

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

**TÍTULO DEL CURSO:
TEATRO DEL SIGLO DE ORO
LOPE DE VEGA Y LA COMEDIA NUEVA. ANÁLISIS DE TEXTOS
DRAMÁTICOS**

CICLO ESCOLAR: 2025-2

Profesor(a): Dra. Leonor Guadalupe Fernández Guillermo
SEMESTRE: SEXTO/OCTAVO

CICLO ESCOLAR: 2025-2

ÁREA: LITERATURA

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEÓRICAS	PRÁCTICAS		
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072	2	0	32	4

Carácter: Optativo

Tipo: Teórica

Modalidad: Curso

Justificación académica: El **Siglo de Oro** es un periodo fundamental de la literatura en lengua española; sin duda, la época de mayor riqueza por la calidad y cantidad de la producción literaria de todos los géneros, creada durante los siglos XVI y XVII. En los dos semestres que el plan de estudios de la licenciatura contempla para el estudio de la literatura del Siglo de Oro no se puede estudiar sino apenas una pequeña selección de lo más elemental de la poesía, la prosa y el teatro. Por ello, se hace indispensable

ofrecer a los estudiantes cursos complementarios en los que puedan estudiar más a fondo algunas obras de los diversos géneros y autores. Es el caso del teatro, uno de los géneros más cultivados durante el siglo XVII en España, y uno de los que alcanzó un mayor grado de desarrollo desde el punto de vista artístico: la calidad, variedad y cantidad de las obras escritas para la escena son enormes. E.M. Wilson y D. Moir¹, estudiosos del teatro clásico español, afirman que este género es el más famoso en la historia de la literatura española.

Lope de Vega fue el renovador del género y creador de la llamada *Comedia nueva*, escuela dramática que revolucionó la dramaturgia e influyó en los dramaturgos del siglo XVII, quienes adoptaron el modelo teatral de Lope. Estudiar la obra de este poeta-dramaturgo es conocer lo que el género significó por más de cien años.

Por otra parte, el subtítulo del curso --análisis de textos dramáticos-- implica que, más allá de que los estudiantes conozcan el contexto histórico, social y literario en que se produjo este teatro; de que conozcan las particularidades de la obra de Lope de Vega a través de la lectura de las comedias propuestas, aprendan a utilizar un método de análisis de textos conocido como *Close Reading* o “lectura enfocada”, con el fin de que adquieran herramientas que les permitan la “disección” del texto para reconocer sus diversos componentes, tanto de contenido como formales-estructurales. La finalidad de conocer y practicar el método *Close Reading*, paralelamente al estudio de cada obra, es tratar de “entrenar” al alumno para que sea capaz de realizar una lectura “con enfoque”, es decir, con un propósito analítico. Así, aprenderá a crear formatos para ordenar y sistematizar la información que obtenga a partir de la lectura enfocada, lo cual le facilitará seguir un proceso adecuado para escribir trabajos en los que exponga una interpretación de la obra examinando un aspecto particular, basado en una lectura propia, atenta, cuidadosa y sistemática, y no a base de simples impresiones.

Los textos dramáticos áureos son, en mi opinión, ideales para aprender a aplicar el método *Close Reading*, porque, entre otras cualidades, presentan argumentos compuestos por variados elementos, así como estructuras complejas, muy ricos por el amplio desarrollo de temas y motivos; por estar escritas en verso (polimetría), con un lenguaje eminentemente poético. Además, como “texto espectacular”, el drama áureo ofrece una interesante faceta de estudio al contener las pautas para la representación escénica: movimiento de los personajes-actores, gestos, vestimenta, manejo de objetos, etc.

Este método de análisis de textos y de sistematización de información lo he puesto ya en práctica, tanto con mis alumnos de Siglo de Oro II como con los del curso optativo –Literatura española 7-- sobre Teatro del Siglo de Oro, con muy buenos resultados. Decidí utilizarlo porque los trabajos “libres”, en que cada alumno podía elegir libremente el tema y la obra sobre los cuales escribir, daban muy malos resultados. Pretendían ser “ensayos”, pero lo que hacían era, básicamente, contar (relatar) el argumento de la obra escogida, transcribir versos, expresar algunas “impresiones” y copiar tres, cinco o más citas bibliográficas. Estos trabajos han hecho evidente que, por más que como profesora me esforzara por explicarles las características de cada texto dramático, sus lecturas sólo les permitían poco más que expresar “de qué trata” la obra. Mi propósito al enseñarles el método de lectura *Close*

¹ Historia de la literatura española 3, Siglo de Oro: teatro, Barcelona: Ariel, 1998, p. 63

Reading es no sólo lograr que hagan mejores trabajos para la materia, sino contribuir en general a la formación académica de los estudiantes, ayudándoles a aprender a utilizar una herramienta útil para la escritura de todos sus trabajos, en cualquiera de sus materias, porque, en mi opinión, con el método de lectura-análisis de texto aprenden a sumergirse en el texto y, por tanto, a comprenderlos de una manera más profunda y provechosa. Así, en el curso optativo que propongo, aprenderán a leer enfocadamente, a sistematizar la información obtenida de esa(s) lectura(s) y, a partir de esa información, a extraer una primera y provisional “conclusión”, de tal modo que ésta constituya una breve redacción en la que expongan sus ideas de manera ordenada, precedida de cuadros, esquemas (u otros formatos) en que muestren la información obtenida a partir de su lectura enfocada.

De esta manera, el curso, además de vincularse directamente con las materias obligatorias (Literatura española 3 y 4: Siglos de Oro I y II), de abrir y ampliar los contenidos establecidos para los programas de esas materias, enseña a los alumnos una técnica de estudio y análisis de textos literarios.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los y las estudiantes serán capaces de:

Identificar las características generales del teatro el Siglo de Oro, uno de los géneros más desarrollados en España, desde fines del siglo XVI y durante el siglo XVII.

Conocer el contexto político, social y cultural en que se desarrolló el teatro áureo, particularmente, lo referente a la época de Lope de Vega.

Comprender la preceptiva teatral plasmada en el *Arte nuevo de hacer comedias* y sus implicaciones en la renovación del teatro español.

Reconocer las características particulares de los subgéneros dramáticos: la comedia “de villanos”, la comedia urbana o “de capa y espada”, la tragicomedia, la tragedia.

Realizar análisis de textos dramáticos del Siglo de Oro, con base en el método *Close Reading*, atendiendo a los diferentes aspectos que lo conforman: tema, motivos, estructura, polimetría, lenguaje, etcétera.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los estudiantes realizarán una primera lectura completa, individual, con el fin de conocer el argumento y la trama de cada obra.

En clase se realizarán lecturas “dramatizadas” (en voz alta) por parte de los alumnos, centradas en las secuencias más representativas de cada texto dramático, con el fin de identificar los principales aspectos de las obras: el desarrollo del tema, de los motivos, la estructura, las particularidades del lenguaje, las diversas formas métricas, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistir al 80% de las sesiones, como mínimo.

Participación y exposición de un tema asignado: 30%

Entrega puntual del trabajo final: 70%

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2	Unidad 1. I. Contexto histórico
	1.1. Situación política, económica y social de España en los siglos XVI y XVII.
4	Unidad 2. El teatro en el Siglo de Oro
	2.1. El teatro durante el siglo XVI. 2.2 Autores y textos dramáticos. 2.2.1 El teatro palaciego. 2.2.2 Del teatro itinerante al corral.
6	Unidad 3: Lope de Vega y la Comedia nueva.
	3.1 La preceptiva: <i>El arte nuevo de hacer comedias</i> . 3.2 Clasificación temática del teatro áureo. 3.3 El espectáculo global.
20	Unidad 4: Lectura y análisis de cuatro textos dramáticos
	4.1 La comedia de villanos o comedia del abuso de poder: <i>Peribáñez y el Comendador de Ocaña</i> . 4.2 La comedia de tesis filosófica: <i>La dama boba</i> . 4.3 La tragicomedia. <i>El caballero de Olmedo</i> , un poema dramático excepcional. 4.4 La tragedia: <i>El castigo sin venganza</i> . Nota: En esta Unidad, de manera paralela al estudio de cada obra, se explicará el método <i>Close Reading</i> , con el fin de que los y las estudiantes aprendan a utilizarlo para analizar los textos, enfocándose en aspectos específicos.

32	TOTAL DE HORAS SUGERIDAS
-----------	---------------------------------

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		MECANISMOS DE EVALUACIÓN		
Exposición oral	sí ☒ no ☐	Exámenes parciales	sí ☐ no ☒	
Exposición audiovisual	sí ☐ no ☒	Exámenes finales	sí ☐ no ☒	
Ejercicios dentro del aula	sí ☒ no ☐	Trabajos y tareas fuera del aula	sí ☒ no ☐	
Ejercicios fuera del aula	sí ☐ no ☒	Participación en clase	sí ☒ no ☐	
Seminario	sí ☐ no ☒	Asistencia a prácticas	sí ☐ no ☒	

Lecturas obligatorias	sí ☒ no ☐	Informe de investigación	de no ☒
Trabajos de investigación	sí ☒ no ☐	Otros:	
Prácticas de campo	sí ☐ no ☒		
Otros:			

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

La constituyen el *Arte nuevo* y las cuatro obras que se estudian en este curso. Aunque los textos completos se suben a la plataforma *Classroom*, para quienes prefieran los textos impresos se sugieren las siguientes ediciones:

VEGA, Lope de. *Arte nuevo de hacer comedias*, Enrique García Santo Tomás, ed., Madrid, Cátedra, 2006.

----- *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, Felipe B. Pedraza Jiménez, ed., Madrid, Castalia Didáctica, 1989.

----- *La dama boba*, Diego Marín, ed., Madrid, Cátedra, 1987.

----- *El caballero de Olmedo*, Francisco Rico, ed., Madrid, Cátedra, 1984.

----- *El castigo sin venganza*, David Kossof., ed., Castalia, 1970.

Asimismo, los textos dramáticos pueden bajarse directamente de los sitios de la *Biblioteca virtual Miguel de Cervantes* y de *Artelope*.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ALBORG, Juan Luis. *Historia de la literatura española*. vol. II, Madrid, Gredos, 1977.

ARELLANO, Ignacio, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.

BLANCO AGUINAGA, Carlos y Rodríguez Puértolas, Julio. *Historia Social de la literatura española*. vol I. Madrid, Castalia, 1981.

CANAVAGGIO, Jean. *Historia de la literatura española*, Tomo III, El siglo XVII.

Rosa Navarro Durán, ed. española, Barcelona, Ariel, 1995.

DIEZ ECHARRI, Emiliano y Roca Franquesa, José María. *Historia de la literatura española e hispanoamericana*, Madrid, Aguilar, 1972.

DIEZ BORQUE, José María. *Sociología de la comedia española del siglo XVII*. Madrid, Cátedra, 1976.

----- *El teatro en el siglo XVII*. Madrid, Taurus, 1988.

DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio. *Historia de España Alfaguara III: el Antiguo Régimen: los Reyes católicos y los Austrias*. Madrid, Alianza Editorial, 1973.

FERNÁNDEZ GUILLERMO, Leonor, *Lope de Vega. El arte de la versificación teatral*, México, UNAM-Ediciones Del Lirio, 2021.

McKENDRICK, Malvina, *El teatro en España (1490-1700)*, Palma de Mallorca, Oro viejo, 1994.

MARAVALL, José Antonio. *La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica*. Barcelona, Ariel, 1975.

----- *Teatro y literatura en la sociedad barroca*. Barcelona: Crítica, 1990.

MORLEY S.G. y Courtney Bruerton, *Cronología de las comedias de Lope de Vega con un examen de las atribuciones dudosas, basado todo ello en un estudio de su versificación estrófica*, Madrid: Gredos, 1968. RICO, Francisco, *Historia y crítica de la literatura española*, vol. 3, Barroco. Barcelona, Crítica, 1983.

RUIZ RAMÓN, Francisco. *Historia del teatro español*. Madrid, Alianza Editorial, 1971.

WILSON E.M. Y D. MOIR. *Historia de la literatura española 3. Siglo de Oro: teatro*, Barcelona. Ariel, 1998.

Se sugieren algunos libros y artículos como lecturas complementarias. Se suben en doc. PDF a la plataforma Classroom:

Cuatrocientos años del Arte nuevo de hacer comedias. Actas del XIV Congreso de la AITENSO (2009)

Diez Borque, José María, Estructura social de los corrales de comedias.

Fernández Guillermo, Leonor, “La evolución de Finea en *La dama boba* de Lope de Vega”.

Ferrer Valls, Teresa, “Mujer y escritura dramática en el Siglo de Oro. Del acatamiento a la réplica de la convención social.”

Garasa, Delfin Leocadio, “Teatro y sociedad en el Siglo de Oro”

La mujer, protagonista del teatro español del Siglo de Oro. XLII Jornadas de teatro clásico (2020).

Navas, Ricardo, “Los corrales de comedias del Siglo de Oro”.

Serralta, Frederick, “El enredo y la comedia”.