

TEAT 3025: APRECIACIÓN DEL TEATRO (3 Créditos/45hrs)

Profesora: Isel Rodríguez , Ph.D.

Contacto: isel.rodriguez@upr.edu

Horas de oficina: L/M 10-11:20am.

Modalidad:Presencial

*De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

No debemos ir al teatro cómo el que va a la farmacia... sino cómo el que va a cenar con placer y gusto la comida que necesita.
John Millington Synge

El teatro logra algo que ningún político puede lograr... que por un momento el mundo se pueda ver, con todas sus dificultades, todas sus riquezas, y todas sus potencialidades.
Peter Brook

*Tenemos la obligación de inventar otro mundo **porque** sabemos que otro mundo es posible.*
Augusto Boal

I am not responsible for your experience of my work.
Nao Bustamante

DESCRIPCION DEL CURSO:

El curso de Apreciación del Teatro enfatiza la valorización, la crítica teatral y el desarrollo del gusto por el teatro. Se conocerá sobre la profesión teatral y sus componentes estéticos. Se aprenderá el vocabulario para hablar y ejercer un juicio crítico sobre un texto dramático y un espectáculo en vivo. Para esto se estudiarán textos teatrales, y se examinarán los principios básicos de la estética en el arte, además de diferentes géneros, estilos y disciplinas dentro de la profesión teatral. Se participará como espectador en varias piezas teatrales, y se dialogará con artistas del teatro.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de las unidades del curso TEAT 3025, el/la estudiante podrá:

1. Explicar de forma oral y escrita el concepto de la estética en el arte.
2. Definir el concepto de la representación en la semiótica teatral.
3. Reconocer y explicar la estructura narrativa Aristotélica.
4. Identificar diversos géneros dramáticos.
5. Escribir una reseña teatral.
6. Participar de una discusión crítica sobre un texto y/o evento teatral.
7. Identificar varios espacios teatrales.
8. Demostrar conocimiento general sobre el oficio teatral: actuación, dirección, dramaturgia, diseño, y producción.
9. Nombrar, describir y cualificar los elementos de diseño teatral: escenografía, vestuario, iluminación, utilería, maquillaje, etc.
10. Generar un argumento sobre los efectos, las funciones y valores del teatro como medio de expresión artístico/cultural en la sociedad.
11. Escribir y montar una escena corta para un público.

Para lograr estos objetivos:

1. Leeremos textos dramáticos y los discutiremos en clase.
2. Leeremos escritos sobre la producción y la crítica teatral.

3. Visitaremos el teatro de la universidad para conocer los espacios e instrumentos que se utilizan.
4. Visitaremos un ensayo del rodante al principio del proceso y otro, cerca del final del proceso.
5. Entrevistaremos a un actor, dramaturgo, o director.
6. Veremos y reseñaremos diversas obras de teatro.
7. Dirigirán o actuarán en una escena teatral que presentarán en clase.

REQUERIMIENTOS DEL CURSO

Asistencia a clase y participación 25%

La asistencia a esta clase es compulsoria ya que parte de su nota depende de su participación en discusiones del material, pruebas cortas, y presentaciones. Se tomará asistencia diariamente. Repetidas ausencias, justificadas o no, afectaran su nota.

Venir a clase no es suficiente. Se espera que los estudiantes participen en las discusiones,

- haciendo preguntas informadas y frecuentes
- compartiendo ideas y comentarios dirigidos a las lecturas y/o obras asignadas,
- demostrando disposición e interés en iniciar y continuar la discusión sosteniendo argumentos relacionados al material
- demostrar respeto y tolerancia hacia la diferencia de ideas

Habrá un componente practico en las últimas semanas de clase como preparación de las escenas. Cada estudiante esta requerido a participar de estos talleres y ensayos.

Pruebas 25%

Se darán varias pruebas para comprobar que el estudiante ha leído y comprendido el texto asignado. Algunas son individuales y otras en grupo. Las pruebas cortas no necesariamente serán anunciadas y NO se pueden reponer.

Asistir cómo público a varias obras teatrales y escribir una reseña 25%

Es obligatoria la asistencia a 4 eventos teatrales. Debe entregar comprobación de haber asistido a la pieza—taquilla con su nombre y la fecha, o foto de usted en presencia en el teatro con una visual del escenario. Las fechas de estos eventos serán indicados más adelante durante el curso.

El estudiante deberá redactar y entregar una reseña crítica (2 pág.), de una de las obras que haya visto durante el semestre. Se deben entregar dos semanas después de haber visto la obra.

*Una reseña NO es un ensayo literario, NO es una sinopsis, ni un resumen de una obra, es la cualificación de un evento teatral en vivo. Sigán las indicaciones de cómo escribir una reseña en la rúbrica, y usen el vocabulario apropiado. La reseña debe ser de su autoría. De usar algún otro recurso, debe citar usando las reglas del MLA.

*Si se descubre que su trabajo o parte de él ha sido plagiado, le aplicarán las reglas de la universidad sobre plagio, y se le dará 0 en el trabajo, sin oportunidad de re-escribirlo.

Presentación de escena 25%

Se espera que cerca del final del curso, el estudiante presente una escena de 10 minutos (un minuto por pág). La escena debe ser de dos o tres actores con un director. Deben proponer el espacio, el vestuario, la utilería, y de ser necesario, iluminación y sonido. Cada grupo debe presentar sus propuestas dos semanas antes de la presentación y deben reunirse con tiempo, a ensayar. Se entregará documentación de que todos han cumplido con el tiempo de ensayo. El tiempo de ensayo se refleja en la calidad de la escena. Las líneas y los movimientos deben estar memorizados.

Los estudiantes son responsables de invitar publico el día de la presentación.

Al finalizar las escenas habrá un breve conversatorio en el cual el director, los actores, y los espectadores conversarán y cualificarán su experiencia teatral.

***LAS PRESENTACIONES DE ESCENAS NO SE PUEDEN REPONER.** Al igual que las obras de teatro en vivo, dependen de la presencia del actor, si el actor no llega, la escena no se puede presentar.

*Si tiene alguna pregunta sobre algún material, fechas, pruebas, ensayos, o trabajos consulte el prontuario primero. Si aún tiene dudas, pregúnteme por correo electrónico, por teléfono, o acérquese antes o después de la clase. Con gusto trataré de aclarar sus preguntas.

*No cambio notas una vez se hayan entregado al registrador. Si usted tiene algún reclamo, pregunta, o reposición, debe hacerlo mucho antes que se acabe el periodo de clases.

Incompletos:

Sólo se ofrecerán incompletos en caso de alguna hospitalización, nacimiento de un hijo (el suyo), servicio jurídico, y que haya presentado escusa válida escrita que evidencie alguna de estas situaciones. Si usted sabe con antelación que será hospitalizado en alguna fecha, o que debe servir como jurado, y que esto le impedirá cumplir con su trabajo en clase, es su responsabilidad informármelo con anticipación para poder hacer los arreglos pertinentes.

Plan de contingencia en caso de una emergencia

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso.

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.

Discrimen de género:

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.

LECTURAS ASIGNADAS

Las lecturas están disponibles en el enlace del Seminario Multidisciplinario Jose Emilio González <http://smjegupr.net/reserva/prof-isel-rodriguez-teat-3025/>

OBRAS ASIGNADAS

Es requerido ver cuatro obras de teatro que abarquen varias de estas categorías: Teatro profesional, teatro comercial, teatro universitario, teatro comunitario, alternativo/experimental/performance.

CALENDARIO

Semana I. EL TEATRO Y SU VALOR EN EL ARTE Y EN LA SOCIEDAD

- **Introducción: Lectura de prontuario.**
 - a) Discusión de asignaturas, evaluaciones, reglas, y expectativas de la clase.
- **El público/espectador, el crítico y la reseña teatral**
(**HABER LEÍDO:** *The Essential Theatre* pp.1-33 pdf.)
 - a) ¿Para qué y para quién es el teatro?
 - b) ¿Quién es el espectador, y por qué está ahí?
 - c) ¿Cómo influye la subjetividad del espectador en su apreciación de una pieza artística?
 - d) Estructuras de documentación y evaluación teatral.

¿Qué trató de hacer la pieza?
¿Lo logró o no? ¿Cómo lo hizo?
¿Qué valor tiene la pieza?

Semana II. ESTETICA, BELLEZA Y ARTE

- **Platón y los imitadores.**
 - (**HABER LEÍDO:** pp.296-311 de *La República*, Platón.)
 - a) Los efectos de la tragedia en la república de Platón
 - b) ¿Cómo determinamos el valor del arte, y para qué nos sirve?
 - c) La censura y el arte
- **Representación: Stuart Hall**

Semanas III-IV. REALISMO, NARRATIVA Y TRAGEDIA

- El texto dramático: La estructura narrativa Aristotélica y las funciones de la tragedia
(**HABER LEÍDO:** *Essential Theatre* pp. 35-71; *Tiempo muerto* de Manuel Méndez Ballester)
 - a) Catarsis, Empatía, Falla trágica
 - b) Arco narrativo
- *Un tranvía llamado deseo* de Tennessee Williams (VIDEO)
- *HAMLET* (VIDEO)

Semanas V-VII. COMPONENTES DE FORMA TEATRAL: EL ESPACIO, EL DISEÑO, EL DIRECTOR, EL ACTOR (VISITA AL TEATRO)

- El actor: Historia, entrenamiento y técnica. (INVITADO)
- Stanislavski y su método de actuación y entrenamiento
 - (**HABER LEÍDO:** *Essential Theatre* pp. 343-359; Utta Hagen)
 - a) ¿Qué es actuar?: El actor y la actuación como profesión
 - c) Texto, movimiento y voz
- **Espacios teatrales:** Proscenio (Italiano), arena (4 lados), thrust, Griego, otros

- (HABER LEÍDO: *Essential Theatre* pp. 281-297)
- *Doctor Fausto* en el Globo (VIDEO)
- **Diseño teatral: Escenografía (INVITADO)**
 - (HABER LEÍDO: *The Essential Theatre* pp. 361-395)
 - a) Descripción de la puesta: Escenografía, utilería, vestuario.
 - b) Ensayos, cambios de escena, cambios de tiempo y personaje.
- **Diseño Teatral**
 - (HABER LEÍDO: *Essential Theatre* pp. 395-437)
 - a) Maquillaje, iluminación, sonido
- **Dirección y producción teatral**
 - a. (HABER LEÍDO: *Essential Theatre* pp. 315-341)
 - a) Concepto artístico
 - b) Plan económico y difusión: El teatro comercial o el teatro alternativo
 - c) ¿Qué es el *mainstream*?
 - ch) Sin fines de lucro: La cultura y la economía
 - d) La producción teatral

Semana VIII. ESCRITURA TEATRAL

- Dramaturgia: La escritura teatral como profesión
 - (HABER LEÍDO: *Essential Theatre* pp. 299-313)
- Taller de dramaturgia (INVITADO)

Semana IX. CRÍTICA TEATRAL

- **La reseña** (Haber Leído: *Essential Theatre*)
- *Angels in America* (VIDEO)

Semana X. MEDIOS ALTERNATIVOS, ETNOGRAFÍA Y PERFORMANCE.

- Teatro etnográfico: Brutalidad policiaca y la guerra de raza durante los L.A. Riots
(VIDEO EN CLASE: *Twilight: Los Angeles* de Anna Deveare Smith)
- El observador y el observado: El cuerpo indígena como artefacto de museo
(VIDEO EN CLASE: *Couple in the cage* Guillermo Gomez-Peña y Coco Fusco)
- ¿Qué es performance? (HABER LEÍDO: Schechner, *What is to perform*)
(VIDEO EN CLASE: *PonerMikeytarme* de Mickey Negrón)
 - a) El artista/actor como creador y protagonista de su propia historia.
 - b) La línea entre el teatro y el performance

Semanas XI-XII. ESCENAS: Entrega de concepto, diseño y reparto.

- Talleres: Análisis de escena y búsqueda de personajes.
- ENSAYOS en clase

ULTIMO DIA DE CLASES: PRESENTACIÓN ESCENAS/Conversatorio