

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

«Lo trágico y lo cómico mezclado: teatro del Siglo de Oro»

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

«The tragic and the comic mixed: theater of the Golden Age»

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

12 horas

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El curso propone una revisión de la historia del teatro del Siglo de Oro a partir de modelos clásicos de tragedia y comedia, y su apropiación y actualización en la Comedia Nueva, desde sus primeras manifestaciones en el Renacimiento hasta la consideración del fenómeno teatral como un espectáculo global durante el Barroco, que integraba las diversas artes existentes. Para ello, se realizará un estudio comparativo de sus temas principales –honor, amor y poder– con el fin de establecer los usos y las características utilizadas en los diferentes géneros dramáticos.

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 los presupuestos teóricos acerca del género teatral hasta su formulación y consolidación en la escena.
- 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

- 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

- Elementos de análisis dramático y teatral: texto, escenario y géneros.
- «Proemio» a la *Propalladia* de Bartolomé de Torres Naharro y *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 nueva

- 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».
- El *periculo vitae* de la tragedia áurea: *El castigo sin venganza*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña* y *El mejor alcalde, el rey*, de Lope de Vega; *Todo es dar una cosa* y *La república al revés* de Tirso de Molina; *Saber del mal y el bien*, *Amor, honor y poder*, *El alcalde de Zalamea*, *El pintor de su deshonra* y *La cisma de Ingalaterra*, de Calderón de la Barca.
- El «juego» de las comedias: *Comedia Aquilana*, de Torres Naharro; *La dama boba*, *El perro del hortelano* y *Las bizzarrías de Belisa*, de Lope de Vega; *Don Gil de las calzas verdes* y *El vergonzoso en palacio*, de Tirso de Molina; *La banda y la flor*, *La dama duende* y *No hay burlas con el amor*, de Calderón de la Barca.

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; Lope de Vega; Tirso de Molina; 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.

–. *El alcalde de Zalamea*, Ed. Juan Manuel Escudero, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 1998.

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

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

–. *Amor, honor y poder*, Ed. Zaila, Vila, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2017.

–. *La cisma de Inglaterra*, Ed. Juan Manuel Escudero, Madrid, Cátedra, 2018.

–. *Saber del mal y el bien*, Ed. Victoriano Roncero, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2019.

–. *El pintor de su deshonra*, Ed. Liége Rinaldi, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/ Vervuert, 2021.

Molina, Tirso de. *La república al revés*. A costa de Doña Theresa de Guzmán, se hallará en su Lonja de Comedias, en la Puerta del Sol, Madrid.

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

–. *Todo es dar en una cosa en Obras completas. Cuarta parte de comedias II*, Madrid/ Pamplona, Revista Estudios/GRISO, 2003.

–. *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. *El mejor alcalde, el rey*. Ed. Frank P. Casa y Berislav Primorac, Madrid, Cátedra, 1993.

–. *Peribáñez y el comendador de Ocaña*. Ed. Donald McGrady, Barcelona, Crítica, 1997.

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

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

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

–. *El castigo sin venganza*. Ed. Alejandro García Reidy, Barcelona, Crítica, 2009.

b) Preceptiva dramática:

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

Carvalho, 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.

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:

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

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». *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». 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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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

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

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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.

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/>

<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/>

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

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

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

NOMBRE COMPLETO DE LOS DOCENTES RESPONSABLES

Jéssica Castro Rivas