

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

La comedia cómica en el Siglo de Oro: desarrollo y transformaciones genéricas

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Comic Comedy in the Golden Age: Development and Generic Transformations

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:

SCT/	UD/	OTROS/
-------------	------------	---------------

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

10

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

Dos horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

Seis horas

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El curso propone una revisión de la historia del teatro del Siglo de Oro, específicamente, del género cómico, desde sus primeras manifestaciones en el Renacimiento hasta el desarrollo producido durante el Barroco. Para ello, se revisarán los principales elementos constitutivos de la llamada comedia cómica, sus 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 con 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 (preceptivas) hasta su formulación conceptual y profesionalización de la escena.
- Analizar los aportes realizados por sus mayores exponentes de la comedia cómica 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 cómicas

- Elementos de análisis dramático y teatral: texto, escenario y géneros. La formulación de la comedia cómica.
- 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 cómica

- En los albores de un género: *Comedia Aquilana*, de Torres Naharro; *Tragicomedia de Don Duardos* de Gil Vicente.

- Hacia la Comedia Nueva: *El perro del hortelano*, *La dama boba*, *La viuda valenciana*, *La discreta enamorada* y *Las bizarrías de Belisa*, de Lope de Vega; *La fingida Arcadia*, *Don Gil de las calzas verdes*, *Marta la piadosa* y *El vergonzoso en palacio*, de Tirso de Molina.
- El asentamiento de un género: *La banda y la flor*, *La dama duende*, *Casa con dos puertas, mala es de guardar*, *El galán fantasma* y *No hay burlas con el amor*, de Calderón de la Barca.

10. METODOLOGÍA

- Clases expositivas de la profesora.
- Lectura, análisis e interpretación de textos literarios y críticos y exposición de sus resultados por parte de los estudiantes.
- Discusiones colectivas en que la participación de los estudiantes es un requisito.
- Realización de un trabajo monográfico.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

- Asistencia y participación en las sesiones: 20%
- Exposiciones orales: 40%
A mediados del semestre cada estudiante deberá entregar un resumen de la propuesta de trabajo final.
- Trabajo monográfico de investigación: 40%

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA (indique %): 90%

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:

OTROS REQUISITOS:

13. PALABRAS CLAVE

Teatro del Siglo de Oro; Comedia Nueva; Comedia cómica; Renacimiento; Barroco; Gil Vicente; Bartolomé de Torres Naharro; Lope de Vega; Tirso de Molina; Pedro Calderón de la Barca

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

a) Obras dramáticas:

Calderón de la Barca, Pedro, *No hay burlas con el amor*. Ed. Ignacio Arellano, Pamplona, Eunsa, 1981.

–. *La dama duende*. Ed. Fausta Antonucci, Barcelona, Crítica, 1999.

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

–. *Casa con dos puertas, mala es de guardar*. Ed. Juan Manuel Escudero Baztán, Madrid, Cátedra, 2021.

–. *El galán fantasma*. Ed. Noelia Iglesias Iglesias, Madrid, Cátedra, 2015.

Molina, Tirso de. *La fingida Arcadia*. Ed. Victoriano Roncero, Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA)/ Instituto de Estudios Tirsianos (IET), 2016.

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

–. *Marta la piadosa*. Ed. Antonio Prieto, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997.

–. *El vergonzoso en palacio*. Ed. Blanca Oteiza, Madrid / Barcelona, Real Academia Española / Galaxia 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. *La viuda valenciana*. Ed. Teresa Ferrer Valls, Madrid, Castalia, 2002.

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

-. *La discreta enamorada*. En *Comedias XV*, ed. Antonio Carreño, Madrid, Biblioteca Castro, 1998.

-. *Las bizarrías de Belisa*. Ed. Enrique García Santo-Tomás, Madrid, Cátedra, 2004.

-. *El perro del hortelano*. Ed. Mauro Armiño, Madrid, Cátedra, 2007.

Vicente, Gil. *Tragicomedia de Don Duardos*, en *Teatro castellano*. Ed. Manuel Calderón, Barcelona, Crítica, 1996, pp. 187-261.

b) Preceptiva dramática:

Bances Candamo, Francisco. *Teatro de los teatros de los pasados y presentes siglos*, ed. D. W. Moir, Londres, Tamesis, 1970.

Carvallo, Luis Alfonso de. *Cisne de Apolo*, ed. A. Porqueras Mayo, Kassel, Reichenberger, 1997.

Cascales, Francisco. *Tablas poéticas*, ed. B. Brancaforte, Madrid, Espasa-Calpe, 1995.

López Pinciano, Alonso. *Filosofía antigua poética*, Madrid, Turner, 1998.

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

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. Felipe Pedraza y Pedro Conde, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.

c) Bibliografía crítica:

Álvarez Sellers, María Rosa. «Peligros de amor y trampas del lenguaje: *Don Duardos* de Gil Vicente», *Quadrant*, 12, 1995, pp. 5-30.

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

—. «Modalidades de la comedia palatina en la dramaturgia de Calderón: unas calas». *Anuario calderoniano*, 14, 2021, pp. 89-108.

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.

—. «Metodología y recepción: lecturas trágicas de comedias cómicas del Siglo de Oro», *Criticón*, 50, 1990, pp. 7-21.

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

—. *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.

Calderón, Manuel. «Una aproximación a las comedias de Gil Vicente», *Caligrama: revista insular de filología*, 4, 1992, pp. 185-212.

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.

—. «En los orígenes de la comedia palatina: la *Tragicomedia Don Duardos* de Gil Vicente». *Anuario calderoniano*, 14, 2021, pp. 15-41.

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

Escudero, Carmen, «De la novela de caballerías al teatro. Análisis comparativo de la *Tragicomedia de Don Duardos* y la *Tragicomedia de Amadís de Gaula*, de Gil Vicente», en *Homenaje al profesor Trigueros Cano, vol 1*, ed. Pedro Luis Ladrón de Guevara, Giuseppina Mascali y Pablo Zamora Muñoz, 1999, pp. 91-102.

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.

Jordá Fabra, Tatiana, «De la novela a la escena: los mecanismos de dramatización de *Don Duardos* de Gil Vicente», *Liquids. Revista d'estudis literaris ibèrics*, 3, 2009, pp. 79-96.

López Castro, Armando, «Introducción», en Gil Vicente, *Tragicomedia de Don Duardos*, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1996, pp. 9-66.

Mason, T. R. A. «Los recursos cómicos de Calderón». *Hacia Calderón. Tercer Coloquio Anglogermano*, 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.

Oleza, Joan. «Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca». *Cuadernos de Filología III 1-2*, 1981, pp. 9-44.

—. «Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca y la historia teatral del XVI», en *Teatros y prácticas escénicas I: el Quinientos valenciano*, ed. Joan Oleza, València, Instituci Alfons el Magnànim, 1984, pp. 9-41.

—. «En los orígenes de la práctica escénica cortesana: la *Comedia Aquilana*, de Torres Naharro», en *Théâtre, musique et arts dans les cours européennes de la Renaissance et du Baroque. Actes du congrès international, Varsovie, 23-28 septembre 1996*, Varsovie, Université de Varsovie, 1997, pp. 153-177.

—. «La comedia a fantasía y los orígenes de la práctica escénica cortesana», en J. M. Díez Borque (dir.), *Teatro cortesano en la España de los Austrias. Cuadernos de Teatro Clásico*, 10,1998, pp. 13-30.

—. «En torno a los últimos años de Bartolomé de Torres Naharro», en P. Garelli y G. Marchetto (eds.), *Un 'Homme de bien'. Saggi di lingue e letteratura in onore di Rinaldo Froldi*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2004, pp. 233-248.

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

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arellano, Ignacio. *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.

Canet, José Luis. «La evolución de la comedia urbana hasta el Index prohibitorum de 1559», *Criticón* 51, 1991, pp. 21-42.

—. «La primera réplica en la *Propalladia* de Torres Naharro», *Criticón*, 83, 2001, pp. 29-46.

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

Froldi, Rinaldo. *Lope de Vega y la formación de la comedia*. Madrid, Anaya, 1973.

Hermenegildo, Alfredo. *El teatro del siglo XVI*. Madrid, Júcar, 1994.

Menéndez Peláez, J., e I. Arellano. *Historia de la literatura española. II Renacimiento y Barroco*. Madrid, Everest, 1993.

Pedraza y Rodríguez, Felipe B. y Milagros Rodríguez. *Manual de literatura española, vol. 2: Renacimiento y vol. 3: Barroco, Teatro*, Pamplona, Cénlit, 1980.

Pérez Priego, Miguel. *El teatro en el Renacimiento*, Madrid, Laberinto, 2003.

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.

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

Vitse, Marc. «La poética de la Comedia: estado de la cuestión o de la poética a las poéticas de la Comedia». *La Comedia: actas del Seminario hispano-francés organizado por la Casa de Velázquez*. Ed. Jean Canavaggio. Madrid, Casa de Velázquez, 1995, pp. 273-289.

—, 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.

16. RECURSOS WEB

<https://parnaseo.uv.es/lemir.htm>

<https://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/diccionario/inicio.html>

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

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

<http://www.clemit.es/>

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

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

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

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

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

**Nombre del Profesor responsable:
Jéssica Castro Rivas**