

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Mtro. José de Jesús Perulles Flores

Asignatura: Historia del Arte Teatral III (Siglos de Oro)

Área de interés: Literatura española renacentista. Literatura dramática española de los Siglos de Oro. Teoría dramática.

Modalidad presencial:

La clase se impartirá de manera presencial en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, en los salones y horarios establecidos por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de acuerdo con las medidas sanitarias establecidas y conforme a la tradición de enseñanza. Aparte, y para cualquier otro tipo de comunicación (siempre en relación con la clase) se podrán comunicar vía el correo institucional.

Objetivo general:

Distinguir y analizar los diversos elementos que constituyen el fenómeno teatral del período artístico desarrollado dentro del Siglo de Oro español a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios escritos.

Objetivos particulares:

Generar la reflexión crítica y sustentada de los diversos puntos de vista de los alumnos. Desarrollar un pensamiento analítico y coherente. Correlacionar los elementos literarios y escénicos, es decir, atender reflexivamente los aspectos teóricos y prácticos de este tipo de manifestación teatral. Proveer los elementos para una correcta construcción del discurso oral o escrito sobre los distintos temas a tratar. Propiciar la búsqueda de fuentes bibliográficas.

Introducción

Históricamente reconocido como uno de los momentos culmen de la literatura universal, el siglo XVII se manifiesta, después de la tragedia griega, como uno de los momentos más

luminosos para la literatura dramática: la obra shakespeariana en Inglaterra, los trágicos franceses y la comedia española dan lustre y relieve al teatro europeo del momento, sin contar con el gran estallido humanista: artes, ciencia, filosofía, religión, la expansión, en suma, del espíritu humano. Sin embargo, el teatro de los Siglos de Oro se presenta a la atención contemporánea como una experiencia a menudo oscura y farragosa: lenguaje, versificación y figuras retóricas coadyuvan a la sensación de estar ante algo más de índole arqueológico que de una experiencia escénica vital. Así, su enseñanza, parece imponer una disyuntiva: por un lado, la necesidad de persuasivos que convenzan al alumnado de la bonhomía de este teatro; o bien, más realista, la aceptación simple y humilde de la importante necesidad académica de estudiar un período históricamente relevante. Quizás exista una tercera opción, aquello que Ortega y Gasset llamó *amor intellectualis*, un modo de reflexión afectuosa. La grandeza de este teatro reposa precisamente en su dificultad, y si como Zygmunt Bauman dice, la felicidad estriba en resolver problemas, entonces podemos entender por qué esta experiencia teatral puede resultar adictiva para quien la disfruta intensamente; el grupo μ en su *Retórica General*, explica que descifrar una figura retórica genera un estado altamente emotivo. De esta suerte, el teatro del Siglo de Oro representa una especie de caos ordenado, un texto intelectual y emocional a un tiempo, en suma, una experiencia apolínea y dionisiaca, de ahí su raigambre escénica. Lo que pretendemos al impartir esta asignatura es simple y llanamente compartir textos, teorías, reflexiones y experiencias que nos resultan gratas, memorables e interesantes. El teatro como experiencia ficcional es un acto de Fe que involucra nuestros sentimientos, enseñarlo, por tanto, tendrá que constituir el acto amoroso de compartir intelectual y emotivamente un conocimiento, un *amor intellectualis*.

Adenda:

Si la felicidad, pues, es sortear problemas, estamos ante una gran oportunidad. El reto, nos parece, es sopesar el alcance de textos tan poderosos, que han sido probados en el tiempo, al confrontarse con el rigor de esta nueva condición que vivimos.

Temario

Nota: El asterisco * marca los textos que han sido insertados al programa original

I Contexto Histórico

- Edad Media y Renacimiento. (Generalidades)
- Teatro religioso y profano: Juan del Encina
- *Rodrigo Cota: *Diálogo entre el amor y un viejo*:
  - El tema del amor y el de la brujería.
  - ¿Antecedente celestinesco?
- Fernando de Rojas: *La Celestina*:
  - Problemas de autoría.
  - Análisis y trascendencia de la obra.
  - Tema, argumento, estructura y personajes.
  - Magia, amor y muerte.
  - ¿Novela o drama?

II Los Primitivos

- Ideología erasmista: **Elogio de la locura*.
- Torres Naharro y su preceptiva.
- Escenarios, escenificaciones y público.
  - Procesiones y desfiles
  - Los corrales.
- Orígenes de la comedia: *La himenea*.
  - Influencia celestinesca.

III Los prelopidistas

- Comedias y pasos: Lope de Rueda y Juan de la Cueva.
- Teatro de la legua.
- *Agustín de Rojas: *El viaje entretenido*

· *Alonso López Pinciano: *De filosofía antigua poética*

-Epístola octava: De la tragedia

-Epístola nona: De la comedia

-Epístola trece y última: De los actores y representantes

· *Cervantes:

-Diversidad de géneros.

-Entremeses.

-Representaciones escénicas en el *Quijote*.

IV Lope

-*Arte nuevo de hacer comedias*.

-Representaciones en los corrales

-*Fuenteovejuna*.

V Tirso

-Premisas dramáticas y escénicas.

-*El burlador de Sevilla*.

-Religión, amor y muerte.

VI Juan Ruiz

-Premisas dramáticas y escénicas.

-*La verdad sospechosa*.

-Espiritualidad y didactismo.

-La moral alarconiana.

VII Calderón

-Premisas dramáticas y escénicas.

-El auto sacramental.

-La vida es sueño.

VII Sor Juana

-Premisas dramáticas y escénicas.

-El Divino Narciso.

-Los empeños de una casa.

Cronograma

El semestre consta aproximadamente de 16 semanas, número que coincide con los 16 autores que pretendemos abordar, lo que permite pensar, no sin optimismo, en poder dedicar dos sesiones para cada tema.

Evaluación

Dado que el programa de la asignatura se divide en 8 unidades, se aplicará un breve examen de evaluación de cada unidad. Hacia el final del semestre se deberá entregar un trabajo por escrito acerca de alguno de los temas estudiados.

Bibliografía básica

Alatorre, Antonio, *Los 1001 años de la lengua española*, México, FCE, 2012.

Calderón de la Barca, Pedro, *La vida es sueño*, Madrid, Castalia didáctica, 1984.

Cervantes Saavedra, Miguel de, *Don Quijote de la Mancha*, RAE, 2015.

Cruz, Sor Juana Inés de la, *Obras completas*, México, FCE, 1957.

Dabba Mustri, Herlinda, *Técnicas bibliográficas*, México, FFL UNAM, 2005.

Erasmus, *Elogio de la locura*, Madrid, Gredos, 2011

López Pinciano, Alonso, *Epístolas sobre el arte dramático (De Filosofía Antigua Poética)*, México UNAM, 2009.

Molina, Tirso, *El burlador de Sevilla*, Madrid, Cátedra, 2003.

Rojas, Fernando de, *La Celestina*, Madrid, Castalia didáctica, 2002.

Ruiz de Alarcón, Juan, *Obras completas*, México, FCE, 1957.

Sarduy, Severo, *Barroco*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974.

Programa Historia del Arte Teatral III

Vega y Carpio, Félix Lope de, *Fuente Ovejuna*, Madrid, Cátedra, 2002.