

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

«Amor, honor y poder»: el teatro barroco

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

«Amor, honor y poder»: Baroque Theatre

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 e hispanoamericano 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 un arte rudimentario hasta la consolidación del espectáculo teatral.

- 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

- Historia de España e Hispanoamérica: la unificación de los Reyes Católicos, el sueño imperial de Carlos V y la decadencia de Felipe IV.
- Del Renacimiento al Barroco: crisis y desencanto. 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

- 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

- 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».
- Lope de Vega: *La dama boba* y *El perro del hortelano*
- Calderón de la Barca: *La banda y la flor* y *Los empeños de un acaso*
- Juan Ruiz de Alarcón: *La verdad sospechosa*.
- Sor Juana Inés de la Cruz: *Los empeños de una casa*.
- El caso de Juan de Espinosa Medrano.

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, *La banda y la flor*.

–, *Los empeños de un acaso*.

Cruz, Sor Juana Inés, *Los empeños de una casa*.

Ruiz de Alarcón, Juan, *La verdad sospechosa*.

Vega, Lope de, *El perro del hortelano*.

–, *La dama boba*.

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:

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», en *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.

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

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

Iglesias Feijoo, Luis, «“Que hay mujeres tramoyeras”: La “matemática perfecta” de la comedia calderoniana», en *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», en *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», en *Teatro y literatura en la sociedad barroca*, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 7-19.

—, «Introducción: la Cultura del Barroco como un concepto de época», en *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.

Rodríguez Garrido, José Antonio, «Recepción, apropiación y usos del teatro del Siglo de Oro en el Perú», *Cuadernos de Teatro Clásico: El teatro del Siglo de Oro al otro lado del Atlántico*, 30, 2014, pp. 185-237.

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, «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», en *Historia del teatro en España*, Tomo I, Madrid, Taurus, 1990, pp. 475-529.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alonso, D. (1966). *Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos*. Madrid: Gredos. ISBN: 84-24901010.

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.

Bajtín, M. (1998). "Introducción". En *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais* (pp. 7-57). Madrid: Alianza. ISBN: 84-206-7907-0.

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/>

NOMBRE COMPLETO DE LOS DOCENTES RESPONSABLES

Francisco Cuevas Cervera
Jéssica Castro Rivas