

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

«Teatro barroco español: la Comedia nueva»

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

«Spanish Baroque Theater: the Comedia nueva»

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8 créditos

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2 horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

En el presente curso se analizará pormenorizadamente la historia del teatro español del Siglo de Oro, desde sus primeras manifestaciones hasta la consideración del fenómeno teatral como un espectáculo global, que aunaba las diversas artes existentes. Para ello, se revisarán sus principales elementos constitutivos, mayores exponentes y obras representativas a la luz de su contexto histórico, político e intelectual, con el fin de otorgar un conocimiento acabado de dicho periodo y del arte teatral en particular

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Contextualizar el periodo histórico correspondiente a los siglos XVI y XVII, de acuerdo a sus principales elementos sociales, culturales y artísticos.
- Estudiar la trayectoria del fenómeno teatral teniendo en cuenta su desarrollo desde los presupuestos teóricos acerca del género teatral hasta su formulación y consolidación en la escena.

- Analizar los aportes realizados por sus mayores exponentes a través de sus obras más representativas.
- Conocer las tendencias bibliográficas actuales en torno al teatro del Siglo de Oro de manera crítica y exhaustiva.

9. SABERES / CONTENIDOS

Unidad I: Contexto social, político y cultural

- Del Renacimiento al Barroco: crisis y desengaño. La desestabilización de la Temprana Modernidad.
- Teatro y sociedad: función social del drama barroco. La tesis de J.A. Maravall y sus refutadores.

Unidad II: Teoría dramática aurisecular: las formas trágicas

- Elementos de análisis dramático y teatral: texto, escenario y géneros.
- La preceptiva del Renacimiento y Barroco: neoaristotelismo e innovación. Antiguos y Modernos. Luis Alfonso de Carvallo, Alonso López Pinciano, Francisco Cascales y Francisco Bances Candamo (selección de textos).
- El *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo* de Lope de Vega. Los «postceptos» de una dramaturgia práctica.

Unidad III: Dramaturgias y trayectorias de la Comedia nueva

- La puesta en escena: vestuario, escenografía, escenarios, públicos y compañías. Espacios de representación: el corral y la Corte. El espectáculo global y la «obra de arte total».
- El *periculo vitae* de la tragedia áurea: *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega; *El príncipe constante* y *El mayor monstruo del mundo*, de Calderón de la Barca.
- El «juego» de las comedias: *Comedia Aquilana*, de Torres Naharro; *La dama boba*, de Lope de Vega; *Don Gil de las calzas verdes* y *El vergonzoso en palacio*, de Tirso de Molina; *La banda y la flor* y *El galán fantasma*, de Calderón de la Barca.

10. METODOLOGÍA

- Clases expositivas de los académicos.
- Lectura, análisis e interpretación de textos literarios y críticos.
- Realización de un trabajo monográfico y exposición de sus resultados por parte de los estudiantes.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

- Asistencia y participación activa en las sesiones.
- Exposición oral.
- Trabajo monográfico de investigación.

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA:

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4,0

13. PALABRAS CLAVE

Teatro del Siglo de Oro; Renacimiento; Barroco; Comedia Nueva

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

a) Obras dramáticas:

Calderón de la Barca, Pedro, *El galán fantasma*. Ed. Noelia Iglesias Iglesias, Madrid, Cátedra, 2015.

– *El mayor monstruo del mundo*. Ed. María J. Caamaño Rojo, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2017.

– *El príncipe constante*. Ed. Isabel Hernando Morata, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2015.

– *La banda y la flor*. Ed. Jéssica Castro Rivas, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2016.

Molina, Tirso de. *Don Gil de las calzas verdes*. Ed. Alonso Zamora Vicente, Madrid, Castalia, 1990.

—. *El vergonzoso en palacio*. Ed. Blanca Oteiza, Madrid / Barcelona, Real Academia Española / Galaxi Gutenberg-Círculo de lectores, 2012.

Torres Naharro, Bartolomé. «Comedia Aquilana». En *Obra completa*, ed. Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid, Biblioteca Castro / Turner, 1994, pp. 625-713.

Vega, Lope de. *Fuenteovejuna*. Ed. Juan Marín Marín, Madrid, Cátedra, 1986.

—. *La dama boba*. Ed. Diego Marín. Madrid, Cátedra, 2007.

b) Preceptiva dramática:

Bances Candamo, Francisco. *Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos*, ed. D. W. Moir, Londres, Tamesis, 1970 [selección para el curso].

Carvalho, Luis Alfonso de. *Cisne de Apolo*, ed. A. Porqueras Mayo, Kassel, Reichenberger, 1997 [selección para el curso].

Cascales, Francisco. *Tablas poéticas*, ed. B. Brancaforte, Madrid, Espasa-Calpe, 1995 [selección para el curso].

López Pinciano, Alonso. *Filosofía antigua poética*, Madrid, Turner, 1998 [selección para el curso].

Sánchez Escribano, Federico, y Porqueras Mayo, Alberto. *Preceptiva dramática española del Renacimiento y del Barroco*, Madrid, Gredos, 1972.

Vega, Lope de. *Arte nuevo de hacer comedias*, ed. E. García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2006.

c) Bibliografía crítica:

Antonucci, Fausta y Joan Oleza. «La arquitectura de géneros en la Comedia nueva: diversidad y transformaciones». *Rilce*, 29.3, 2013, pp. 689-741.

Arellano, Ignacio. «La comicidad escénica en Calderón», *Bulletin Hispanique*, 88, 1986, pp. 47-92.

—. «Convenciones y rasgos genéricos en la comedia de capa y espada», *Cuadernos de Teatro Clásico*, 1, 1988, pp. 27-49.

—. «La generalización del agente cómico en la comedia de capa y espada», *Criticón*, 60, 1994, pp. 103-128.

—. «Capítulo I. Introducción: las coordenadas de la Comedia Nueva. Textos y escenarios». *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 65-167.

—. *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Gredos, 1999.

—. *El escenario cósmico. Estudios sobre la comedia de Calderón*, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2006.

—. «Lo trágico y lo cómico mezclado: de mezclas y mixturas en el teatro del Siglo de Oro», *Rilce*, 27.1, 2011, pp. 9-34.

—, *El arte de hacer comedias. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.

Canavaggio, Jean. «Los disfrazados de mujer en la comedia». *Un mundo abreviado: aproximaciones al teatro áureo*. Pamplona / Madrid, Universidad de Navarra / Iberoamericana, 2000, pp. 201-213.

Castro, Jéssica. «La comedia palatina en Calderón. Una aproximación». Calderón de la Barca, Pedro, *La banda y la flor*, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2016, pp. 32-48.

—. «De la comedia a fantasía a la comedia palatina: Aquilana de Bartolomé de Torres Naharro como modelo dramático». *Bulletin of Spanish Studies* 94.4, 2017a, pp. 595-613.

—. «En los albores del teatro barroco: Torres Naharro y su comedia a fantasía». *El teatro en tiempos de Isabel y Juana (1474-1517). XXXIX Jornadas de teatro clásico*. Ed. Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Elena E. Marcello, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2017b, pp. 215-230.

Couderc, Christophe. *Galanes y damas en la Comedia nueva: una lectura funcionalista del teatro español del Siglo de Oro*. Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2006.

Díez Borque, José María. *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega*, Barcelona, Bosch, 1978.

—. «El disfraz y otras estrategias para el éxito de la comedia». *Máscaras y juegos de identidad en el teatro español del Siglo de Oro*, ed. María Luisa Lobato. Madrid, Visor, 2011, pp. 21-36.

Florit, Francisco. «El vergonzoso en palacio: arquetipo de un género». *Varia lección de Tirso de Molina*, ed. Ignacio Arellano y Blanca Oteiza, Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 2000, pp. 65-83.

Iglesias Feijoo, Luis. «“Que hay mujeres tramoyeras”: La “matemática perfecta” de la comedia calderoniana». *La comedia de enredo. Actas de las XX Jornadas de Teatro Clásico (1997). Almagro, 8, 9 y 10 de julio*, ed. F. B. Pedraza y R. González Cañal, Cuenca, Universidad Castilla – La Mancha, 1998, pp. 201-236.

Mason, T. R. A. «Los recursos cómicos de Calderón». *Hacia Calderón. Tercer Coloquio Anglogermánico, Londres 1973*, ed. H. Flasche, Berlin / New York, Walter de Gruyter, 1976, pp. 99-109.

Maravall, José Antonio. «Prólogo» y «Carácter social de la comedia barroca o moderna». *Teatro y literatura en la sociedad barroca*, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 7-19.

—. «Introducción: la Cultura del Barroco como un concepto de época». *La cultura del Barroco*, Barcelona, Ariel, 1995, pp.21-52.

Newels, M. *Los géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro*. Londres, Tamesis Books, 1974.

Orozco, Emilio, «II. El teatro y el Barroco». *El teatro y la teatralidad del Barroco*, Barcelona, Planeta, 1969, pp. 23-86.

Rozas, J. M. *Significado y doctrina del «Arte nuevo» de Lope de Vega*. Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1976.

Ruano de la Haza, J. M., y Allen, J. J. *Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenificación de la comedia*, Madrid, Castalia, 1994.

Serralta, Frédéric. «El enredo y la comedia: deslinde preliminar». *Criticón* 42, 1988a, pp. 125-137.

Vitse, Marc, «Notas sobre la tragedia áurea», *Criticón*, 23, 1983, pp. 15-33.

—, *Eléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle*. Toulouse, France-Iberie Recherche, Université de Toulouse-Le Mirail, 1988.

—, Díez Borque, José María y Serralta, Frédéric. «El teatro en el siglo XVII». *Historia del teatro en España*, Tomo I, Madrid, Taurus, 1990, pp. 475-529.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arellano, I. (1995). *Historia del teatro español del Siglo XVII*. Madrid, Cátedra. ISBN: 84-376-1368-X.

Menéndez Peláez, J., e I. Arellano (1993). *Historia de la literatura española. II Renacimiento y Barroco*. Madrid, Everest. ISBN: 84-241-2128-7.

Lázaro Carreter, F. (1974). *Estilo barroco y personalidad creadora. Góngora, Quevedo, Lope de Vega*. Madrid: Cátedra. ISBN: 84-376-0022-7.

Maravall, J. A. (1975). *La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica*. Barcelona, Ariel. ISBN: 84-344-8314-9.

Orozco Díaz, E. (1975). *Manierismo y Barroco*. Madrid, Cátedra. ISBN: 84-376-0044-8.

Pedraza, F. B. y M. Rodríguez (1980). *Manual de literatura española. III Barroco: Introducción, prosa y poesía; IV Barroco: Teatro*. Tafalla, Cenlit. ISBN: 84-85511-04-2.

Rico, F. (ed.) (1979-1981). *Historia y crítica de la literatura española*. Barcelona, Crítica. ISBN: 84-7423-231-7.

16. RECURSOS WEB

Portales web y bases de datos relativas a la literatura española del Siglo de Oro y al teatro barroco con sus principales autores:

<http://www.cervantesvirtual.com/>

<http://dadun.unav.edu/>

<http://www.unav.edu/centro/griso/ignacio-arellano>

<https://canal.uned.es/mmobj/index/id/12145>

<http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-/BIBLIOGRAFIAINFOASISTIDA.html>

<https://calderonenred.wordpress.com/>

<http://entresiglos.uv.es/>

<http://www4.ujaen.es/~ccastill/enlaces.htm>

<http://www.casadilope.it/>

<http://www.aitenso.net/textos.htm>

<http://prolope.uab.cat/>

<http://artelope.uv.es/basededatos/index.php?-link=Home>

<http://www.uqtr.ca/teatro/entrada/t.html>

<http://teso.chadwyck.co.uk/>

<http://tespa.unibo.it/>

<http://calderondigital.unibo.it/>

<http://asodat.uv.es/>

NOMBRE COMPLETO DE LOS DOCENTES RESPONSABLES

Jéssica Castro Rivas