

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

Créditos: 3

Horario: Viernes 10:00-12:50

Modalidad: Presencial

Salón: LPM 135 (para ver videos-salón 302 LPM)

Información de contacto: ana.hernandez3@upr.edu

Horas de oficina: viernes, por cita

*...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

*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

*Siempre he tenido la convicción de que el mejor arte era político y revolucionario. Eso no significa que el
arte tenga que proponerse defender un programa o una política concretos; significa que las preguntas que
hace que te plantees son incursiones en formas de anarquía, formas de cambio, que identifican errores, fallos
y debilidades del sistema.* **Toni Morrison**

*La receta clásica para un teatro efectivo(entiéndase- performance-pieza,gesto,creación escénica...):necesitas
algo que decir,necesitas técnica,necesitas pasión.* **Anne Bogart**

Técnica es lo que necesitas hacer, para hacer lo que necesitas hacer.

*Las destrezas físicas establecen patrones en su cerebro que empujará a su cuerpo en dirección a esos
patrones. La libertad para escapar a esos patrones es únicamente relativa.*

*La audiencia disfruta las destrezas, pero cualquiera haciendo lo que quiere hacer y haciéndolo bien, parece
habilitoso.* **nibia pastarana santiago**

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, 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 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 con la presentación del gesto performático de cada estudiante. Se suma a la presentación, “la defensa” del gesto propio, tomando en cuenta la experiencia completa del curso: asistir eventos artísticos, estudiar videos, lecturas y práctica en el salón de clase (virtual y presencial).

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 y estudio de prácticas de otros artistas.
- 4-Crear un gesto performático propio desde lo escénico en conjunción con otras disciplinas.
- 5-Ampliar su registro creativo y su mirada crítica.
- 6-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 un salón con 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.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este prontuario oficial. De acuerdo a la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

MÉTODO DE EVALUACIÓN:

Asistencia: 25%

Participación: 25%-(tareas en clase y discusión-25puntos)

Tareas Dirigidas 25% (presentaciones-25-Puntos)

Presentación del gesto performático y reflexión escrita 25%-(50 Puntos)

ACTIVIDADES CULTURALES: (Por el momento, otras se pueden sumar)

El Público-del 8 al 12 de febrero, Teatro UPR, función especial para estudiantes el jueves 16 de febrero.

Festival Mezcolanza, (noche de performance), Plataforma Eje-viernes 10 de febrero, 7:00 pm Antiguo Cine Paradise, Ave. Ponce de León, Río Piedras.

inciertas-espectáculo erosionado de/con Teresa Hernández, dirección de cámara y edición Gabriel Coss Ríos. Disponible desde 30 de enero en la plataforma de Teatro Público-[teatropublicopr.org/inciertas](https://www.teatropublicopr.org/inciertas)

¡Fenomenal! Rompeforma de 1989-1996, Documental de Viveca Vázquez y Merian Soto- sobre *Rompeforma: festival performance, danza y visuales*. Función para estudiantes 22 de febrero-11:30 am (hora universal), Teatro Julia de Burgos.

Rosa, a secas. Conferencia/performance a partir del libro: “Rosa Luisa Márquez: Memorias de una teatrera del Caribe”. Por: Kairiana Núñez Santaliz. Dirección: Miguel Rubio Zapata. Miércoles 8 y jueves 9 de marzo, 7:00 pm EL CASCARON, Viejo San Juan. **Cupo limitado:** reservar por <https://www.teatropublicopr.org> (MÁS INFORMACIÓN en clase). **Libre de costo.**

Conferencia/performance: teoría y práctica teatral. Exponentes: Javier Cardona, Teresa Hernández, Kairiana Núñez Santaliz, Miguel Rubio Zapata, Rosa Luisa Márquez, Sábado 11 de marzo, 6:00pm, Museo de Arte Contemporáneo.

CALENDARIO- (sujeto a cambios)

ENERO

Viernes 27-Presentación. Conversación qué entiendes por unipersonal. Reglas de “Cage”, Texto: Artistas hablan sobre su entendimiento del ‘unipersonal’. Contexto, características.

Tarea: 1-Ver el documental en Netflix-*Stutz* de Jonah Hill sobre Phil Stutz hagan notas en sus libretas de lo que más le llama la atención; tanto en la forma cómo está hecho el doc. así como del contenido.

2-(a)Traer para la clase una foto suya de algún momento de su vida: observar, pensar posibles acciones o movimientos que les provoque-anotan para trabajarlo en clase. Buscar un objeto que se relacione con esta foto. (b) Conectar esa foto de su persona con un momento histórico del país que ocurrió en el mismo año, mes de su foto. Una vez identifiquen "ese momento histórico" busquen una imagen, noticia sobre ese evento. Buscar un objeto que se relacione con esta imagen-momento histórico. También pensar posibles acciones o movimientos que les provoque-anotan para trabajarlo en clase.

3-Leer el texto breve: Relato autobiográfico: ¿por qué performance, por qué yo?, de Teresa Hernández

Otra lectura para hacer tarea creativa más adelante. “Diario: Cómo mejorar el mundo (Sólo conseguirá empeorarlo. Continuación)1973-1982”, John Cage.

FEBRERO

Unidad 1-un posible comienzo: yo/colectivo

Viernes 3- Estudio de fragmentos de las piezas escénicas *Poblado* y *Archivo Santaliz* de Kairiana Núñez Santaliz y la pieza visual *El enviado (aunque sea una tregua)* de Sofía Gallisá. Breve, Laboratorio Taller: tarea con y desde las fotos-imágenes.

Tarea: Lectura “Pre-liminares”, *Escenarios Liminales*, Ileana Diéguez. Tarea creativa: Ver lo grabado (movimientos a partir de la foto de uno mismo en el pasado) en el espacio asignado, con los objetos: observar puntos de interés, con qué te quedarías. Con la otra imagen-foto-momento histórico crea cinco movimientos, memorizarlos...con la escritura que generamos a partir de listas: personas, dudas, deudas: editar, tachar, re-escribir...Traer vestuario, ambiente sonoro...Para trabajar en Laboratorio-Taller, en el salón. Comienzo, desarrollo, final... buscar ejercicios para hacer en el salón. Lema: *Menos, es más*

Lectura IMPORTANTE-“Siete palabras sobre el teatro” de Anne Bogart.

<https://ovejasmuertas.wordpress.com/2017/10/08/siete-palabras-sobre-el-teatro-por-anne-bogart/>. Ver *El Público*, FGL, dirigido Por Profa Silvia Bofill, anotar que recursos de montaje les llamó la atención.

Viernes 10-Laboratorio Taller a partir del espacio temático: yo/colectivo. Discusión de ambas lecturas. Conceptos para trabajar liminalidad, teatralidad. Ver-discutir las siete palabras de Bogart.

Unidad 2: Metodologías de artistas (selección)

Tarea: Lecturas de “Aprendí a dar mucho con poco” de Joan Brossa; *primer acto: cuadernos de investigación teatral (No. 287, I/2001)* y “I- Contexto”; *Antes de Actuar* de Anne Bogart. Continúa trabajo creativo en los materiales que estamos trabajando en - Laboratorio Taller-detalles se dan en clase 10 de febrero. Tarea creativa a partir de texto de Cage, explicación en clase viernes 10 de febrero.

Ver “Nada que ver: composiciones escénicas sobre el yo” de Teresa Hernández

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

Viernes 17-Ver “A escala humana” <https://www.youtube.com/watch?v=UXWXf9iPPBo>. Pieza “Se vende” de La Ribot (buscando enlace). Laboratorio Taller a partir del espacio temático: yo/colectivo. Discusión lecturas, integración con la práctica. Discusión- *El Público*.

Tarea: Lecturas: *Cuerpos sobre blanco*; escritos de Jerome Bell y La Ribot- págs. 77 y 217 y *Clases Magistrales de Teatro Contemporáneo*, “Metodologías”, Bob Wilson. Continúa

trabajo creativo con los materiales que estamos trabajando en -Laboratorio Taller-detalles se dan en clase de viernes 17. Anota que pedazos de las lecturas te pueden servir para el proceso en Laboratorio Taller.

Viernes 24-Discusión lecturas. Laboratorio Taller. Explicar sobre presentación para el viernes 3 de marzo.

Tarea: Lecturas: “Space”, “Senses”, *Landscape of the now*, Kent De Spain y practica de sus materiales creativos, afinar y aplicar observaciones.

MARZO

Viernes 3- Discusión lecturas. Laboratorio Taller. **Presentación de lo producido en el espacio Laboratorio Taller a partir del espacio temático yo/colectivo. Valor 25 puntos.**

Tarea: Lectura; “Post producción. La cultura como escenarios: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo”, Nicolás Bourriaud. Adquirido de <http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo.pdf>.

Lectura: Liz Lerman’s Critical Response Process. (envío por email)

Ver y navegar por estos enlaces, anotar que les interesaría trabajar para aplicar concepto de *post producción*.

Enlaces de artistas: Pepe Álvarez <https://pepealvarez10.wixsite.com/pepealvarez>

Regalito: <https://amlatina.contemporaryand.com/es/editorial/awilda-sterling-duprey-undrawing-the-continent-blindfolded/>

nibia pastrana santiago-<https://www.nibiapastrana.com/whitney-biennial>

Teresa Hernández-<https://vimeo.com/teresanoinc>

Unidad 3: Post producción

Viernes 10-Discusión lectura y del viaje por la web... Ver “Esto no es una pieza de Viveca Vázquez” de Pepe Álvarez. Laboratorio Taller. Discusión-Actividades Culturales.

Tarea: Escoger una pieza de alguno de los artistas presentados. Estudiar sobre la misma, lo que se ha escrito, para hacer un ejercicio creativo a partir del concepto de *post producción*. Este ejercicio no debe durar más de 5 minutos y debe ser acompañado por una conversación sobre el proceso de trabajo. Valor 25 puntos. Detalles en clase.

Viernes 17- Laboratorio Taller. Ejercicio creativo a partir del concepto de *post producción*.

Tarea: Continuar elaborando el ejercicio de *post producción* a partir de práctica y lecturas.

Viernes 24-Presentación ejercicio de *post producción*. Valor 25 puntos.

Explicar tarea de la próxima unidad-gesto performativo y ensayo escrito.

Unidad 4: Hacia un gesto performativo propio

Tarea: Decidir una temática que les interesa trabajar o sostener lo que han trabajado. Buscar fuentes para apoyar la investigación en el proceso de creación. Fuentes 1-escritos (ensayos investigativos, filosóficos, críticos...); 2-fílmicos (documentales, cine); 3-visuales (fotografía, videos, video arte); 4-artes plásticas-objetuales (pintura, escultura, grabados...); 5-arte vivo (danza, performances teatro). De cada grupo de fuente escoger dos o tres medios. Leer, investigar, organizar, seleccionar. Redactar a manera de bosquejo las razones de la selección, y la temática escogida. Cada estudiante tendrá media hora entre exposición y *feedback*.

Viernes 31-Presentación de propuesta para discusión- 10 puntos (la puntuación total de este **proyecto final-gesto performativo propio** son **50 puntos**: primeros 10 puntos, presentación de propuesta, segundos 10, progreso en los ensayos, terceros 20 puntos presentación, últimos 10 puntos ensayo escrito-reflexión del proceso integrando las lecturas de clase y demás discusiones.)

Tarea: Desarrollo a partir de las fuentes escogidas. Leer, ver, analizar, las fuentes escogidas para su investigación y creación del gesto performativo. Deben usar el salón para trabajar el viernes 14, grabarse, acompañarse, darse críticas, elaborar, deben compartir el tiempo: media hora cada estudiante... Para presentar el 21 de abril.

ABRIL

Del 6 al 8-RECESO DE SEMANA SANTA

Viernes 7-No hay clases-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN SUS CASAS

Viernes 14- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN el salón se dividen el tiempo para usarlo

Del 13 al 26 de abril-PERODO DE NOTAS-MIDTERM

Viernes 21-Presentación de lo que tienen de su gesto creativo-segundos 10 puntos, ya acumularon 20 de la totalidad-50 puntos.

Tarea: Practica de sus gestos performativo.

Viernes 28-Laboratorio Taller-Producción de los gestos performativos.

Tarea: Practica de sus gestos performativos

MAYO

Viernes 5-Ensayos finales

Tarea: Practica de sus gestos performativos

Viernes 12-Ensayos finales

Tarea: Practica de sus gestos performativos

MARTES 16 Último día de clases

Viernes 19-Presentación Final-gesto performativo propio. Entrega del ensayo escrito (20 puntos el gesto performativo y 10 puntos el ensayo más los 20 acumulados dan el total de 50)

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- Diéguez, Ileana (2007). “Pre-liminares”, *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-Dubatti Jorge-coordinador de edición (2001). *Clases Magistrales del Teatro Contemporáneo*, Festival de Teatro de Buenos Aires. Argentina: ATUEL.
- 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- Sánchez José Antonio, Conde-Salazar Jaime (2003). “Cuerpos sobre Blanco” Colección Caleidoscopio. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2003.
- 11-Serna Julián, Gómez Nicolás, González Felipe (2010). *Elemental: vida y obra de María Teresa Hincapié*. Colombia :Laguna Libros.
- 12-Taylor, D.& Fuentes, M. (Comp.), (2011). “Introducción: Performance, teoría y práctica”, Diana Taylor. *Estudios Avanzados de Performance*. México: Fondo De Cultura Económica.
- 13-Tufnell, M. & Crickmay, C., (2006). *Body, Space, Image*. Gran Bretaña: Dance Books.
- 14- *Voces del Teatro:encuentro con 10 directores y coloquios*. (2002). VIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
- 15 .Varley, Julia. (2008). *Piedras de Agua*. Perú: Grupo Cultural Yuyachkani; Editorial San Marcos. (Páginas de la 47 a la 65).

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: 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 al menos tres características sobre como el autor describe “lo contemporáneo”. (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, en 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 seleccionó. 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 Núñez-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. Porqué 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 Gauth** 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 Gauth. 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: (Se envían lecturas por email)

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 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 estéril 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”. Le artista explora las sincronizaciones entre el espacio físico personal, el espacio mental, las poéticas de “la cuerpo” 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: Posibles narrativas de los material sensibles acumulados:el propio gesto performático.

Encuentro Presencial. Trabajo Práctico... Presentación de la tarea sobre la exhibición [...]ENTREFORMAS.

Tarea: Lectura y ver video: (Se envían lecturas por email)

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.

<https://hemisphericinstitute.org/en/hidvl-collections/item/2685-hernandez-courage.html>

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/hidvl-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 (2006-07)
- “Desate”-un performance de Pó Rodill (2020)
- “Coraje II” de Teresa Hernández (2012-14)
- “La Mamutcandungo” versión unipersonal de Pepe Álvarez (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- Diéguez, Ileana (2007). “Pre-liminares”, *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, Julia. (2008). *Piedras de Agua*. Perú: Grupo Cultural Yuyachkani; Editorial San Marcos. (Páginas de la 47 a la 65).