

EL TEATRO ESPAÑOL Y SUS PUESTAS EN ESCENA EN EL SIGLO DE ORO

Curso 2009/2010

(Código:24400771)

1.PRESENTACIÓN

Esta asignatura pertenece al Módulo de Especialidad "Interculturalidad Teatral Europea" (5 créditos).

2.CONTEXTUALIZACIÓN

1.- CONTEXTUALIZACIÓN

El teatro español del Siglo de Oro es una creación peculiar de nuestra cultura que surge en un momento de esplendor histórico y cultural y que ha supuesto una de las mayores aportaciones a la dramaturgia de cualquier época por su originalidad, afán renovador y sentido del espectáculo, no reñido con la profundidad de pensamiento y las técnicas literarias y escénicas más audaces. Se puede decir que las comedias españolas aportaron al teatro una síntesis de las artes (plásticas, literarias y musicales), elementos que unidos a la fuerza y viveza de la acción y la intensidad dramáticas son señas de identidad de un período y de una forma de hacer teatro que habría de influir en la Europa del momento y en el mundo actual.

1.1.- *Enquadramiento de la asignatura dentro del plan de estudios de la titulación y competencias asignadas en el marco del plan formativo*

Dentro de la formación e investigación literaria ocupa una posición fundamental ya que resulta imprescindible su conocimiento para poder comprender las formas de pensamiento, comportamiento, costumbres y modos de la sociedad y el arte dramático de dicha época, y, desde una perspectiva de la historia del teatro en general, cómo su pervivencia llega intacta hasta nuestros días.

1.2.- *Perfil del estudiante al que va dirigido*

A todo graduado que esté interesado en el teatro en general y especialmente en los aspectos de la representación áurea, así como en los elementos básicos para la representación de los clásicos en la época actual.

1.3.- *Justificación de la relevancia de la asignatura*

Su importancia no se circunscribe únicamente a quienes se vayan a dedicar a la literatura, sino también a los historiadores de la sociedad y del arte, principalmente de la representación.

1.4.- *Relación de la asignatura con el ámbito profesional y de investigación*

El estudio del teatro se relaciona, en el ámbito de la investigación con la especialización en la historia de la literatura, especialmente dramática. En el campo de la enseñanza con la docencia en los niveles medio y superior. También es necesario en el campo de la crítica literaria, tanto científica como divulgativa (medios periodísticos), así como en las escuelas de arte dramático

3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

2.- PRERREQUISITOS: CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

2.1.- Requisitos obligatorios

Conocimientos básicos y fundamentales de la literatura española de la época.

2.2.- Requisitos recomendables

Conocimientos básicos de historia, filosofía y filología.

2.3.- Requisitos para los estudiantes que provengan de otra titulación

Ninguno, salvo los indicados anteriormente, aunque sería conveniente que los estudiantes procedentes de otras titulaciones hubiesen cursado la asignatura *Historia y técnicas de la representación teatral* del Módulo de Formación Básica de este Máster.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se trata de una asignatura complementaria para una visión general del arte dramático en la literatura occidental. Su aplicación no se reduce a la literatura, sino que se extiende a las artes plásticas, especialmente a las artes del diseño, así como a la música, principalmente escénica. Téngase presente que su influencia se da desde la Edad Moderna hasta los tiempos actuales. De ello da razón la considerable cantidad de representaciones del teatro español clásico que tiene lugar en la mayor parte de los países cultos.

Se busca que el alumno sea capaz de comprender y enjuiciar la compleja urdimbre que posee este teatro y la influencia que ha ejercido esta dramaturgia incluso en las formas de representación actual.

3.1.- Conocimientos

- Reconocer, en una obra, unos determinados valores dramáticos y escénicos.
- Interpretarlos en su contexto.
- Explicarlos en su sentido literal, o en el metafórico o incluso simbólico, y también en su función viva y actual.
- Relacionar las obras con otros textos de la cultura europea y universal.

3.2.- Habilidades y destrezas

- Claridad en la exposición del comentario.
- Orden en el mismo.
- Mostrar los recursos literarios y escénicos fundamentales.
- Ilustrar con otros ejemplos dramáticos de otros autores españoles de la época o posteriores, nacionales o extranjeros.

3.3.- Actitudes

- Criticar el texto desde el punto de vista de la época.
- Discutir las opiniones de otros estudiosos.
- Juzgar dicho texto.
- Valorar el mismo.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

4.1.-Descripción general de la asignatura

Ofrece un panorama general de cómo los autores dramáticos intentan mediante unos temas determinados representar el complejo mundo desde muy variadas perspectivas: trágicas, cómicas, burlescas, filosóficas, etc., a la vez que tratan de reflejarlo desde unas dimensiones escénicas sencillas o complicadas, según el caso, utilizando los recursos de la arquitectura, pintura y música para su realización más cabal.

4.2.- Bloques temáticos

Podemos distinguir tres bloques:

a) Introducción al estudio del teatro en el Siglo de Oro. La comedia nueva. Escenarios y representación. La lectura crítica de los textos. Consideración de la escenografía (temas 1 y 2).

b) Lope de Vega y su ciclo. Tirso de Molina. El auto sacramental. El teatro menor (temas 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

c) Calderón y su ciclo (temas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) El teatro español en Europa (tema 15).

4.3.- Programa

Tema 1. Introducción y fuentes. La comedia nueva. El lugar de representación: el corral, el escenario cortesano, la plaza pública. El público y su complejidad. Los actores. Las compañías. Diferencias del teatro español y el europeo.

Tema 2. La lectura crítica de los textos. La metodología. Los géneros. La preceptiva dramática. Los temas. La estructura de la comedia. Los personajes. La métrica. Elementos y formas de la escenografía. Italia y su importancia en la escenografía española.

Tema 3. Lope de Vega y su teatro. El creador del teatro nacional. Clasificación de su teatro. La comedia y la tragedia como géneros. El arte nuevo. El teatro español y el europeo en la concepción de la comedia y sus reglas.

Tema 4. Tirso de Molina. Clasificación de su teatro. Concepto de comedia en Tirso.

Tema 5. Dramaturgos del ciclo de Lope: Guillén de Castro, Mira de Amescua, Luis Vélez de Guevara.

Tema 6. Otros dramaturgos. Juan Ruiz de Alarcón, Claramonte, Pérez de Montalbán, Belmonte Bermúdez.

Tema 7. El auto sacramental. Características del género. Origen y representación de los autos. Peculiaridad del género en relación con el teatro europeo.

Tema 8. El teatro menor. Entremeses, jácaras y mojigangas. Bailes, bailes entremesados. La representación del género.

Tema 9. El teatro de Calderón. Las formas y géneros. El mundo de las ideas. La síntesis de las artes.

Tema 10. Las tragedias calderonianas. Teatro histórico. Los dramas de honor.

Tema 11. El teatro calderoniano de tema bíblico y religioso. Las comedias de Calderón de capa y espada. La comedia palatina.

Tema 12. El teatro mitológico y de espectáculo calderoniano. La zarzuela. La ópera.

Tema 13. El auto sacramental de Calderón. Definición, clasificación y análisis.

Tema 14. El ciclo de Calderón. Agustín Moreto. Rojas Zorrilla.

Tema 15. Juan Bautista Diamante, Cubillo de Aragón, Antonio Coello, Antonio de Solís, Bances Candamo. La influencia del

teatro español del Siglo de Oro en Europa.

6.EQUIPO DOCENTE

DATOS NO DISPONIBLES POR OBSOLESCENCIA

7.METODOLOGÍA

5.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

5.1.- Metodología

Se toma como punto de partida la lectura directa de los textos y su análisis crítico. Se proporcionará al alumno material complementario, así como referencias a obras que se encuentren en Internet.

5.2.- Plan de trabajo y su distribución temporal

Dependerá de cada alumno, pues se intenta que sea personal. En cualquier caso la elaboración de un trabajo de curso voluntario contará con el asesoramiento necesario del profesor de la materia, que en su momento y a cada alumno en particular le proporcionará las directrices oportunas para la elaboración del mismo, así como la correspondiente bibliografía orientativa.

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

Con el fin de satisfacer el trabajo exigido, se considera que se requieren 25 horas de estudio al mes. Con esta dedicación se podrán cubrir las 125 horas correspondientes a la asignatura semestral de 5 créditos y se puede conseguir el aprendizaje correcto de los contenidos de la asignatura. Como es preciso en un aprendizaje a distancia, el estudiante deberá ejercitarse con el trabajo de comentario de texto y en ello ocupará una parte proporcional del tiempo dedicado al estudio de la materia y a la lectura de los textos.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

LIBRO ACTUALMENTE NO PUBLICADO

ISBN(13):

Título: HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XVII

Autor/es: - ;

Editorial: Cátedra 1995

Comentarios y anexos:

Esta asignatura tiene como material fundamental de estudio el libro:

-ARELLANO AYUSO, Ignacio (1995). *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid: Cátedra.

6.1.- Bibliografía recomendada

- Arellano, I. (1999). *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid: Gredos. Analiza aspectos teóricos y su práctica acerca de la comedia española de la época barroca desde la perspectiva del género y su código.
- ARRONIZ, O. (1977). *Teatros y escenarios del Siglo de Oro*, Madrid: Gredos. Estudia aspectos importantes

relativos a la escenografía y su tradición europea.

- RUANO DE LA HAZA, José María y ALLEN, John J. (1994). *Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenificación de la comedia*, Madrid: Castalia. Volumen básico para la representación teatral.
- RULL, E. (2004). *Arte y sentido en el universo sacramental de Calderón*, Kassel-Pamplona: Reichenberger. Estudia el género sacramental, su significado y representación desde distintas perspectivas.
- VAREY, J. E. (1988). *Cosmovisión y escenografía*, Madrid: Castalia. Analiza diferentes aspectos relativos a la escenografía y su significado: el espacio escénico, la indumentaria, las imágenes y símbolos, los niveles escénicos y la puesta en escena.

6.2- Lecturas obligatorias comentadas

Se precisa leer las obras siguientes:

- 1) Lope de Vega: *El perro del hortelano*, *El castigo sin venganza*, Madrid: Castalia.
- 2) Tirso de Molina: *El vergonzoso en palacio*, Madrid: Castalia.
- 3) Calderón de la Barca: *La vida es sueño*, Madrid: Ollero & Ramos.
- 4) Calderón de la Barca: *El gran teatro del mundo*, Madrid: Ollero & Ramos.
- 5) Calderón de la Barca: *Celos aun del aire matan*, Madrid: UNED.

(Las dos primeras ediciones son científicas pero de gran difusión, anotadas y prologadas con esmero; las tres últimas, referentes a Calderón, son, además, ediciones relativamente recientes, de carácter didáctico las dos primeras y con estudios, notas y ejercicios, y la última, de carácter científico y con un amplio estudio sobre el teatro de espectáculo en España en el Siglo de Oro).

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

6.3. Bibliografía complementaria comentada

- Bravo Villasante, C. (1976). *La mujer vestida de hombre en el teatro español*, Madrid: SGEL. Trata un tema específico pero de gran interés en la comedia española.
- Frolidi, R. (1968). *Lope de Vega y la formación de la comedia*, Salamanca: Anaya. Importante para el estudio del nacimiento de la comedia nueva en España.
- Sánchez Escribano, F. y Porqueras Mayo, Á. (1972). *Preceptiva dramática española del Renacimiento y Barroco*, Madrid, Gredos. Además de una clara visión crítica, aporta varios textos importantes de preceptiva dramática de la época.

El alumno podrá manejar también la información y los textos de

- PARNASEO (Universidad de Valencia): <http://parnaseo.uv.es>. Ver, entre otras secciones, "Base de datos sobre Teatro Español" (<http://parnaseo.uv.es/Bases.htm>); "Textos teatrales" (<http://parnaseo.uv.es/lemir.htm>), etc.

- Enlaces escénicos: <http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/indicelink.htm> y <http://documentacionteatral.mcu.es/PDF/enlaces.pdf>.

- Centro de Documentación Teatral (INAEM, del Ministerio de Cultura): <http://documentacionteatral.mcu.es>.

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Universidad de Alicante: <http://www.cervantesvirtual.com>.

- Textos del fondo de la Biblioteca Nacional de Madrid: <http://www.bne.es>. Los textos están asequibles a partir de enero de 2008 en Biblioteca Digital Hispánica: <http://www.bne.es/BDH/index.htm>.

- Revistas *on line* como:

- El Criticón: <http://cvc.cervantes.es/obref/criticon/>
- Lemir: <http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista.html>
- Primer Acto: <http://www.primeracto.com/>.
- Signa: <http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/catalogo.shtml>
- Para otras revistas electrónicas sobre teatro conviene consultar los buscadores: <http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/revistas.htm> y <http://dialnet.unirioja.es/index.jsp>.
- Se recomienda ver la sección monográfica, "Sobre teatro y nuevas tecnologías", de la revista Signa, n.º

17 (2008), págs. 11-150 (<http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa>) para bibliografía y direcciones electrónicas, especialmente el artículo de José Manuel Lucía Megías.

- La Biblioteca de la UNED ofrece un servicio de Información Bibliográfica y Referencia en donde se informa de un buen número de bases de datos, muy útiles para los investigadores: <http://www.uned.es/biblioteca>.
<http://www.portal.uned.es/portal/page?-pageid93.540541&-dad=portal&-schema=PORTAL>.

- Catálogo colectivo del patrimonio español: <http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html>.

- Información y textos del Siglo de Oro, de la Universidad de Navarra: <http://www.griso.cti.unav.es>

- Compañía Nacional de Teatro Clásico: <http://teatroclasico.mcu.es/>

- Asimismo, para direcciones electrónicas puede verse de José Manuel Lucía Megías, *Literatura Románica en internet. I. Los textos* (Madrid: Castalia, 2002) y *II. Las herramientas* (junto a Aurelio Vargas Díaz-Toledo) (Madrid: Castalia, 2006).

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

6.4.- Recursos de apoyo

6.4.1.- Curso virtual

Sí.

6.4.2.- Videoconferencia

Dependerá de que la soliciten los alumnos y la apruebe la sección correspondiente de la Universidad.

6.4.3.- Otros

Teléfono, foros, correo electrónico y entrevistas personales los días de tutoría. Correo electrónico diariamente.

11. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

8. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES

8.1.- Horario de atención al alumno

Lunes: 10-14 y 15-19 h.

Miércoles: 10 a 14 h.

8.2.- Medios de contacto

- Dirección de correo postal:

Prof. Dr. Enrique Rull Fernández

Despacho n.º 727

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura

Facultad de Filología

UNED

Paseo Senda del Rey, 7

28040.- MADRID

- Teléfono: 91.3986879

- Fax (del Departamento): 913986695

- Dirección de correo electrónico: erull@flog.uned.es.

8.3.- Tutorización

La asignatura no estará tutorizada por TAR ni por profesores tutores en los Centros Asociados en su fase

de implantación.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

9.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

9.1.- Pruebas presenciales

No habrá pruebas presenciales. La evaluación se hará sobre el trabajo de curso correspondiente.

9.2.- Trabajos

La evaluación de los mismos se realizará tras la comprobación de que el alumno es capaz de mostrar los conocimientos adquiridos con sus lecturas y la comprensión de los textos. Para ello el alumno deberá ponerse en contacto con el equipo docente, al inicio del cuatrimestre, para fijar el tema del trabajo, seguir las orientaciones del profesor, estructurar el mismo y ordenarlo según los criterios del equipo docente y permanecer atento a toda indicación, rectificación y supervisión del director de dicho trabajo, hasta que obtenga su visto bueno para su realización completa. Igualmente para elaborar dicho trabajo se deberá dar una visión personal, pero que sea consecuencia de un análisis fundamentado científicamente en la bibliografía pertinente.

9.3. Otros criterios

De tener una calificación positiva en las pruebas presenciales, se tendrá en cuenta el trabajo de curso para subir nota.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

