

PRONTUARIO

TÍTULO:	Teoría y crítica teatral
CODIFICACIÓN:	TEA 325
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Análisis de las diferentes teorías teatrales sobre representación, estudios culturales y estudios de *performance* aplicadas a diferentes representaciones teatrales y no convencionales contemporáneas. El estudiante tendrá la oportunidad de analizar diferentes montajes a través de un acercamiento teórico enfocado en el cuerpo, el contenido, el espacio teatral, las decisiones estéticas, las comunidades implicadas y las representaciones de identidad, todo dentro de un contexto histórico, social, político y económico específico. El estudiante deberá analizar cómo diferentes representaciones teatrales transmiten conocimiento sobre las identidades y sus relaciones de poder: raza, género, preferencias sexuales y clases sociales.

JUSTIFICACIÓN

Este curso de teoría y crítica teatral expande el conocimiento del estudiante sobre las maneras en que puede acercarse a estudiar las representaciones teatrales. El curso le da al estudiante las herramientas para poder estudiar los efectos sociales de diferentes tipos de representaciones teatrales contemporáneas. Estos acercamientos teóricos también le ayudan al estudiante a reconocer los efectos sociales que podrían tener sus trabajos creativos y el impacto que podrían tener en sus comunidades.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Sentido ético y justicia social**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Demostrar conocimiento sobre los estudios del comportamiento humano, estudios de *performance* y estudios culturales.
2. Reflexionar sobre el trabajo teatral o espectáculo de cualquier tipo.
3. Desarrollar un trabajo de escritura crítica teatral, ya sea para prensa, blogs culturales o para artículos académicos.
4. Asumir una posición crítica, tanto sobre trabajos teatrales tradicionales como en espacios alternos o en formatos diversos.
5. Demostrar conocimiento sobre las teorías de representación, cómo se construyen identidades y cómo éstas perpetúan relaciones de poder.

CONTENIDO

- I. Marco teórico
 - A. Introducción a los conceptos de representación
 - B. Estudios de los principales exponentes teóricos de la deconstrucción
 - C. Estudios de la modernidad y la posmodernidad
 - D. Análisis de los estudios de *performance* y el entendimiento del comportamiento humano
 - E. Análisis de rituales y otras manifestaciones comunas y sus maneras sus conductas en los momentos de crisis de su comunidad
 - F. Análisis de las mayores contribuciones sobre teorías del *performance* en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo
 - G. Presentación de videos y estudio sobre las diferentes manifestaciones artísticas teatrales
- II. Ejercicios prácticos de investigación teatral
 - A. Acercamiento a diferentes manifestaciones culturales de la historia moderna en Puerto Rico
 - B. Se realizan un estudio de las diferentes manifestaciones teatrales y del *performance*
 - C. Se aplican las teorías de teatro y performance a las diferentes representaciones estudiadas
- III. Preparación de trabajos finales y presentaciones
 - A. Reflexión sobre presentaciones finales
 - B. Informes en clase sobre el desarrollo de la presentación
 - C. Trabajo de investigación final escrito sobre un evento cultural teatral en Puerto Rico, aplicando al menos una de las teorías estudiadas

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Análisis de lecturas
 - Investigaciones en grupo e individuales
 - Asistir a diferentes manifestaciones culturales
- Reflexiones de manifestación cultural contemporánea

EVALUACIÓN

Composiciones	25%
Participación	25%
Trabajos parciales	25%
Trabajo o examen (final)	<u>25%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Allain, P. & Harvie, J. (2006). *The Routledge companion to theatre and performance*.
Routledge.

Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.

Berenguer, A. (1991). *Teoría y crítica del teatro: estudios sobre la teoría y crítica
teatral*. Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares.

Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay in
phenomenology and feminist theory. *Theatre Journal*, 40, 519-531.

Carson, M. (1993). *Theories of the theatre, a historical and critical survey: From the
Greeks to the present. Expanded edition*. Cornell University Press.

Carson, M. (2004). *Performance: A critical introduction*. Routledge.

Counsell, C. (2001). *Performance analysis: An introductory coursebook*. Routledge.

De Certeau, M. (1984). *The practice of everyday life*. University California Press.

- Derrida, J. (1978). *Writing and difference*. University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1984). Of other spaces: Utopias and heterotopias. *Architecture /Mouvement/ Continuité*, 5, 46-49.
- García Canclini, N. (2001). *Hybrid cultures: Strategies for entering and leaving modernity* University of Minnesota Press.
- Gómez-Peña, G. (1993). *The couple in the cage*. Video. <https://vimeo.com/79363320>.
- Grosz, E. (1990). *The Body of Signification*. In J. Fletcher & A. Benjamin (Ed.), *Abjection, melancholia and love: The work of Julia Kristeva* (pp. 80-104). Routledge.
- Hall, S. (2003). *Representation: Cultural representation and signifying practices*. Sage Publications.
- Haney-Lopez, I. F. (1994). The social construction of race: Some observations on illusion, fabrication, and choice. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, 29, 1-62.
- Hooks, B. (2014). *Choosing the margin as a space of radical openness. Yearnings: race, gender and cultural politics*. Routledge.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, the cultural logic of Late Capitalism*. Durham. Duke University Press.
- Rivas, C. (2013). *Artículos de teoría y crítica teatral*. Rústica.
- Schechner, R. (2006). *Performance studies: An introduction*. Routledge.
- Shepherd, S. & Wallis, M. (2004). *Drama/Theatre/Performance*. Routledge.
- Taylor, D. (2003). *The archive and the repertoire: Performing cultural memory in the Americas*. Durham. Duke University Press.

Turner, V. (1988). *The anthropology of performance*. PAJ Publications.

Turner, V. (1974). Liminal to liminoid, in play, flow, and ritual: An essay in comparative symbology. *Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies*, 60, 53-92.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022