

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

El género de la comedia: continuidad y cambios.

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

The comedy genre: continuity and changes.

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/ UD/ OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

10

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

6

7. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El género de la comedia se desarrolla en la Grecia y Roma antiguas, y es retomado a partir del siglo XV, momento en que el desarrollo del drama europeo está estrechamente relacionado con el “descubrimiento” y la difusión en Europa de las comedias de Plauto, Terencio y Aristófanes. Con el objetivo de indagar en aspectos de dicha relación y en la continuidad y transformaciones que experimenta el género de la comedia, el curso propone abordar la comedia griega y latina y su recepción en el marco del humanismo y el renacimiento, movimientos en los cuales se sitúa la recepción de la cultura clásica y el interés y difusión de los textos dramáticos de la antigüedad en Europa durante la modernidad temprana. Las obras y las tradiciones dramáticas serán estudiadas teniendo en consideración sus respectivos contextos socioculturales e históricos. Al mismo tiempo, se realizará análisis comparado, apuntando a reconocer los elementos de las comedias que son retomados y reelaborados en la realización de las nuevas producciones dramáticas de la modernidad temprana.

8. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El curso tiene como objetivo general discutir distintas perspectivas teóricas de aproximación al fenómeno de la pervivencia del género de la comedia desde la antigüedad greco-romana hasta la modernidad temprana, y analizar los elementos de continuidad y cambio que es posible apreciar en su desarrollo a través de análisis comparado de obras de la comedia griega antigua y nueva, de la comedia romana, y de obras del teatro italiano, inglés y francés.

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Discutir los fenómenos de continuidad y cambio en el género de la comedia desde las perspectivas teóricas de la recepción, la transformación y la teoría de los géneros.
2. Apreciar y analizar la relevancia de la recepción de la cultura griega y romana en la conformación de la cultura y las literaturas europeas del periodo moderno temprano, con el objetivo de conocer aspectos fundamentales del desarrollo de la literatura, el teatro y la cultura de dicho periodo, que a su vez inciden decisivamente en la historia de la literatura y el teatro posterior.
3. Situar el desarrollo del drama vernáculo de la modernidad temprana en el contexto del renacimiento y el humanismo, y de la recepción del drama griego y romano que estos suscitan, con el objetivo de comprender las relaciones de continuidad y cambio existentes en el desarrollo del drama, el teatro y la literatura occidentales.
4. Analizar e interpretar las comedias estudiadas, dando cuenta de sus características dramático-teatrales, poéticas y pragmáticas más relevantes, y poniéndolas en relación con el contexto sociopolítico y cultural y con los sucesos históricos específicos del momento en que fueron producidas.
5. Analizar comparativamente obras de Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio, Machiavelli, Shakespeare y Molière, con el objetivo de comprenderlas en relación con sus respectivos momentos de producción y de reconocer las relaciones existentes entre las distintas tradiciones dramáticas.
6. Comprender y aplicar categorías teóricas de análisis dramático.
7. Producir textos de análisis e interpretación de carácter académico.

10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

1. Reconoce mediante análisis las convenciones, recursos cómicos y temáticas centrales de las comedias de la antigüedad greco-romana (comedia griega antigua, comedia griega nueva y comedia romana), y su recepción en el desarrollo del género durante la modernidad temprana.
2. Sitúa el desarrollo del drama vernáculo y del teatro durante la modernidad temprana en el contexto del renacimiento y el humanismo y de la recepción del drama griego y romano que estos suscitan.
3. Reflexiona sobre los fenómenos de continuidad y cambio en el género de la comedia desde las perspectivas teóricas de la recepción, la transformación y la teoría de los géneros.
4. Aborda obras del género de la comedia aplicando categorías específicas de análisis dramático-teatral.
5. Analiza comparativamente las obras estudiadas, reconociendo los elementos de continuidad, diálogo y cambio en su conformación.
6. Analiza e interpreta los fenómenos de continuidad y cambio en el género de la comedia en relación con los contextos sociopolíticos y culturales de producción de las obras.
7. Produce un texto académico de análisis e interpretación de obras del género de la comedia, integrando perspectivas crítico-teóricas de análisis.

11. SABERES / CONTENIDOS

1. La comedia griega
 - Características dramáticas, teatrales y sociales de la comedia griega antigua y la comedia nueva.
 - Relaciones entre las comedias de Aristófanes y Menandro y su contexto sociopolítico y cultural
 - Análisis de *Las avispas* de Aristófanes y *El misántropo* de Menandro.
2. La comedia latina
 - Características dramáticas y teatrales de las comedias de Plauto y Terencio.
 - Relaciones entre la comedia latina y la comedia griega nueva.
 - Relaciones entre la comedia latina y su contexto sociopolítico y cultural.
 - Análisis de *Aulularia* y *Menaechmi* de Plauto y de *Los hermanos* de Terencio.
3. Humanismo, renacimiento y drama de la modernidad temprana
 - Humanismo y renacimiento. La recepción de la cultura clásica en Europa.
 - Recepción del drama clásico y la conformación del drama, el teatro y la comedia vernácula en Europa.
 - Desarrollo de la comedia en Italia: análisis de *La mandrágora* de Maquiavelo.
 - Desarrollo de la comedia en el renacimiento inglés: análisis de *Noche de Reyes* de Shakespeare y *Volpone* de Ben Jonson.
 - Desarrollo de la comedia en Francia: análisis de *El avaro* de Molière.

12. METODOLOGÍA

El curso requiere la participación activa de las/os estudiantes en todas sus fases. El abordaje de aspectos teóricos y contextuales se realizará a través de clases expositivas a cargo de la profesora, y de discusión de fuentes y textos críticos. El análisis de las obras será realizado en conjunto, para lo cual deberán ser leídas por los/as estudiantes antes de las clases. Además, el análisis de los textos incluirá lectura y discusión de bibliografía crítica específica, y análisis de montajes teatrales.

13. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso consiste en un trabajo de investigación sobre una comedia o bien sobre más de una obra desde una perspectiva comparada, que integre las perspectivas teóricas y críticas discutidas en el curso. El curso contempla cuatro evaluaciones: dos entregas de planteamiento de problema de investigación e hipótesis, exposición oral en que se presente el avance de la investigación (20%) y entrega de un trabajo escrito que desarrolle la propuesta planteada (60%). La primera entrega del planteamiento del problema recibirá retroalimentación sin nota y la segunda será calificada (20%).

14. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA: 80%

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4.0

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN: Tener bajo un 4.0

15. PALABRAS CLAVE

Comedia griega; comedia latina; Aristófanes; Menandro; Plauto; Terencio; Maquiavelo; Shakespeare; Johnson; Molière; drama clásico; renacimiento; humanismo; comedia isabelina; comedia renacentista italiana; comedia francesa.

16. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Textos críticos:

Brotton, Jeremy. "Introducción". *The Renaissance: a Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2006.

Burke, Peter. "Introducción: para situar el Renacimiento". *El renacimiento europeo*. Editorial Crítica, 2000, pp. 11-24.

Clubb, Louise George. "Looking Back on Shakespeare and Italian Theatre". *Renaissance Drama*, New Series, Vol. 36/37, Italy in the Drama of Europe, 2010, pp. 3-19.

Henderson, Jeffrey. "Introduction". *Aristophanes I*. Harvard University Press, 1998, pp. 1-39.

Miola, Robert S. "Light Plautus". *Shakespeare and Classical Comedy: the Influence of Plautus and Terence*. Clarendon Press, 1997, pp-1-18.

Comedias:

Aristófanes. *Avispas. Comedias*. Volumen II. Gredos, 2007.

Jonson, Ben. *Volpone*. Alfíl, 1952

Macchiavelli, Niccoló. *La mandrágora*. Cátedra, 1999.

Menandro. *El misántropo. Comedias*. Gredos, 1986.

Molière. *El avaro*. Austral, 2018.

Plauto. *Los dos Menecmos. Comedias*. Volumen II. Gredos, 1996.

_____. *La comedia de la olla. Comedias*. Volumen I. Gredos, 1992.

Shakespeare. *Noche de reyes*. Editorial Universitaria, 2022.

Terencio. *Los hermanos*. Obras. Gredos, 2008.

17. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arbea, Antonio. "El teatro de Plauto". Universidad de Chile: Departamento de Lenguas Clásicas, 1971.

Andrews, Richard. "Theatre". En Brand, Peter; Pertile, Lino. (eds.) *The Cambridge History of Italian Literature*. Cambridge University Press, 1997, 277-300.

Clubb, Louise George. *Italian Drama in Shakespeare's Time*. Yale University Press, 1989.

De Grazia, Margreta; Wells, Stanley. *The New Cambridge Companion to Shakespeare*. Cambridge University Press, 2010.

Dinter, Martin T. (ed.) *The Cambridge Companion to Roman Comedy*. Cambridge University Press, 2019.

García Hernán, David. *Humanismo y sociedad en el Renacimiento*. Síntesis, 2017.

Grimal, Pierre. *Diccionario de mitología griega y romana*. Paidós, 1997.

Konstan, David. *Roman Comedy*. Cornell University Press, 1983.

Kraye, Hill. *Introducción al Humanismo Renacentista*. Oxford: Cambridge University Press, 1998.

Landi, Sandro. *La mirada de Maquiavelo: un ensayo desde la historia intelectual*. Eudeba, 2022.

Landfester, Manfred (ed.) (2017). *Brill's New Pauly Supplements II. Vol. 8: The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism*. Leiden: Brill.

Miola, Robert S. *Shakespeare and Classical Comedy: the Influence of Plautus and Terence*. Clarendon Press, 1997.

Rico, Francisco. *El sueño del Humanismo: de Petrarca a Erasmo*. Madrid: Alianza, 1993.

Santidrián, Pedro (comp.) *Humanismo y renacimiento*. Alianza, 2007.

Smith, Winifred. "Italian and Elizabethan Comedy". *Modern Philology*. Vol.5, N°4. 1908, pp. 555-567.

Viroli, Maurizio. *La sonrisa de Maquiavelo*. Tusquets, 2000.

Wells, Stanley. *William Shakespeare: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2015.

Wiles, David. *The Masks of Menander: Sign and Meaning in Greek and Roman Performance*. Cambridge University Press, 1991.

18. RECURSOS WEB

The Ancient Theatre Archive

<http://www.whitman.edu/theatre/theatretour/home.htm>

Didaskalia: The Journal for Ancient Performance

<http://www.didaskalia.net/>

Proyecto Perseus

<http://perseus.tufts.edu>

Menander Codex

<https://bodmerlab.unige.ch/constellations/menandre>

Italian Renaissance Learning Resources

<https://www.italianrenaissanceresources.com/>

The Folger Shakespeare

<https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/>

The Cambridge Edition of the Works of Ben Jonson Online

<https://universitypublishingonline.org/cambridge/benjonson/>

Contacto: brelopez@uchile.cl