

PRONTUARIO

TÍTULO:	Historia de las artes en Puerto Rico
CODIFICACIÓN:	ART 210
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

El curso Historia de las Artes presenta una mirada panorámica a diversas disciplinas artísticas en el contexto del Puerto Rico contemporáneo. El curso está dirigido a estudiantes interesados en conocer las corrientes estéticas, el trasfondo histórico y los marcos socioculturales que dan origen a manifestaciones artísticas que se enseñan en nuestra Universidad. Con un enfoque en Teatro, Danza, Artes Visuales y Música, se busca potenciar la apreciación y el conocimiento de estos medios, y a su vez poner a prueba las fronteras entre las disciplinas.

JUSTIFICACIÓN

Para lograr una formación humanística integral es importante estudiar y conocer expresiones artísticas del mundo contemporáneo. Las Artes siempre han estado asociadas al contexto social donde se generan. Representan una fuerza que busca desestabilizar, retratar o interrogar su entorno. Este curso acerca críticamente al proceso y la producción de arte en nuestro entorno inmediato (Puerto Rico y el Caribe), desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Esto con el fin de que los estudiantes puedan enriquecer su banco de información cultural, apuntando así a las complejas relaciones entre arte, identidad y sociedad. Durante el curso se espera que los/las estudiantes desarrollen destrezas de análisis crítico y apreciación hacia la diversidad de medios, con el fin de fomentar el juicio y la sensibilidad estética. De igual manera, el curso busca estimular la capacidad creativa y el pensamiento emergente.

COMPETENCIAS

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

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

OBJETIVOS

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

1. Demostrar una comprensión amplia de las manifestaciones artísticas contemporáneas en Puerto Rico.
2. Identificar y establecer conexiones entre tendencias del arte contemporáneo.
3. Conocer los elementos básicos que comprenden las diversas disciplinas artísticas en nuestra Universidad.
4. Adquirir herramientas que propicien la apreciación e interpretación de la producción del arte y la cultura.
5. Conocer los y las artistas que trabajan en los límites tradicionales de las disciplinas.
6. Analizar algunas obras y trabajos que han marcado un hito importante en la historia del arte en Puerto Rico.
7. Discutir y elaborar sobre el rol vital del arte en el mundo actual.
8. Potenciar sus habilidades creativas y reflexivas.

CONTENIDO

- I. Introducción a las manifestaciones artísticas y culturales de Puerto Rico
 - A. Expresiones artísticas tradicionales
 - B. Discursos contemporáneos
 - C. Polémicas y debates en el campo artístico
- II. Teatro
 - A. Desarrollo del teatro puertorriqueño: Del Ateneo Puertorriqueño al Centro de Bellas Artes
 1. La cuarterona de Alejandro Tapia y Rivera
 - B. Festivales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y dramaturgia

1. La carreta de René Marqués
 2. Vejigantes de Francisco Arriví
 3. La pasión según Antígona Pérez de Luis Rafael Sánchez
 4. El Gran Circo Eucraniano de Myrna Casas
- C. Nueva dramaturgia: Roberto Ramos Perea, José Luis Ramos Escobar, Sylvia Bofill y otros
- D. Colectivos teatrales: Anamú, Taller de Histriones, Agua Sol y Sereno, Las nietas de Nonó
- E. La máscara y los títeres: Deborah Hunt, Y no había Luz y otros
- F. Identidad, género, migración y raza: Miriam Colón, Teresa Hernández y Javier Cardona

III. Danza

- A. Breve historia de la danza en Puerto Rico: compañías y coreógrafos más destacados
- B. El ballet puertorriqueño: La bruja de Loíza de García y Délano, otros
- C. Tradición y experimentación: Petra Bravo, Awilda Sterling y Viveca Vázquez
- D. Compañías de danza: Ballets de San Juan, Calichi, Ballet Concierto, Andanza, Pisotón, Taller de Coreógrafos y otras

IV. Artes Visuales

- A. Artistas fundacionales: José Campeche y Francisco Oller
- B. Avance del arte moderno: Julio Tomás Martínez, Julio Rosado del Valle, Olga Albizu, Carlos Raquel Rivera, Luisa Géigel, Myrna Báez y otros
- C. Instituciones: Instituto de Cultura Puertorriqueña, Escuela de Artes Plásticas, Bienal de San Juan, Museo de Arte de Ponce, Museo de Puerto Rico, Museo de Arte Contemporáneo y otras
- D. Desarrollo del grabado: Lorenzo Homar, Rafael Tufiño, José Alicea, Consuelo Gotay y otros
- E. Escultura y experimentación: Rafael López del Campo, Rafael Montañez Ortiz, Antonio Navia, Jaime Suárez, Melquiades Rosario, Elizabeth Robles y otros
- F. Fotografía y arte: Jack Délano, Héctor Méndez Caratini, Frieda Medín, Adál Maldonado, Máximo Colón y otros
- G. Internacionalización del vídeo arte puertorriqueño: Mari Mater O'Neill, Beatriz Santiago Muñoz, Marisol Plard Narváez, Quintín Rivera Toro y otros
- H. Performance: Rafael Ferrer, Freddie Mercado, Ivette Román, Bernat Tort, Mickey Negrón y otros
- I. Murales urbanos: Rafael Trelles, Alexis Díaz, Colectivo Moriviví y otros

V. Composición y Música Popular

- A. Puntos de partida: del areito a la bomba, la música campesina y la plena
- B. Innovadores: Juan Morel Campos, Manuel G. Tavárez, José I. Quintón, Felipe Gutiérrez Espinosa, Rafael Hernández, Tite Curet Alonso y otros
- C. Instituciones: Ateneo Puertorriqueño, Conservatorio de Música de Puerto Rico, Orquesta Sinfónica y Corporación para las Artes Musicales
- D. Escuela nacionalista: Jack Délano, Héctor Campos Parsi, Amaury Veray, Luis A. Ramírez y otros
- E. Vanguardia y experimentación: Rafael Aponte Ledée, Francis Schwartz y otros
- F. Géneros populares: Tropical, Nueva Canción, Rock, Salsa, canción de protesta, metaleros, reggaetón y otros

METODOLOGÍA

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

- Conferencias
- Discusión de textos y obras asignadas
- Proyecciones de vídeo y sonido
- Al menos una visita guiada y/o gira a museo o galería
- Presentaciones extracurriculares (obra de teatro, performances, etc.)
- Al menos un taller práctico de creación de una o más unidades

EVALUACIÓN

Composiciones	20%
Trabajos parciales	40%
Participación	20%
Presentación oral	<u>20%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

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

BIBLIOGRAFÍA

Arroyo, J. (2002). "Mirror, Mirror on the Wall": Performing Racial and Gender Identities in Javier Cardona's 'You Don't Look Like' en The State of Latino Theater in the United States. New York: Routledge.

- Balbina Fernández, C. C. (2014). "Performance Art. ¿Qué Es Performance Art?" en Estudios De Performance: Performatividad En Las Artes Escénicas, Nueva York: OMM Press.
- Boal, A. (1980). Teatro Del Oprimido. México D.F.: Nueva Imagen.
- Fiet, L. (2004). El Teatro Puertorriqueño Reimaginado: Notas Críticas Sobre La Creación Dramática y El Performance. San Juan: Ediciones Callejón.
- Hermanidad de Artistas Gráficos de Puerto Rico (eds.) (1999). Puerto Rico: Arte e Identidad. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Homar, S. (2015). "Danzando en las malas y en las buenas. De Vuelta Al Teatro Político" en Conjunto: Revista De Teatro Latinoamericano 174: 64-69.
- Lloréns, H. (2007). "Hacking Away@Convention: Calle 13 as Cultural Hackers, Sinner as Alternative Identity" en Sargasso: 93-113.
- Lugo, D. (ed). (2002). Saqueos, Antología de Producción Cultural. San Juan: Editorial Noexistente.
- Márquez, R., Villafañe, M. & Martorell, A. (1996). A-saltos: El Juego Como Disciplina Teatral: Manual De Teatreros Ambulantes. Puerto Rico: Cuicaloca.
- Martínez Tabares, V. (2015). "Y No había luz: testimonios de una creación irradiante" en Conjunto: Revista De Teatro Latinoamericano 174: 22-32.
- Martínez Tabares, V. (2004). "The Freedom of the Mask: An Interview with Deborah Hunt" en Sargasso: 97-109.
- Naverán, I. & Écija, A. (2013). Lecturas Sobre Danza Y Coreografía. Madrid: Artea, 2013.

Quintero Rivera, Á. (2005). ¡Salsa, Sabor Y Control!: Sociología de la Música "tropical".
México: Siglo Veintiuno de España Editores.

Ramos Perea, R. (1989). Perspectiva de la Nueva Dramaturgia Puertorriqueña. San
Juan: Ateneo Puertorriqueño.

Ritter, J. (2005). "I have to Feel it First..." An Interview with Artist Awilda Sterling-Duprey
on the Creative Process" en Sargasso (2004-05): 57-75. Print.

Rivera, N. (2009). Con Urgencia: Escritos Sobre Arte Puertorriqueño Contemporáneo.
San Juan: La Editorial de la Universidad De Puerto Rico.

Rivera, N. (2015). "De Vuelta Al Teatro Político" en Conjunto: Revista De Teatro
Latinoamericano174: 4-10.

Rivera, N. (2016). Hincá Por Ahí: Escritos sobre las artes y asuntos limítrofes. San
Juan: Ediciones Callejón.

Rivera, R. Z. & Marshall, W. (eds.) (2009). Reggaeton. Durham: Duke University Press.

Sloat, S. (2010). Making Caribbean Dance: Continuity and Creativity in Island Cultures.
Gainesville: University of Florida, 2010.

Vázquez, V. (2013). Coreografía Del Error: Conducta De Viveca Vázquez = A
Choreography of Error: Viveca Vázquez' Conduct. San Juan: Museo de Arte
Contemporáneo de Puerto Rico.

Vídeos

Almodóvar, R. Un Impulso Insurreccional: La Plástica Puertorriqueña en los Años 50.
Vídeo. San Juan: Producciones Vejigante, 1993.

Fritz, S., dir. Myrna Báez: Los Espejos del Silencio. Vídeo. San Juan: Maga Films,
1989.

Fritz, S., dir. Puerto Rico: Arte e Identidad. Vídeo. San Juan: Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, 1991.

González Sepúlveda, O., dir. The Distorted Island: Heavy Metal Music and Community in Puerto Rico. Vídeo. San Juan: Puerto Rico Heavy Metal Studies, 2015.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Mascando Inglés de Viveca Vázquez <http://hidvl.nyu.edu/video/000549587.html>

“You Don’t Look like” de Javier Cardona <http://hidvl.nyu.edu/video/000512616.html>

<http://cargocollective.com/arnaldorodriguezbague/PISOTON-antes-de-todo-genero>

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.