

Guía docente

Teatro español del siglo de oro

SJ0B791 - primavera de 2016

Filología Española - Universidad Masaryk

Profesores: Daniel Vázquez Touriño
Magdaléna Kolmanová
Horario: Jueves, 15.50 - 17.20. Aula G32
Créditos: 4 créditos B (optativa)

Requisitos previos

El curso está orientado a estudiantes de grado a partir del segundo año (es decir, con la asignatura SJIA007 Jazykový seminář II aprobada) y para estudiantes de máster.

Es necesario tener familiaridad con la literatura española del siglo de oro, por lo que se recomienda tener aprobada la asignatura SJIA012 Španělská literatura I.

El curso se basa sobre todo en el trabajo del estudiante con los textos dramáticos y con la bibliografía complementaria: el volumen de lecturas obligatorias supera las mil páginas.

Se espera gusto por el teatro y por la literatura clásica.

Objetivos del curso

- Adquisición y comprensión de los conocimientos históricos y culturales necesarios que permitan entender el origen y evolución del teatro español de los Siglos de Oro a partir de la propuesta de experiencia de síntesis de prácticas escénicas anteriores en el Arte nuevo, tanto en su dimensión de documento textual como en su puesta en escena, así como de sus autores y obras canónicas.
- Profundización en el conocimiento de la consolidación del modelo de la comedia nueva en la tradición teatral española del XVII.
- Adquisición de la capacidad de búsqueda de fuentes de información básicas sobre los autores, obras y temas planteados y de diseñar investigaciones posteriores.
- Adquisición del aprendizaje en la lectura crítica de obras dramáticas del periodo (afianzamiento de pautas de lectura), su comprensión y análisis mediante los instrumentos adecuados, y su razón de ser ideológica y cultural en relación con el contexto histórico y cultural en el que se producen.

Programa

TEMA 1: La representación teatral: espacio teatral, actores, música, profesiones.

- **Lectura obligatoria:**

- Pedraza, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «2.8. La vida teatral en el siglo XVII». *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 106 - 113.
- Oliva, César y Francisco Torres Monreal. «Capítulo VIII. El teatro español del Siglo de Oro». *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 2002⁶ (1ª ed. 1990). 165-215.

- **Bibliografía complementaria:**

- Ruano de la Haza, José M^a. «Siglo de Oro». *Historia de los espectáculos en España*. Andrés Amorós y José María Díez Borque (coord.). Madrid: Castalia, 1999. 37-68.
- Allen, John J. «Los espacios teatrales». *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Huerta Calvo, Javier (dir.). Madrid: Gredos, 2003. 629-654.
- Rodríguez Cuadros, Evangelina. «El actor y las técnicas de interpretación». *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Huerta Calvo, Javier (dir.). Madrid: Gredos, 2003. 655-676
- Caballero Fernández-Rufete, Carmelo. «La música en el teatro clásico». *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Huerta Calvo, Javier (dir.). Madrid: Gredos, 2003. 677-715.
- Varey, John E. «La escenificación de la comedia.» *Historia y crítica de la literatura española. 3/1. Siglos de Oro: Barroco*. Aurora Egido (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1992. 141-6.

- **Otras actividades y materiales audiovisuales:**

- Reconstrucción virtual del Corral del Príncipe (por Ruano de Haza): <http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/Corral.html>
- García Lorenzo, Luciano. «El mundo del teatro español en la época áurea». *Rinconete. Centro virtual cervantes*. http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titulo=El%20mundo%20del%20teatro%20espa%F1ol%20en%20la%20E9poca%20E1urea&OrdenResultados=2

TEMA 2: Características generales del drama barroco. (Métrica, géneros, estructura, personajes, períodos.)

- **Lectura obligatoria:**

- PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «2. La comedia: caracteres, evolución, entorno». *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 61 - 106.

- RUIZ RAMÓN, Francisco. «Capítulo III. El teatro nacional del Siglo de Oro.» *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 1992. pp. 127-147.
- **Bibliografía complementaria:**
 - ARELLANO, Ignacio. «Las convenciones de la comedia de capa y espada.» *Historia y crítica de la literatura española. 3/1. Siglos de Oro: Barroco*. Aurora Egido (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1992. 165-71.
 - ---. «Lo trágico y lo cómico mezclado: de mezclas y mixturas en el teatro de Siglo de Oro.» *RILCE: Revista de Filología Hispánica*. 2011. Vol 27. N 1. pp. 9-34.
 - LÁZARO CARRETER, Fernando. «La figura del gracioso.» *Historia y crítica de la literatura española. 3/1. Siglos de Oro: Barroco*. Aurora Egido (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1992. 159-65.
 - MARAVALL, José Antonio, Alberto Blecua y Noël Salomon. «Del Rey al villano: ideología, sociología y doctrina literaria.» *Historia y crítica de la literatura española. 3. Siglos de Oro: Barroco*. Bruce W. Wardropper (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1983. 265-75.
- **Otras actividades y materiales audiovisuales:**
 - DE VEGA, Lope. *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*.
 - ROZAS, Juan Manuel. *Significado y doctrina del arte nuevo de Lope de Vega*. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1976.
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/significado-y-doctrina-del-arte-nuevo-de-lope-de-vega-0/html/>

TEMA 3: La comedia. Lope de Vega y el ciclo de Lope.

- **Lectura obligatoria:**
 - RUIZ RAMÓN, Francisco. «Capítulo III. El teatro nacional del Siglo de Oro.» *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 1992. pp. 148-174
 - PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «Lope de Vega: sus “comedias”».
Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro. Estella: Cénlit, 1980. 119-27.
 - DE VEGA, Lope. *El caballero de Olmedo*. [El estudiante puede elegir la edición que quiere utilizar. Se recomienda consultarlo con el profesor.]
 - MOLINA, Tirso de. *Don Gil de las calzas verdes*. [El estudiante puede elegir la edición que quiere utilizar. Se recomienda consultarlo con el profesor.]
- **Bibliografía complementaria:**
 - PROFETI, Maria Grazia. «Lope de Vega.» *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Huerta Calvo, Javier (dir.). Madrid: Gredos, 2003. 783-825.

- PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «3. Lope de Vega: sus “comedias”». *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 119-96.
 - DÍEZ BORQUE, José María. «Lope y sus públicos: estrategias para el éxito.» *RILCE: Revista de Filología Hispánica*. 2011. Vol 27. N 1. pp. 35-54.
 - ZAMORA VICENTE, Alonso. «Lope de Vega : su vida y su obra.» Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002. (Edición original: Madrid, Gredos, D.L. 1961.)
<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01338397522026273866802/index.htm>
 - RICO, Francisco. «La poesía dramática de *El caballero de Olmedo*.» *Historia y crítica de la literatura española. 3. Siglos de Oro: Barroco*. Bruce W. Wardropper (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1983. 347-51.
 - REY HAZAS, Antonio. «Algunas precisiones sobre la interpretación de *El caballero de Olmedo*.» *Edad de Oro*, V. 1986. 183-202.
 - PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «5. Tirso de Molina.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 265-344 (Especialmente 265-98).
- **Otras actividades y materiales audiovisuales:**
 - *Lope* (película) 2010, Andrucha Waddington.

TEMA 4: La tragedia. El honor. Calderón y el ciclo de Calderón.

- **Lectura obligatoria:**
 - RUIZ RAMÓN, Francisco. «Capítulo III. El teatro nacional del Siglo de Oro.» *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 1992. pp. **215-39 y 256-7**.
 - CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. *El alcalde de Zalamea*. [El estudiante puede elegir la edición que quiere utilizar. Se recomienda consultarlo con el profesor.]
- **Bibliografía complementaria:**
 - PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «6. Calderón de la Barca: personalidad, dramas y comedias.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 345-493.
 - APARICIO MAYDEU, Javier. «Calderón.» *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Huerta Calvo, Javier (dir.). Madrid: Gredos, 2003. 1097-1148.

TEMA 5: El auto sacramental.

- **Lectura obligatoria:**
 - PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «El auto sacramental: características, entorno y evolución.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 581-591.

- **Bibliografía complementaria:**

- RUIZ RAMÓN, Francisco. «El auto sacramental.» *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 1992. 269-280.
- PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «El gran teatro del mundo.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 616-622.
- CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. *El gran teatro del mundo*. [El estudiante puede elegir la edición que quiere utilizar. Se recomienda consultarlo con el profesor.]
- FLECNIAKOSKA, Jean Louis. «¿Auto sacramental o comedia devota?» *Historia y crítica de la literatura española. 3. Siglos de Oro: Barroco*. Bruce W. Wardropper (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1983. 248-259.

TEMA 6: El teatro breve.

- **Lectura obligatoria:**

- PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «El entremés.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 645-661.
- CERVANTES, Miguel: «El retablo de las maravillas». [El estudiante puede elegir la edición que quiere utilizar. Se recomienda consultarlo con el profesor.]

- **Bibliografía complementaria:**

- PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. «Otros géneros menores.» *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980. 669-682.
- DÍEZ BORQUE, José María. «Géneros menores y comedia: el hecho teatral como espectáculo de conjunto.» *Historia y crítica de la literatura española. 3. Siglos de Oro: Barroco*. Bruce W. Wardropper (ed.). Francisco Rico (dir.). Barcelona: Crítica, 1983. 254-259.
- MARTÍNEZ INIESTA, Bautista. «Ficción y realidad en *Retablo de las maravillas* de Cervantes.» *Lemir*, 13: 2009. 169-176.

Calendario

<ul style="list-style-type: none"> ● 3 de marzo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción a la asignatura. ○ Tema 1. ○ Deberes: Preguntas de control tema 1. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 14 de abril: <ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis <i>Don Gil de las calzas verdes</i>. ○ Deberes: Preguntas de control tema 4
<ul style="list-style-type: none"> ● 10 de marzo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 1. ○ Deberes: Preguntas de control tema 2. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 21 de abril: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 4. ○ Deberes: Preguntas de control <i>El alcalde de Zalamea</i>.
<ul style="list-style-type: none"> ● 17 de marzo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 2. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 28 de abril: <ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis de <i>El alcalde de Zalamea</i>. ○ Deberes: Preguntas de control tema 5 y preparar lecturas dramatizadas.
<ul style="list-style-type: none"> ● 24 de marzo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 2. ○ Deberes: Preguntas de control Tema 3. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 5 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 5 y lecturas dramatizadas. ○ Deberes: Preguntas de control tema 6 y «Retablo de las maravillas».
<ul style="list-style-type: none"> ● 31 de marzo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 3. ○ Deberes: Preguntas de control de <i>El caballero de Olmedo</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 12 de mayo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema 6. Análisis del «Retablo de las maravillas». ○ Entrega de trabajos de investigación.
<ul style="list-style-type: none"> ● 7 de abril: <ul style="list-style-type: none"> ○ Análisis de <i>El caballero de Olmedo</i>. ○ Deberes: Preguntas de control de <i>Don Gil de las calzas verdes</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha por determinar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Examen escrito.

Metodología docente

Clases presenciales:

En las clases se aclararán los conceptos fundamentales de la bibliografía y lecturas obligatorias y se realizarán actividades de carácter práctico como análisis de textos o de material audiovisual, comentarios, debates, etc.

La asistencia a clase no es obligatoria, pero se recomienda. El contenido teórico mínimo para aprobar el examen se puede adquirir con el estudio de las lecturas obligatorias (véase bibliografía), pero el examen incluye una parte de comentario de textos, que se practicará en las clases presenciales.

Lecturas individuales:

En cada unidad temática hay una serie de lecturas obligatorias, bien sean textos dramáticos o textos de crítica literaria. El estudiante deberá leer esos textos obligatorios y contestar a las preguntas sobre el contenido en las fechas indicadas. Las preguntas se encontrarán en los materiales de estudio del IS. El estudiante recibirá una calificación por responder a dichas preguntas de control (un máximo de 30 puntos), pero el profesor no corregirá los errores individualmente, sino en la clase del día siguiente.

Trabajo en grupo. Lectura dramatizada:

Por grupos, los estudiantes elegirán una escena de alguna de las obras estudiadas (o de cualquier otra del mismo período) y la presentarán en clase ante el resto de los compañeros. La finalidad es el acercamiento real a los textos del Siglo de Oro desde una perspectiva escénica. El profesor evaluará la capacidad para resolver los distintos problemas que se puedan producir (comprensión del texto, de los personajes, la métrica...). Los miembros de cada grupo recibirán hasta 30 puntos por la lectura dramatizada.

Trabajo de investigación voluntario:

El estudiante que así lo elija, se pondrá de acuerdo con el profesor acerca del tema de investigación y asistirá a las tutorías necesarias para llevar a cabo el trabajo. El trabajo, respetando todas las convenciones académicas, tendrá alrededor de 5 páginas y una bibliografía de no menos de cuatro fuentes especializadas. El trabajo se entregará, como muy tarde, el último día de clase.

Materiales:

Todas las lecturas obligatorias son accesibles en la biblioteca de la facultad, en internet o escaneados en los materiales de estudios. Los textos dramáticos, aunque están disponibles en ediciones adecuadas en plataformas de internet como la Biblioteca Virtual Cervantes, es preferible adquirirlo en ediciones especializadas para estudiantes, como las de las editoriales Cátedra o Castalia.

Evaluación

- *Lecturas individuales*. Preguntas sobre la bibliografía obligatoria y control de lecturas: máx. 30 (10x3) puntos. Evaluación continua, no se puede recuperar.
- *Lectura dramatizada* de una escena en grupo: máx. 30 puntos. Solo una oportunidad, no se puede recuperar.
- *Trabajo de investigación voluntario*: máx. 30 puntos. No se puede recuperar.
- *Examen final escrito* (teoría y comentario de textos): máx. 40 puntos. Dos recuperaciones (si la puntuación total es inferior a 60 puntos).

Puntuación y nota final:

60 - 67:	E
68 - 75:	D
76 - 83:	C
84 - 91:	B
92 - 130:	A

Si la puntuación obtenida después de realizar la primera convocatoria de examen escrito es menor que 60, el estudiante recibirá una F, que podrá mejorar en las siguientes convocatorias.

Bibliografía general del curso

ARELLANO, Ignacio. "Convenciones y rasgos genéricos en la comedia de capa y espada", *Cuadernos de teatro clásico* 1, 1988: 27-50.

---. *Historia del teatro español del Siglo XVII*. Madrid: Cátedra, 1995.

DÍEZ BORQUE, José M^a. *Sociología de la comedia española del siglo XVII*. Madrid: Cátedra, 1976.

---. (dir.). *Historia del teatro en España*. Madrid: Taurus, 1984-88. 2 vols.

---. *Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro*. Madrid: Laberinto, 2001.

HUERTA CALVO, Javier (dir.). *Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media al Siglo XVIII*. Madrid: Gredos, 2003.

MARAVALL, José Antonio. *Teatro y literatura en la sociedad barroca*. Madrid: Seminarios y Ediciones, 1972.

OLIVA OLIVARES, César y F. Torres Monreal. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 2006 [1a ed. 1990].

PEDRAZA, Felipe B. y Milagros Rodríguez. *Manual de literatura española. IV. Barroco: Teatro*. Estella: Cénlit, 1980.

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina. *Calderón*. Madrid: Síntesis, 2002.

RUIZ RAMÓN, Francisco. *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. Madrid: Cátedra, 1992.

WARDROPPER, Bruce W. et al. *Historia y crítica de la literatura española*, vol. III: *Siglos de Oro. Barroco*. Barcelona: Crítica, 1983. Véase el primer volumen de adiciones a cargo de Aurora EGIDO. Barcelona: Crítica, 1992.

Recursos electrónicos

- Portal ARS THEATRICA SIGLOS DE ORO: Dir. E. Rodríguez Cuadros. <http://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/index.html> Debe destacarse la sección “Documentación Visual” donde se encontrarán imágenes para ilustrar el estudio del teatro del Siglo de Oro.
- Portal del teatro clásico español http://www.cervantesvirtual.com/portales/teatro_clasico_espanol/
- Portal monográfico LOPE DE VEGA: http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/ Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Dir. Miguel Ángel Auladell Pérez.
- Portal monográfico CALDERÓN: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Dir. por E. Rodríguez Cuadros. http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon/
- *La Casa di Lope*. Germán Vega García-Luengos. Actualizaciones de Fausta Antonucci y G. Vega. Dipartimento di Studi Americani de la Universidad de Roma Tre. Dir. F. Antonucci. <http://www.casadilope.it/enlaces-comentados/enlaces-comentados.html>
- AITENSO. Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro. <http://www.aitenso.org/>
- ARTELOPE. Base de datos y argumentos del teatro de Lope de Vega, datos de 414 obras y 97 obras digitalizadas. <http://artelope.uv.es/>
- Comedia. Association for Hispanic Classical Theater, Inc. University Of Arizona. Dir.: V. G. Williamsen. <http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/>
- Portal de Teatro del Siglo de Oro de la BNE. Dir.: G. Vega. <http://teatrosiglodeoro.bne.es/>
- *Teatro de Palabras*. Revista sobre Teatro Áureo. Université de Quebec (Trois Rivières). Dir.: A. Hermenegildo y R. Serrano. <http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/pal.html>
- García Lorenzo, Luciano. «El mundo del teatro español en la época áurea». *Rinconete. Centro virtual cervantes*. http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titulo=El%20mundo%20del%20teatro%20espa%F1ol%20en%20la%20E9poca%20E1urea&OrdenResultados=2

Contacto con los profesores

- Daniel Vázquez Touriño. Antigua biblioteca de Románicas. Tutorías: lunes de 14 a 15:30 horas. vazquez@phil.muni.cz
- Magdaléna Kolmanová. 341806@mail.muni.cz