará descalzos. **Venir con toalla, agua propia y alcohol.** Discusión trabajo de Archivo Santaliz en relación con la lecturas y entrega del ensayo. **Leerán los textos** de cada cual a partir del ejercicio **de escritura creativa** con el texto “Diario...” de John Cage.

Tarea: Lectura y ver video:

1-Repasar lectura de Diéguez-Anotaciones de las ideas relevantes en cuanto a el concepto de teatralidad, performance y prácticas escénicas no tradicionales.

2-“Introducción: Performance, teoría y práctica”, Diana Taylor. Estudios Avanzados de Performance

3- *La Mamutcandungo*-versión unipersonal o solo del artista José (Pepe) Álvarez

<https://vimeo.com/185023778>

Miércoles 22- Discusión lectura Diéguez, comenzar con la de Taylor. Discutir pieza *La Mamutcandungo*, relacionar con las lecturas.

Tarea actividad cultural:

1-Ver y estudiar la exhibición, “En tierra fértil convertida” curada por Dra. Emilia Quiñones, Museo de Arte Contemporáneo. Horario de Visitas: de viernes a domingo de 11 a 5. Poner atención a los videos de documentación de les artistas: Las Nietas de Nonó, Regina José Galindo. Redactar en formato de ensayo sobre la experiencia con la exhibición en conjunción con el texto de Taylor. De qué se trata el pensamiento curatorial de la exhibición, por qué es relevante, cómo se relaciona con el curso y la lectura de Diana Taylor sobre el arte del performance... (Se recomienda tomar foto a la descripción curatorial que aparece en la entrada de la sala de la exhibición y buscar artículos promocionales de la apertura de esta para abonar al entendimiento de la experiencia.)

ENTREGAR EL 6 DE OCTUBRE- VALOR 25 PTS

Nota: *Toda tarea escrita que se entregue debe ser en formato de ensayo, una extensión de no menor de 1,500 palabras, en letra Time New Roman 12. Impreso.*

Miércoles 29- Discusión tarea de videos. Trabajo práctico con el cuerpo... Culminación de discusión de lectura de Taylor.

Tarea actividades culturales:

1-Ver y estudiar el performance de Pó Rodil, “Desate”, quien explora las sincronicidades entre el espacio físico personal, el espacio mental, las poéticas de “la cuerpa” y cómo se reflejan entre sí. A través de la improvisación y el movimiento, de los elementos multimedia y el objeto, el artista remite a lo personal y a los rituales de limpieza como metáforas de la sanación. El evento performático fue parte de la Serie de Performance de "Anarquía y dialéctica en el deseo: géneros y marginalidad en Puerto Rico" y se llevó a cabo en el Patio Interior del MAC el sábado 6 de febrero de 2021 a las 7pm.

<https://www.instagram.com/tv/CNNhkfjBCN6/>

2- Asistir a la exhibición [...] *ENTREFORMAS* en el Museo de Arte de Puerto Rico. Creación gesto performático a partir de tres piezas de la exhibición. Para el escogido dejarse llevar por colores, texturas, movimiento que se perciba en las piezas, ritmo y con ello construye una secuencia de acciones con el cuerpo o movimiento o instalación de objetos, vestuarios, luz... pueden añadir sonido, música.

PRESENTACIÓN 6 DE OCTUBRE-VALOR 25 PTS.

OCTUBRE

Miércoles 6- UNIDAD II: Narrativas del material sensible acumulado-en busca del propio gesto performático.

Encuentro Presencial. Trabajo Práctico... Presentación del gesto a partir de su selección de piezas en la exhibición [...] *ENTREFORMAS*.

Tarea: Lectura y ver video:

1-“Piedras de agua” de Julia Varley. Leer de la página del libro 47 a la 65 terminan antes de la sección- “Los torsos de Rodin” (las páginas del texto escaneado serían de 1 a la 19)

2- Ver la pieza (unipersonal) *Coraje II* de Teresa Hernández. Relacionar la misma con la lectura de Diéguez y Varley. Observar los elementos escénicos que la artista utiliza.

3-Poema “A los que llegaron tarde”, Bertold Brecht

Miércoles 13- Encuentro Presencial. Práctica con el cuerpo a partir de la lectura. Discusión de la pieza *Coraje II*.

Tarea: Ver video.

1-Ver la pieza “You don’t look like del artista Javier Cardona.

<https://hemisphericinstitute.org/en/hidv1-collections/item/1148-jcardona-look-like.html>

Miércoles 20- Encuentro Presencial. Trabajo práctico y conceptual, individual y colectivo. Discusión de la pieza de Cardona. Comienzo a confrontar todos los materiales sensibles producidos en clase para construir una “narrativa” no lógica que devenga en el gesto performático propio.

Tarea: A partir de este momento las tareas serán individuales en relación con las necesidades que tengan para desarrollar sus gestos performáticos.

Miércoles 27- Encuentro Presencial. Trabajo práctico-construcción de los gestos performáticos. Continuación de confrontar todos los materiales sensibles producidos en clase para construir una “narrativa” no lógica que devenga en el gesto performático propio. Trabajo individual y colectivo, mentoría de parte de la profesora.

NOVIEMBRE

Miércoles 3- Encuentro Presencial. Trabajo práctico-construcción de los gestos performáticos. Trabajo individual y colectivo, mentoría de parte de la profesora.

Miércoles 10- Encuentro Presencial. Trabajo práctico-construcción de los gestos performáticos. Trabajo individual y colectivo, mentoría de parte de la profesora.

Miércoles 17- Encuentro Presencial. Trabajo práctico-construcción de los gestos performáticos para fin de curso. Pensar en la noción de la presentación en cuanto a orden de presentación.

Miércoles 24- TRABAJO SOLXS. Trabajarán en sus casas, trabajo de mesa y producción de su gesto para presentar último día de clase. Organizar ideas que expliquen la lógica de su proceso y creación. Utilizar las lecturas dadas en el semestre.

DICIEMBRE

Miércoles 1- Encuentro Presencial. Ensayos del gesto performático individual. Pensar en la noción de la presentación en cuanto a orden de presentación.

MARTES 7-ÚLTIMO DÍA DE CLASES

Miércoles 8 -Encuentro Presencial. Presentaciones y defensa de su propuesta-gesto.

VIDEOS-ACTIVIDADES CULTURALES PARA CUBRIR:

Presencial:

- “Archivo Santaliz”-Kairiana Nuñez, El Hangar, Santurce.
- “En tierra fértil convertida” Museo de Arte Contemporáneo, Santurce.
- “Libreto escrito, aún no existe”, Natalia Lasalle Morillo y Gloria Morillo Cabán. Galería Hidrante, Santurce.
- [...]ENTREFORMAS, Museo de Arte de Puerto Rico, Santurce.

Video:

- “Nada que ver composiciones escénicas sobre el yo” de Teresa Hernández (2007)
- “Desate”-un performance de Pó Rodill
- “Coraje II” de Teresa Hernández (2012-14)
- “La Mamutcandungo” versión unipersonal de PepeÁlvarez (2015-16)
- “You don’t look like” de Javier Cardona. (1996,2006)

BIBLIOGRAFÍA:

- 1-Agamben, Giorgio “¿Qué es lo contemporáneo?”
<https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf> (2008)
- 2-Bourriaud, N. (2004). *Post producción. La cultura como escenarios: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Adquirido de <http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo.pdf>.
- 3- Cage, John. Diario: Cómo mejorar el mundo (Sólo conseguirá empeorarlo. Continuación)1973-1982”. (2012) Catálogo de la exposición e instalación-*John Cage: Museum Circle*, curada por Nelson Rivera. Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR-RP
- 3-De Spain, Kent (2014) *Landscape of the now*. New York, Oxford.
- 4- Diégez Ileana (2007). “Pre-liminales”, *Escenarios Liminales*. Argentina: ATUEL.

- 5-..... (2009). *Des/Tejiendo Escenas Desmontajes: procesos de investigación y creación* (Compilación). México: Universidad Iberoamericana, Coedición Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
- 6-Guash, Anna María. *Los lugares de la memoria: el arte de archivar*. Enero 26,2012.
- 7-Negrón, M. (2009). *De la animalidad no hay salida*. San Juan: Editorial Universidad de Puerto Rico.
- 8-Rivera, Nelson (2009) “¿Y qué es eso de arte experimental?”, *Con Urgencias: Escritos sobre Arte Puertorriqueño Contemporáneo*. Editorial UPR.
- 9-Rubio Zapata, M. (2008). *El cuerpo ausente (performance política)* Perú: Grupo Cultural Yuyachkani.
- 9------(2011). *Raíces y Semillas: Maestros y caminos del teatro en América Latina*, Perú, Grupo Cultural Yuyachkani.
- 10-Taylor, D.& Fuentes, M. (Comp.), (2011). “Introducción: Performance, teoría y práctica”, Diana Taylor. *Estudios Avanzados de Performance*. México: Fondo De Cultura Económica.
- 11-Tufnell, M. & Crickmay, C., (2006). *Body, Space, Image*. Gran Bretaña: Dance Books.
- 12- *Voces del Teatro:encuentro con 10 directores y coloquios*. (2002). VIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
- 13 .Varley, J. (2008). *Piedras de Agua*. Perú: Grupo Cultural Yuyachkani; Editorial San Marcos.