

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

Apreciación del Teatro

TEAT 3025

Profa. Sylvia Bofill Calero

Primer semestre 2023-2024
3 créditos/3 horas semanales
Horas de oficina por acuerdo (JANER 309 MJ 2-350 x89575)
sylvia.bofill@upr.edu

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Introducción al estudio de los elementos del teatro, su historia y de su puesta en escena, con el propósito de crear un espectador informado y capaz de emitir juicios sobre una presentación teatral o texto dramático.

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Conocer los elementos esenciales del teatro: el actor, el espectador, el espacio, el texto y los diversos lenguajes del espectáculo; y entender cómo se manifiestan a través de la historia, la teoría, la literatura dramática y la práctica teatral.
- Leer, discutir y analizar diferentes obras dramáticas de los periodos estudiados.
- Ver diferentes eventos/vídeos teatrales y escribir reflexiones sobre los mismos.
- Desarrollar el análisis crítico, tanto del material estudiado en clase como las obras de teatro u eventos asignados durante el semestre.
- Crear y representar un trabajo teatral 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 diferentes obras y de performances.
- Observación y análisis de vídeos de montajes teatrales y de *performances*.

- Redacción de reseñas-reflexiones teatrales.
- Representación de un trabajo teórico-teatral.

OBRAS ASIGNADAS:

horarios y fechas pueden variar (pueden asignarse otras obras u eventos durante el semestre)

** horarios y fechas pueden estar sujetos a cambio; otras obras se pueden asignar dependiendo de la necesidad del curso. La lista de las obras asignadas estarán por Moodle en la sección de obras asignadas.*

CALENDARIO TENTATIVO (sujeto a cambios)

[L 21-agosto]	<p><i>*Discusión de sílabo</i> Qué es el teatro? ¿Cómo definimos la teatralidad/semiótica teatral? TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook</p>
[W 23]	<p>¿Qué es el teatro? ¿Cómo definimos la teatralidad/semiótica teatral? TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook</p>
[L 28]	<p>TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook *El actor/actriz: construcción de un personaje *El cuerpo y entrenamiento de un actor/actriz *El tiempo escénico/ “la alfombra”</p> <p>TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook</p>
[W 30]	<p>*¿Por qué no hay nada neutro en el espacio escénico? *¿Qué es forma? <i>Forma=contenido</i>, la forma escénica es efímera y mortal; ruptura constante con la forma y tradición</p> <p>TEXTO: <i>La puerta abierta</i>, Peter Brook</p>
[L 4 de sept]	FERIADO
[W 6]	Continuación Peter Brook
[L 11]	<p>*Introducción al espacio teatral (el teatro proscenio, arena, caja negra “black box”, el espacio alternativo) y los diseñadores (escenografía, luz, sonido, vestuario)</p>

	<p>TEXTOS: <i>Theatrical Space and Production Design</i> (Cap. 11) de Brockett, <i>Theatrical Space and Production Design</i> (Cap. 11) Brockett, *Continuación de introducción al espacio teatral (el teatro prosenio, arena, caja negra, el espacio alternativo), el director y los diseñadores (escenografía, luz, sonido, vestuario)</p>
[W 13]	<p><i>Theatrical Space and Production Design</i> (Cap. 11) Brockett, *Continuación de introducción al espacio teatral (el teatro prosenio, arena, caja negra, el espacio alternativo), el director y los diseñadores (escenografía, luz, sonido, vestuario) preguntas asignadas</p>
[L 18]	Continuación de TS
[W 20]	<p>El diálogo entre el archivo y el repertorio en la era contemporánea; el ritual y el performance</p> <p>TEXTOS: <i>El archivo y el repertorio</i> de Diana Taylor, <i>Génesis del elemento teatral</i> de César Oliva (Cap.1.)</p>
[L 25]	Discusión archivo y repertorio
W 27	Discusión archivo y repertorio
L 2 Oct	<p>*¿Cómo se escribe una reseña teatral? *Vídeo-obra por anunciar TEXTOS: <i>Theatre Criticism</i> de Irving Wardle <i>Cuestionario</i> de Patrice Pavice.</p>
[W 4 de oct]	Discusión de reseña-reflexión teatral
[L 9 de oct]	FERIADO
[W 11 de oct]	Discusión de reseña-reflexión teatral
[L 16]	EXAMEN

[W 18]	<p>El performance: el cuerpo como universo simbólico</p> <p>TEXTOS: <i>*En defensa del arte del performance</i> de Guillermo Gómez Peña <i>*Performance, teoría y práctica</i> de Diana Taylor</p> <p>*Vídeos de performance: Marina Abramovic, La Ribot, Yoko Ono, Mickey Negrón, Freddie Mercado, Po Rodil</p> <p>Discusión ritual y performance</p>
[L 23 de]	Discusión ritual y performance
W 25	Discusión ritual y performance
[L 30]	<p>La tragedia griega: el anfiteatro griego, las grandes dionisiacas, el coro, el héroe trágico</p> <p>*preguntas asignadas</p> <p>*TEXTOS: • <i>El teatro en Grecia</i> de César Oliva (Cap. 2.) • <i>La poética</i> de Aristóteles *<i>Antígona</i> de Sófocles Discusión Griegos</p>
[W 1 de nov]	Discusión Griegos
[L 6 de nov]	Discusión Griegos
[W 8 de nov]	<p>Beckett *El teatro del absurdo. Hamm, ¿un pastiche/collage héroe postmoderno? TEXTO: <i>Fin de partida (Endgame)</i> de Samuel Beckett Discusión BECKETT</p>
[L 13 de nov]	Discusión de Beckett
W 15-de nov	Discusión de Beckett
[L20 de nov]	FERIADO
[W 22 de nov]	<p>El rol del directorx *directorx: ¿autorx? ¿auteur? TEXTOS: *<i>The Director</i> (Chapter 12, Brockett)</p>

	*: obra
[L 27 de nov]	Acción de Gracias
[W 29 de nov]	Continuación de discusión de *directorx: ¿autorx? ¿auteur? (¿el teatro virtual?) *obra
[W 6 de dic]	Continuación de discusión de *directorx: ¿autorx? ¿auteur? (¿el teatro virtual?) *obra
*J7 de dic Corre como lunes	

NORMAS GENERALES

- Este es un curso presencial; la asistencia es compulsoria. En caso de emergencia el curso se ofrecerá en línea y 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 bajan 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.

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.

Criterios y métodos de evaluación:

Asistencia a clase	15%
Reseñas y reflexiones, asignaciones para entregar, asistencia a obras u eventos teatro asignados	30%
Examen parcial	30%
Trabajo teatral (Gesto teatral-teórico/presencial/*virtual)	25%

*el gesto teatral será virtual si el curso se dicta en modalidad a distancia

Sistema de calificación: A-F

• Los materiales/textos que se utilizarán durante el semestre estarán a la disposición de lxs estudiantes en la página de internet del **Seminario José Emilio González en Reserva y en MOODLE**. <https://smjegupr.net/newsite/>

Bibliografía/referencias

Badillo, Pedro, E. **El Teatro Griego** (2002). San Juan: Editorial de la Universidad de PR.

Barranger, Milly S. (1995). **Theater: A Way of Seeing**. Chapel Hill: Wadsworth Publishing.

Beckett, Samuel. (2006) **Teatro Reunido**. Barcelona: Tusquets Editores.

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

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.

Goldberg, Roselee. (2011) **Performance Art : from Futurism to present**.
UK: Thames and Hudson.

Oliva, C. Y Torres Monreal, F. (1980). **Historia básica del arte escénico**. Madrid:
Ediciones Cátedra, S.A.

Pavice, Patrice. **Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología**.(1998).
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

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

Wardle, Irving. **Theatre Criticism**. (1992). 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.

Internet:

Gómez Peña

<https://www.youtube.com/watch?v=0oEQFDOXHrc>

La ribot

<https://www.youtube.com/watch?v=0jruElNdVaQ>

Freddie Mercado

<https://www.youtube.com/watch?v=Mrmgk7RCF2k>

Mickey Negrón

<https://youtu.be/6ZGOkL67z8s>

Yoko Ono

<https://www.youtube.com/watch?v=lYJ3dPwa2tl>