

Carla I. Godreau
801-98-3221

Propuesta de Estudios Individualizados

Estudios Individualizados en: Teoría y Práctica del Teatro y la Danza Experimentales

I. Descripción del programa de estudios

A través del programa de estudios que propongo, me gustaría formarme en las disciplinas del teatro y la danza, abarcando aspectos tanto teóricos como prácticos, que se concentren en el estudio de la vertiente experimental de estas dos artes escénicas. Pretendo combinar los cursos disponibles en la Facultad de Humanidades y los cursos disponibles en el Instituto de Estudios Teatrales de la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, a través de un año de intercambio, que ofrezcan contenidos orientados hacia el estudio de esa corriente, en específico, en el teatro y en la danza. Aprovecharé, en especial, los valiosísimos recursos que son en estas áreas las profesoras Rosa Luisa Márquez y Viveca Vázquez del Departamento de Drama de la Facultad, así como el enfoque mayormente teórico del Instituto de Estudios teatrales de París III.

II. Motivos y objetivos del programa

El Programa de Estudios Individualizados me ofrece la oportunidad de completar un bachillerato especializado en dos disciplinas que se han complementado durante toda su existencia y hoy, más que nunca, se relacionan muy íntimamente. El teatro y la danza han ido invadiendo sus territorios mutuamente a lo largo de su historia, enriqueciéndose mutuamente, sin perder nunca sus particularidades e idiosincrasias ni su desarrollo autónomo, e, incluso, distanciándose claramente a veces. Por esta razón, ha sido posible, tanto el surgimiento de híbridos como la danza-teatro y el

20/junio/05 JCS

1042047

midsrs

Yuyashkani y con el Grupo Malayerba de Ecuador. Gracias a estas experiencias, me interesé verdaderamente en el teatro experimental y en el trabajo colectivo, que caracteriza el trabajo de estos maestros. Por otro lado, no fue hasta mi último año de estudios secundarios que comencé a interesarme formalmente por la danza. A pesar de haber tomado cursos de jazz cuando pequeña y de movimiento corporal en mi escuela secundaria, fue en ese momento que tuve la oportunidad de tomar el seminario de ballet experimental *Hincapié*, de la profesora Petra Bravo y talleres de improvisación en danza con los profesores María de Azúa y Eduardo Alegría y me pude involucrar formalmente en un entrenamiento dancístico experimental.

El teatro, con el cuerpo como su instrumento, puede nutrirse del vocabulario del lenguaje corporal, recurso del que cada vez más echa mano. Asimismo, si bien la danza contemporánea se distanció en un principio de la representatividad y de la teatralidad, hemos visto cómo trabajos recientes incorporan el uso de la voz, textos, vestuarios teatrales y hasta escenas teatrales (como en el caso de varias coreografías de Viveca Vázquez, como *Kan't translate*, *Mamagiuela* y *Vieques no es un pescao*). Lowell Fiet, en su *El teatro puertorriqueño reimaginado*, por ejemplo, incluye en su recuento del teatro puertorriqueño a artistas que acercan las fronteras entre la danza y el teatro como Gilda Navarra, Teresa Hernández y Eduardo Alegría, que utilizan el lenguaje del cuerpo junto con personajes y textos teatrales en trabajos verdaderamente híbridos.² Teresa Hernández es un excelente ejemplo de una artista formada en ambas disciplinas por igual y capaz de emplearlas en su trabajo con igual precisión y destreza, posibilidad a la cual aspiramos con el programa de estudios que proponemos. Otros ejemplos de artistas de la danza-teatro lo son Javier Cardona, un ex Teatrero de Cayey, bailarín y actor puertorriqueño cuya doble formación se refleja en la naturaleza híbrida de sus espectáculos y Patricia Hernández, una chilena radicada en Vermont, cuyo trabajo con el Bread and Puppet evolucionó para convertirse en uno que incorpora la danza postmoderna de la cotidianidad a la sencillez lírica del trabajo "puppetiano" y a otras influencias étnicas y artísticas. En el trabajo de todos se refleja la profundidad de su formación en ambas artes. Para que el bachillerato posibilite un desarrollo artístico similar, es necesaria la especialización en

² Fiet, Lowell. *El teatro puertorriqueño reimaginado: notas críticas sobre la creación dramática y el performance*. San Juan: Ediciones Callejón. 2004.

cada una de las materias, en lugar de percibir el bachillerato como una formación en una de las disciplinas híbridas mencionadas al comienzo de esta sección.

De igual manera, la especialización en una corriente en específico de las disciplinas posibilita una mayor profundidad de estudio. A tono con mi interés en el momento histórico en el que vivimos, en todos sus aspectos –políticos, sociales, culturales, económicos y artísticos–, sigue siendo la corriente experimental la que más me interesa del desarrollo del teatro y de la danza, tanto por su vigencia, su complejidad y su riqueza, su relación crítica y su diálogo con nuestra situación social, cultural y política, así como por su constante movimiento. En Puerto Rico y en el resto de América Latina, el desarrollo del arte experimental en general ha sido muy próspero, dando espacio a tendencias verdaderamente innovadoras y frescas, que surgen de nuestra condición sociopolítica y geográfica, pero se insertan en el panorama vanguardista mundial, posibilitando de esta manera un arte rico y único, que mantiene diálogos tanto nacionales como internacionales, como es el caso del teatro y de la danza. En el caso de la danza, por ejemplo, el término experimental es uno característico del país, refiriéndose a una corriente que se ha desarrollado independientemente a la danza posmoderna norteamericana y que no se limita a denominarse cronológicamente (a llamarse *contemporánea*). En el caso del teatro, en nuestro continente, el afán de utilizar el teatro como una herramienta para idear (y ensayar) un mundo de más justicia social, ha llevado a los teatreros (y no teatreros) a trabajar a través de la creación colectiva, renunciando a la propiedad intelectual individual y buscando crear mini sociedades ideales de creación. Asimismo, teóricos como Augusto Boal han buscado formas de utilizar el teatro como alternativa terapéutica y de solución de problemas sociales, un importantísimo acercamiento revolucionario, apoyado por toda una estructura teórica y metodológica muy efectiva aplicada hoy día en el mundo entero.

El arte del que somos testigos y partícipes hoy día aquí y en el mundo es producto, evidentemente, de una evolución a lo largo del siglo y que comienza con el movimiento dadaísta y surrealista que repercute hasta nuestros días. En dicha historia se destacan figuras revolucionarias como Bertolt Brecht y Antonin Artaud en el teatro y Meri Wiegman, Pina Baush, Martha Graham y Merce Cunningham en la danza. La historia y los orígenes del experimentalismo, así como los fundamentos teóricos, ideológicos y contextuales del arte que ha dado pie al que conocemos hoy,

son una base esencial para el desarrollo de técnicas de ejecución y de una creatividad informada y conciente.

El contenido teórico y práctico de este bachillerato proveerá las bases necesarias para este fin, para continuar estudios graduados en artes escénicas y para la eventual inserción en el mundo artístico puertorriqueño e internacional. Ofrece la posibilidad de combinar ambas disciplinas, así como de realizar proyectos en cada una de ellas por separado, como lo hacen los artistas mencionados. Por otro lado, la base teórica del currículo combinada con la experiencia práctica puede servir de apoyo para una labor crítica y de documentación responsable de estas artes, como la que desempeña el profesor Lowell Fiet, tan falta de exponentes en nuestro país. El teatro y la danza experimentales en Puerto Rico gozan de una calidad y de un desarrollo importantes, y, a pesar de las dificultades institucionales y económicas que enfrenta (lo que, irónicamente, si bien dificulta la posibilidad de que sus exponentes se sustenten exclusivamente de su trabajo, alimenta su calidad *experimental*) me ilusiona la posibilidad de ingresar a la actividad profesional y a la comunidad artística que le da vida.

III. Currículo

Electivas Dirigidas de la Facultad de Humanidades (24 créditos)

FILO 4266	Introducción a la Fenomenología	(3 cdts.)
FILO 4217	Metáfora y Pensamiento	(3 cdts.)
HIST 3211	Historia Hispanoamericana	(3 cdts.)
HIST 3205	Problemas del Mundo Contemporáneo	(3 cdts.)
INGL 3175	Redacción de Poesía lengua extranjera	(3 cdts.)
FRAN 3031	Francés Intensivo I	(3 cdts.)
FRAN 3032	Francés Intensivo II	(3 cdts.)
FRAN 3035	Francés para especialistas	(3 cdts.)

Área de Énfasis (18 créditos)

TEAT 3181	Taller de Teatro Experimental I	(3 cdts.)
TEAT 3182	Taller de Teatro Experimental II	(3 cdts.)
TEAT 4125	Teatro de Vanguardia (1967-1977) (París III)	(3 cdts.)
TEAT 3301	Danza Contemporánea para Actores I	(2 cdts.)
TEAT 3302	Danza Contemporánea para Actores II	(2 cdts.)
DANZ 3302	Taller de Danza Experimental	(2 cdts.)
DANZ 4007	Evolución y Desarrollo de la Danza	(3 cdts.)

Electivas Libres (12 créditos)

DANZ 3000	Danza Contemporánea: acercamiento teórico y práctico (París III)	(3 cdts.)
ESIN 4125	Estudio Independiente: La Creación Colectiva en Latinoamérica	(3 cdts.)
ARTE 3905	Historia y Teoría del Performance	(3 cdts.)
ARTE 3906	Arte Político del siglo XX	(3 cdts.)

Cursos Adicionales

DANZ 4018	Taller de Creación Coreográfica (París III)	(6 cdts.)
TEAT 3011	Actuación I	(3 cdts.)
TEAT 3012	Actuación II	(3 cdts.)
TEAT 4081	Teatro Rodante I	(3 cdts.)
TEAT 4082	Teatro Rodante II	(3 cdts.)
ESHI 6811*	Teatro Hispanoamericano I	(3 cdts.)
ESHI 6812*	Teatro Hispanoamericano II	(3 cdts.)
DANZ 3036	Expresión Corporal (París III)	(6 cdts.)

*cursos graduados

IV. Justificación de los cursos del currículo

Los cursos que comprenden el cuerpo de esta concentración están dirigidos a desarrollar destrezas tanto teóricas como prácticas en teatro y danza. El currículo incluye tanto cursos especializados en teoría o práctica de las disciplinas, como cursos que combinan enfoques teóricos y prácticos, así como cursos que abordan ambas disciplinas en su carácter complementario y fronterizo. A continuación, una descripción de los cursos del área de énfasis y de las electivas dirigidas para hacer constar dichos acercamientos y cómo contribuyen a la creación de un bachillerato lo más completo posible en las áreas y el enfoque que me interesa.

Área de Énfasis

teoría y práctica: teatro

TEAT 3181-3182 *Taller de Teatro Experimental I y II*

El Taller de Teatro Experimental de la profesora Rosa Luisa Márquez, una de las artistas puertorriqueña más experimentadas en esta área, se dedica a un tema específico cada año que se ofrece. Durante el año 1998-99, el curso trata sobre la figura de Bertolt Brecht, dramaturgo, director y teórico alemán, creador de una revolución teórica que afectó en su totalidad el teatro, el cine y las artes escénicas del siglo hasta nuestros días. El curso incluye una parte teórica investigativa y analítica de las teorías brechtianas, de su trabajo y su trayectoria, así como una

aplicación práctica a través del montaje de varios de sus textos o de fragmentos para la creación de un *collage* como presentación final.

teoría: teatro

TEAT 4125 *Teatro de vanguardia (1967-1977: Diez años que sacudieron el teatro (París III))*

Este curso abarca la historia teatral de esta década, que, como dice la descripción del curso redactada por la profesora Évelyne Ertel, es “fundamental en la historia del teatro contemporáneo, tanto francés como mundial, por la revolución y renovación, tanto formal como práctica, que provocó”³. Es un curso de teoría e historia del teatro experimental que considero central en el currículo. Se estudia el trabajo teatral de vanguardia en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante estos años. Por ser un curso de la Universidad de París, ha sido convalidado por el curso de *Teatro de Vanguardia* del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

práctica: teatro y danza

TEAT 3301-3302 *Danza Contemporánea para Actores I y II*

El curso de Danza Contemporánea de la profesora Viveca Vázquez está orientado hacia la creación y el desarrollo de la conciencia física promovida por la corriente de la danza posmoderna, que combina elementos de la yoga, de la técnica de Alexander, así como ejercicios de los ejecutantes de esta técnica contemporánea. Parte de la premisa de que la conciencia necesaria para bailar y la utilización del cuerpo de manera conciente son necesarias para cualquier actividad física escénica o cotidiana (de la misma manera que la actividad cotidiana dotada de este tipo conciencia puede formar parte legítima de la danza). Intenta educar al actor desde su cuerpo como instrumento de trabajo, independientemente de su tendencia artística, y ayuda al estudio del movimiento en sí mismo y su lógica (corporal), instrumento esencial en la creación de sentido con el cuerpo, así como en el desarrollo de la precisión y presencia escénicas y de la conciencia corporal y espacial, tan necesarias en el escenario.

práctica: danza

DANZ 3302 *Taller de Danza Experimental*

El Taller de Danza Experimental (tercer semestre de los cursos de danza contemporánea de la profesora Vázquez) es un curso especializado que profundiza en el estudio técnico de la danza experimental.

³ Tomado del Catálogo de Cursos del Instituto de Estudios Teatrales de la Universidad de París III.

teoría: danza

DANZ 4037 *Evolución y Desarrollo de la Danza*

Este curso constituye un recorrido por la historia de la danza en el mundo, desde sus orígenes ritualísticos hasta nuestros días. La profesora Susan Homar es una referencia en el país en cuanto a teoría y crítica de la danza se refiere. Su curso analiza de forma exhaustiva el desarrollo gradual de las diferentes técnicas y filosofías detrás de las mismas, trazando la evolución de este arte a través de los siglos hasta la compleja actualidad, en una vista a lo que la profesora llama el *ecosistema de la danza*. Este curso amplía el conocimiento teórico, histórico y contextual necesario para comprender el desarrollo de la vertiente experimental en la danza.

Electivas Libres

DANZ 3000 *Danza Contemporánea: acercamiento teórico y práctico* (Paris III)

Este curso combina la teoría, la práctica y la crítica, ofreciendo tres horas de contacto a la semana en las que se discutirá la historia de la danza contemporánea a través de textos y vídeos, tres clases magistrales introductorias con los coreógrafos internacionales programados para presentarse en la temporada del Teatro de la Cité Internationale, y la asistencia a sus presentaciones en ese teatro como parte del curso. La combinación de estas tres áreas de estudio constituye la médula de este bachillerato, por lo que este curso es central para el currículo. Por ser un curso de la Universidad de París III y no tener un equivalente convalidable en la Universidad de Puerto Rico, debe incluirse, sin embargo, como curso electivo.

ESIN 4125 *Estudio Independiente: La Creación Colectiva en Latinoamérica*

Este curso especial diseñado por la profesora Rosa Luisa Márquez y por mí pretende ser una visita guiada al mundo de la creación colectiva en Latinoamérica, partiendo desde el trasfondo teórico que cimentó el surgimiento de esta forma de creación artística teatral en el continente – teóricos y maestros teatreros como Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Julian Beck, Jerri Grotowski, Eugenio Barba y Peter Brook, que influenciaron filosófica, teórica o directamente a grupos latinoamericanos de creación colectiva– y, por ende, un estudio de los orígenes ideológicos teatrales de esta forma de trabajo. Así, a través del análisis de la naturaleza de este tipo de trabajo y su surgimiento a partir de una necesidad histórico cultural que se inserta en la realidad socio-política latinoamericana de las décadas del 60 y 70 en adelante, se estudiará a fondo (tanto como el

tiempo nos lo permita) el trabajo de grupos latinoamericanos, a saber, el Grupo Cultural Yuyashkani de Perú, el Grupo Malayerba del Ecuador, el Bread and Puppet Theater, que ha tenido un contacto directo y un intercambio constante con Latinoamérica, el Teatro Experimental de Cali, el grupo La Candelaria de Colombia, el MECATE de Nicaragua... El teatro de creación colectiva en Latinoamérica es una de las expresiones más particulares y valiosas de nuestro continente, producto de nuestra realidad social y cultural y constituye uno de los fenómenos más significativos y productivos del teatro experimental, cobrando auge durante los años 70 y 80 y manteniéndose como método de trabajo para muchos artistas, basándose en la premisa de una solución posible para la creación de pequeños núcleos de justicia social y utopía desde el arte.

ARTE 3905 *Historia y Teoría del Performance*

El arte plástico del performance ha influenciado grandemente las artes escénicas experimentales. Por la naturaleza fronteriza de este género, el intraducible término se ha llegado a utilizar indiscriminadamente para referirse a cualquier acto artístico corporal en vivo, como lo son, por ejemplo, la danza y el teatro. Este curso, sin embargo, define y analiza el género, investigando sus orígenes desde los movimientos dadaístas y surrealistas de principios de siglo, pasando por el *teatro de la crueldad* de Antonin Artaud (que repercutió en el trabajo de teatreros como Julian Beck y su *Living Theater*), hasta las tendencias vanguardistas de John Cage y Merce Cunningham en la música y en la danza y su experimentación con el azar, la cotidianidad y la improvisación, así como el surgimiento en las artes plásticas del *body art* y las instalaciones. Así, se estudia el trabajo de artistas performeros de Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y Puerto Rico, desde su surgimiento en los años 60 hasta nuestros días. Este género, constituye una vertiente artística que combina las artes plásticas, el teatro y la danza en sus orígenes, para dar vida a una expresión verdaderamente radical y contestataria, valiosísima en el ámbito de las artes experimentales escénicas y plásticas. El conocimiento teórico detrás de sus premisas enriquece la preparación del estudiante de las artes contemporáneas experimentales.

ARTE 3906 *Arte Político del siglo XX*

Si bien es cierto que no porque sea político significa necesariamente que es experimental, la realidad es que mucho del arte experimental, tanto plástico, como conceptual, como escénico, se crea a partir de una ideología política o como crítica a alguna situación política o social. Muchos de los más innovadores e importantes experimentos en el arte se deben al impulso de algún ideal o

filosofía política que los inspiró. De hecho, hay quienes afirman que, en el contexto del mundo actual, “todo arte es ideológico y [...] es usado políticamente, consciente o inconscientemente”.⁴ Este curso trata sobre el arte del siglo veinte que se identificó abiertamente con ideologías políticas. Cubre desde el arte de regímenes totalitarios (de derecha e izquierda) hasta el arte más radical estadounidense y europeo, así como el arte oriental. El curso abarca todas las artes, incluyendo, por ejemplo, el teatro brechtiano, por lo que aporta en contenido y teoría a nuestra especialidad, además de al contexto y trasfondo general.

Cursos Adicionales

TEAT 4081 y 4082 *Teatro Rodante I y II*

El Teatro Rodante de la profesora Rosa Luisa Márquez es el más grande laboratorio práctico de teatro experimental en la Universidad. El montaje de un texto experimental se trabaja con técnicas de creación colectiva, así como de transformación de objetos y de espacio, y la combinación de todas las artes –música, danza, arte plástica, diseño...–, una de las instancias más ricas (y enriquecedoras) de la creación teatral contemporánea y experimental del país.

TEAT 3011 y 3012 *Actuación I y II*

El curso de Actuación I y II es un curso básico y esencial para cualquier estudiante de teatro con un enfoque práctico. En él se explora la técnica stanislavskiana, así como diferentes destrezas actorales, incluyendo el desarrollo de una técnica propia y de una conciencia corporal, espacial, emotiva y de entrenamiento necesarias para el desarrollo de las destrezas necesarias para el trabajo actoral de calidad.

ESHI 6811 y 6812 *Teatro Hispanoamericano I y II*

El curso de Teatro Hispanoamericano del Departamento de Estudios Hispánicos constituye un acercamiento al teatro desde el texto, explorando la vertiente literaria de esta disciplina. El curso abarca textos desde los primeros rescatados de la América precolombina hasta los textos contemporáneos latinoamericanos. Con este curso se puede apreciar la evolución del teatro en nuestro continente, y contextualizar en un marco histórico del teatro el surgimiento de textos de creación colectiva y otros trabajos experimentales.

⁴ Guasch, Ana María. *El arte último del siglo XX*. Madrid: Alianza. 2000. Guasch cita a L. R. Lippard en p. 479.

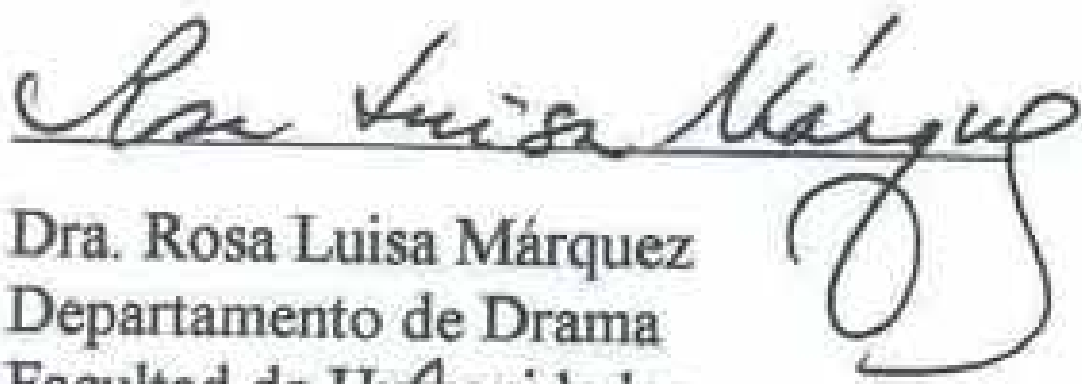
DANZ 4018 *Taller de Creación Coreográfica* (Universidad de París III)

Este curso me dará la oportunidad de experimentar personalmente el proceso de creación de la danza contemporánea. El curso incluye una base técnica basada en conocidas técnicas de danza moderna y contemporánea y un espacio de creación coreográfico dirigido a través de consignas y de ejercicios de lógica corporal. Al final del año, habrá una presentación de los trabajos para el público general. El taller es invitado regularmente a participar en muestras de danza universitarias y en sesiones abiertas y espectáculos de improvisación junto a otros recintos.

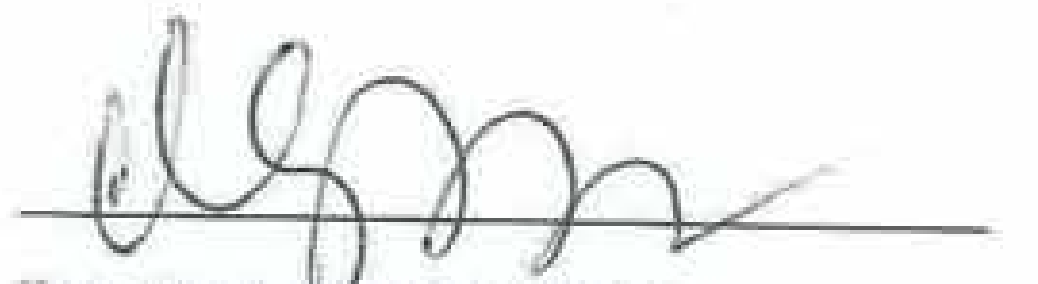
DANZ 3036 *Expresión Corporal* (Universidad de París III)

El desarrollo de la expresión corporal es una base para la ejecución de las artes corporales que son el teatro y la danza. Este curso introductorio general parte de la utilización de la improvisación para encontrar el propio movimiento corporal que permite la expresión. Se trabajan ejercicios individuales, grupales y en parejas, una discusión reflexiva sobre el proceso de expresión corporal y el resultado de los ejercicios, ejercicios de conscientización corporal, y un estudio ilustrativo sobre anatomía básica.

Firmas

Dra. Rosa Luisa Márquez
Departamento de Drama
Facultad de Humanidades

Dra. Susan Homar
Departamento de Literatura Comparada
Facultad de Humanidades

Dra. Melané Pérez Ortiz
Directora Interina
Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios

Dra. Sofia Cardona
Consejera Académica
Bachillerato de Estudios Interdisciplinarios

SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO
JOSE EMILIO GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS