

Escuela de Pregrado

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Aspectos Generales de la Actividad Curricular

1. Plan de Estudios

Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica con mención

2. Código y Nombre de la Actividad Curricular

HISPLE0012-1 Teatro español contemporáneo: de García Lorca a la dramaturgia de la escena actual

3. Code and Name of the Curricular Activity

HISPLE0012-1 Spanish Contemporary Theatre: from García Lorca to Current Scene

4. Pre-requisitos

Taller de lectura y escritura académica

5. Número de Créditos SCT – Chile

6 créditos

6. Horas Semanales de trabajo

Presenciales: 3

No presenciales: 6

7. Semestre/Año Académico en que se dicta:

Segundo Semestre 2024

8. Línea Formativa

Mención Literatura - Literatura Española (LE)

9. Palabras Clave

Teatro del siglo XX; Teatro contemporáneo; Literatura española; Generación del 27; Guerra civil española; Exilio; Dictadura; Teatro actual

10. Propósito general del curso

Habilitar al estudiante para: a.) **COMPRENDER** las principales corrientes de la escena en España en el siglo XX; b.) **REFLEXIONAR** críticamente sobre las diferentes modalidades genéricas y los estudios críticos actuales sobre el teatro contemporáneo; c.) **INTERPRETAR** y **ANALIZAR** los textos literarios en su contexto cultural y su especificidad genérica.

11. General purpose of the course

Enable the student to:

- a) **UNDERSTAND** the main trends of the scene in Spain in the 20th century;
- b) **CRITICALLY REFLECT** on the different generic modalities and current critical studies on contemporary theater;
- c) **INTERPRET** and **ANALYZE** literary texts in their cultural context and their generic specificity.

Equipo Docente

12. Nombre Completo del, de la (los/as) Docente(s) Responsable(s)

Francisco Cuevas Cervera

13. Nombre Completo del, de la (los/as) Docente(s) Participante(s)

14. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Departamento de Literatura / Facultad de Filosofía y Humanidades

Descripción Curricular

15. Ámbito del conocimiento al que contribuye el curso

Estudios Literarios

16. Competencias a las que contribuye el curso

- Analizar e interpretar fenómenos lingüísticos, discursivos y literarios desde diversos enfoques teórico-metodológicos y desde perspectivas interdisciplinarias.
- Analizar textos literarios de distintas culturas, interpretándolos como fenómenos estéticos y como expresión de procesos histórico-literarios y culturales.
- Producir y evaluar distintos tipos de textos (escritos y orales) en lengua española.
- Definir y materializar de forma autónoma proyectos de investigación y gestión cultural en el campo de los estudios lingüísticos, discursivos y literarios.

17. Subcompetencias

- Comprende fenómenos literarios desde distintos enfoques teórico metodológicos.
- Aplica perspectivas interdisciplinarias a los análisis literarios, discursivos y lingüísticos.
- Contextualiza textos literarios a partir de coordenadas históricas y culturales en Europa.
- Caracteriza las particularidades temáticas y estéticas de los principales períodos y movimientos de la historia literaria europea (española).
- Relaciona textos de diversas literaturas desde enfoques comparatísticos.
- Elabora textos gramatical y estilísticamente correctos
- Elabora textos de naturaleza académico-científica en el ámbito de los estudios literarios.
- Elabora proyectos de investigación.
- Realiza investigación bibliográfica en archivos y bibliotecas, incluyendo manejo, a nivel de usuario, de plataformas virtuales.

18. Resultados de Aprendizaje

- 1. Comprende** el texto teatral desde su especificidad genérica, a partir de conceptos generales de teoría literaria.
- 2. Comprende y asimila** las diferentes etapas de la producción teatral contemporánea en Literatura Española, su desarrollo diacrónico y principales manifestaciones, discriminando los rasgos teatrales según la especificidad genérica y diacrónica.
- 3. Analiza** obras teatrales siendo capaz de distinguir pertinentemente la información relevante para la especificidad genérica, cronológica y autorial de estas, buscando interrelaciones con otras obras estudiadas, comparando críticamente diferentes obras pertenecientes a la misma etapa o modulación temática o de varias interrelacionadas a partir de aspectos comunes o contrastivos.
- 4. Formula y desarrolla un proyecto de investigación** a partir de unas obras concretas, a partir de la síntesis bibliográfica, el estudio comparativo y la argumentación discursiva.

19. Saberes / contenidos

- 1. Introducción: el análisis y comentario de textos teatrales desde una perspectiva teórica**
- 2. El teatro durante la República (1931-1936)**

- 2.1. La reformulación de la propuesta teatral en los años 30: Federico García Lorca. La trilogía dramática de plenitud: *Bodas de sangre*, *Yerma* y *La casa de Bernarda Alba*.
- 2.2. Teatro y vanguardia: el teatro imposible de Federico García Lorca, Rafael Alberti y la Generación del 27. *El público*, *Así que pasen cinco años*, *El hombre deshabitado*.
- 2.3. La *otra* Generación del 27: teatro cómico, de entretenimiento y burgués. Los inicios de Miguel Mihura en la escena dramática española.

3. El teatro durante la Guerra civil. Teatro de agitación política y teatro de trincheras.

4. El teatro en dictadura

- 3.1. Teatro y exilio: reconstrucción dramática fuera de las fronteras españolas. Delimitación de una generación teatral del exilio: Rafael Alberti, Max Aub, Pedro Salinas, Concha Méndez, Alejandro Casona y María Teresa León. El exilio como alegoría: *La libertad en el tejado*, de María Teresa León.
- 3.2. La recuperación dramática durante el Franquismo: el teatro social y comprometido de Buero Vallejo y Alfonso Sastre.

5. El teatro actual: Transición, postdictadura y escena actual

- 5.1. La inscripción de España en la reflexión dramática europea. Memoria e historia en *Cachorros de negro mirar* y *Ana el 11 de marzo*, de Paloma Pedrero y en *La visita* de Carmen Resino. Metateatralidad a partir de *En el túnel un pájaro*, de Paloma Pedrero.
- 5.2. Teatro y enunciación femenina: Paloma Pedrero y Angélica Lidell.

20. Metodología de Enseñanza - Aprendizaje

- Clases expositivas como taller y análisis de comentario de textos.
- Lectura detenida de los textos literarios.
- Análisis y aplicación de la bibliografía crítica sobre los textos de lectura obligatoria (*flipped classroom*).
- Análisis e interpretación de los textos literarios, individual y en grupo. Estudios de caso.
- Exposición oral y argumentación razonada por parte de los estudiantes.
- Presentación de un proyecto de investigación.
- Evaluación del análisis y las lecturas realizadas entre los estudiantes.

21. Metodología de Evaluación

Resultado de aprendizaje 1-2:

Indicador de logro: Asistencia y participación en las clases expositivas. Lectura atenta y detenida de la bibliografía crítica. Asimilación de la terminología teatral y comprensión de su efectividad y rendimiento para el análisis. Relaciona los rasgos genéricos y cronológicos de forma diferenciada con las obras leídas. *Herramientas de evaluación:*

Controles de lectura orales y colectivos, realizados en las sesiones de clases. Taller/foros presenciales de discusión y análisis de las fuentes dramáticas. Redacción de reseña bibliográfica. Glosarios terminológicos en redacción colaborativa continua.

Resultado de Aprendizaje 3:

Indicador de logro: Es capaz de exponer las claves de una obra dramática en el marco global del curso. Argumenta la adscripción genérica de las obras leídas. Lectura atenta y detenida de las fuentes literarias obligatorias. Análisis y comentario de textos. *Herramienta de evaluación:* Análisis, a partir de unos ejes directrices a elección, de obras dramáticas en relación. Exposición (grupal o individual, según tamaño del curso) de trabajo monográfico sobre una obra dramática.

Resultado de Aprendizaje 4:

Indicador de logro: Comprende las diferentes partes, necesidades y retos de la formulación de un proyecto de investigación. *Herramienta de evaluación:* Redacción de un proyecto de investigación, con síntesis bibliográfica y planteamiento personal.

Ponderación instancias de evaluación:

—Participación activa en clase y en las instancias virtuales para ello. Se desarrollará a lo largo de todo el curso con el objeto de comprobar el avance en el proceso educativo y regular, orientar y fomentar el estudio adecuado de la asignatura, y comprende: ejercicios de comprobación de lectura y de materia orales, actividades de aplicación y comentario de textos realizados en clase o como trabajo fuera de la sesión de clases, individuales o en grupo, redacción colaborativa de materiales, participación en el foro de la asignatura. Se pondrá especial énfasis a la discusión en torno al comentario de texto (análisis de algunas claves de las obras estudiadas) y discusión bibliográfica.

La asignatura será evaluada a través de las siguientes actividades sumativas, que evidencian si los estudiantes cumplen con los requisitos de aprendizaje de manera efectiva. Comprenden:

- Informe de lectura de análisis comparativo de obras dramáticas de lectura obligatoria (20 %)
- Reseña bibliográfica (15 %)
- Exposición oral sobre una obra dramática elegida entre un corpus acotado (individual o grupal, según el tamaño de la clase y las posibilidades de calendario) (25 %).
- Evaluación final: Trabajo monográfico de investigación (40 %), previa presentación de un proyecto de investigación sobre un aspecto monográfico de una obra/autor o varios interrelacionados.

En caso de que el/la estudiante no haya entregado un proyecto de investigación en fecha que haya sido aprobado y reformulado de acuerdo con las indicaciones del profesor, que no entreguen este trabajo final, o no cumplan con los requisitos mínimos deberán realizar

un examen final (40 %) en la semana de evaluación que dé cuentas de las competencias adquiridas durante el curso.

22. Requisitos de aprobación

Calificación mínima promedio ponderado (informe de lectura, exposición, reseña bibliográfica, proyecto de investigación, trabajo final): 4,0.

NOTA: El plagio es una falta de extrema gravedad que compromete seriamente la integridad del trabajo académico, **conllevará la reprobación automática de la asignatura** y puede ser causa de una eventual eliminación del programa, de acuerdo con las normas y convenciones académicas de las disciplinas que forman parte de esta Licenciatura (“Reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile”, título II, artículo 3, número 6).

23. Requisito de asistencia

80 %

Recursos

24. Bibliografía Obligatoria

Edwards, G. (1989). *Dramaturgos en perspectiva: teatro español del siglo XX* (Biblioteca románica hispánica II. Estudios y ensayos ; 367). Madrid: Gredos. ISBN: 8424913817.

Garnier, E. (2011). *Lo trágico en femenino: dramaturgas españolas contemporáneas*. Bilbao: Artezbiai. ISBN: 9788494007910.

Pavis, P. (1983). *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós. ISBN: 84-7509-237-3.

Ruiz Ramón, F. (1981). *Historia del teatro español: siglo XX* (5a. ed., Crítica y estudios literarios). Madrid: Cátedra. ISBN: 8437600499.

Spang, K. (1991). *Teoría del drama: lectura y análisis de la obra teatral*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. ISBN: 8431311363.

25. Bibliografía Complementaria

Fuentes primarias:

Selección del libro *Dramaturgas del siglo XXI*. Madrid: Cátedra.

García Lorca, F. *Bodas de sangre* (1931-1933)

Edición disponible: Santiago de Chile: Nascimento, 1957. Edición y estudio preliminar a cargo de Eduardo Godoy.

— *La casa de Bernarda Alba* (1936)

Edición disponible: Santiago de Chile: Nascimento, 1957. Edición y estudio preliminar a cargo de Eduardo Godoy.

Lectura complementaria: *El local de Bernardeta A.* de Lourdes Ortiz. *Acotaciones: Revista de Investigación Teatral*, n.º 1 (1998): 63-101.

— *El público* (1929-1931)

Edición disponible. Madrid: Cátedra, 2018. Edición y estudio preliminar de Clementa Millán.

Selección de teatro de vanguardia.

Mihura, M. *Tres sombreros de copa* (1932-1952)

Edición disponible: Madrid: Aguilar, 1954.

Edición recomendada: Madrid: Cátedra (Colección Letras Hispánicas), 2004. Edición y estudio preliminar a cargo de Jorge Rodríguez Padrón.

Teatro de agitación política (1933-1939). Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1976.

León, M. T. *La libertad en el tejado* ([1973?] 1989)

En *Teatro. La libertad en el tejado. Sueño y verdad de Francisco de Goya*. Sevilla: Renacimiento, 2003.

Aub, M. *Morir por cerrar los ojos* (1944)

Edición disponible: México: Tezontle, 1944.

Buero Vallejo, A. *Historia de una escalera* (1947-1948)

Edición disponible: En *Teatro*. Buenos Aires: Losada, 1959-1962.

Edición disponible: En *Teatro Español: 1949-1950*. Madrid: Aguilar, 1951.

Sastre, A. *Escuadra hacia la muerte* (1952)

Edición disponible: En *Teatro*. Buenos Aires: Losada, 1960.

Arrabal, F. *Pic-nic* (1952-1961)

Edición disponible: Madrid: Cátedra, 1981.

Resino, C. *La visita* (2017)

En *La última jugada de José Fouché; La visita*. Madrid: Cátedra, 2017.

Pedrero, P. *Pájaros en la cabeza: teatro a partir del siglo XXI*. Madrid: Cátedra, 2013.

Liddell, Angélica. Selección de textos.

Bibliografía secundaria:

Álamo Felices, F. (1997). Notas y reflexiones acerca de *Bodas de Sangre* de Federico García Lorca. *Boletín del Instituto de Estudios Almerienses*, 15, 90-102. Disponible en Red. ISSN: 0211-7541.

- Anderson, F. (2013). *El metateatro de Miguel Mihura: Tres sombreros de copa. Semiosofera*, 1. Edición electrónica. ISSN-e: 2341-0728.
- Borel, J. (1966). *El teatro de lo imposible : Ensayo sobre las dimensiones fundamentales del teatro español contemporáneo*. Madrid: Guadarrama.
- Carrascón, G. (2002). La concepción del coro en Bodas de Sangre. *Artifara*, 1. Edición digital. ISSN-e: 1594-378X.
- Doménech, R. (1979). *El teatro de Buero Vallejo: una meditación española*. Madrid: Gredos. ISBN: 84-249-0523-3.
- (1981). Un vistazo al teatro del exilio. En F. Rico (Coord.), *Historia y crítica de la poesía española; vol. VIII* (pp. 672-674). Barcelona: Crítica.
- (2008). *García Lorca y la tragedia española*. Madrid: Fundamentos. ISBN: 9788424511395.
- Dramaturgas españolas en la escena actual*. (2011). Madrid: Castalia. ISBN: 8497404165.
- Ewards, G. (1983). *El teatro de Federico García Lorca*. Madrid: Gredos. ISBN: 8424908902.
- Fritz, H. (2004). La estructura de *Noche de guerra en el Museo del Prado* de Rafael Alberti: una complicada red de interrelaciones, analogías y referencias cruzadas. *Anales de la Literatura Española Contemporánea*, 29(2), 389-420. Disponible en Red. ISSN: 0272-1635.
- González del Valle, L. T. (1971). Bodas de sangre y sus elementos trágicos. *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 21, 95-120. Disponible en Red. ISSN: 0570-7218.
- (1980). *El teatro de Federico García Lorca y otros ensayos sobre literatura española e hispanoamericana*. Lincoln, Neb.: Society of Spanish and Spanish-American Studies. ISBN: 0892950153.
- Giuliano, W. (1971). *Buero Vallejo, Sastre y el teatro de su tiempo*. Madrid: Las Americas Publishing.
- Huélamo, J. (1996). *El teatro imposible de García Lorca: (estudio sobre El Público)*. Granada: Universidad de Granada. ISBN: 8433821652.
- Gibson, I. (1998). *Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca*. Barcelona: Plaza & Janés. ISBN: 8401550076.

Molero Manglano, L. (1974). *Teatro español contemporáneo* (Prosa literaria). Madrid: Editora Nacional. ISBN: 842762036.

Monleón, J. (1981). La libertad de Miguel Mihura». En F. Rico (Coord.), *Historia y crítica de la literatura española; vol. VIII* (pp. 599-605). Barcelona: Crítica.

Moreiro Prieto, J. (1990). *El teatro español contemporáneo: (1939-1989)*. Madrid: Akal. ISBN: 8476005253.

O'Connor, P. W. *Dramaturgas españolas de hoy*. Madrid: Editorial Fundamentos, 1997. ISBN: 9788424505264.

Pasquariello, A. H. (1982). Función de la mentira poética en *Tres sombreros de copa*, de Miguel Mihura. En E. de Bustos (Coord.), *Actas del cuarto congreso internacional de hispanistas* (vol. 2, pp. 387-396). Disponible en Red. ISBN: 84-7481-215-1.

Rico, F. (Coord.). (1980). *Historia y crítica de la literatura española; vols. VII, VIII y IX*. Barcelona: Editorial Crítica.

Rubia Barcia, J. (1975). El realismo mágico de *La casa de Bernarda Alba*. En I. M. Gil (Ed.), *Federico García Lorca* (pp. 383-403). Madrid: Taurus.

Sánchez García, R., y R. Martínez López (Eds.). (2011). *Literatura y compromiso: Federico García Lorca y Miguel Hernández* (Biblioteca filológica hispana, 128). Disponible en Digitalia ebooks (recursos electrónicos de Biblioteca). ISBN: 9788498951288.

Toro, A., y Floeck, W. (1995). *Teatro español contemporáneo: autores y tendencias* (Problemata literaria, 27). Kassel: Edition Reichenberger. ISBN: 3930700190.

Torrente Ballester, G. (1957). *Teatro español contemporáneo*. Madrid: Guadarrama.

Übersfeld, A. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Galerna. ISBN: 9505564414.

Venegas Grau, C. (1998). Morir por cerrar los ojos, drama del exilio de Max Aub en Francia. En A. Alted y M. Aznar (Eds.), *Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia* (pp. 229-275). Salamanca: GEXEL. Disponible en Red. ISBN: 84-87478-23-9.

Por una Facultad comprometida con una educación no-sexista y el respeto por los DDHH, te invitamos a conocer los instrumentos de Equidad que rigen en nuestra Comunidad Universitaria:

Política de corresponsabilidad en cuidados: En conformidad con la Política de Igualdad de Género de nuestra Universidad los y las estudiantes padres y madres cuidadores de menores de 6 años pueden solicitar apoyos económicos, pre y postnatal y medidas de flexibilidad académica para compatibilizar sus responsabilidades estudiantiles y de cuidados. Para más información sobre beneficios y procedimientos, revisa: Kit corresponsabilidad y [Link WEB DiGenDiFil](#)

Uso de Nombre Social: Gracias al instructivo Mara Rita cuentas con la posibilidad de establecer oficialmente dentro del espacio universitario el nombre y los pronombres por los que quieres ser llamade, según tu identidad sexo genérica. Para saber más sobre el procedimiento, revisa: KIT MARA RITA [Link WEB DiGenDiFil](#) y si quieres editar tu firma de correo electrónico con tus pronombres, participa de la campaña [#MiPronombre](#)

Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria. Porque [#NosCansamos del Abuso](#), [#LaChileDiceNo](#) al acoso sexual. Si vives alguna de estas situaciones, puedes dirigirte a DAEC o DiGenDiFil, para buscar apoyos y orientación en tus procesos personales y de denuncias. Para contactarnos escribe al daec@uchile.cl o digenfil@uchile.cl y para más información sobre procedimientos, revisa [DIGEN UCHILE](#)