Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Tronco Común

Seminario de estudios literarios
Dr. David Rodríguez Berea
dhazaelrodriguez@filos.unam.mx

Análisis de textos en español II: Teatro

Objetivo: Este curso tiene como objetivo principal aprender a distinguir las características propias del teatro para poder analizar textos dramáticos por medio de una lectura crítica.

Metodología: El curso se estructura a partir de una serie de obras teatrales pertenecientes a la tradición hispánica cuyo estricto orden cronológico busca resaltar la evolución de la dramaturgia en favor del análisis de cada uno de los elementos formales y conceptuales que las conforman. En cada una de las sesiones el profesor comenzará con la exposición y explicación de los contenidos teóricos en torno a los cuales se habrá de discutir en clase a propósito de los textos programados para cada sesión según el calendario. Los alumnos tendrán que realizar la lectura asignada antes de cada clase.

Temario:

1. TEATRO Y PÚBLICO
 - 1.1. Los espacios de representación escénica
 - 1.2. Los componentes del teatro
 - 1.3. Las funciones sociales del teatro

2. TEXTO DRAMÁTICO Y TEXTO ESPECTACULAR

3. LAS ÉPOCAS DEL TEATRO HISPÁNICO
 - 3.1. El Renacimiento
 - 3.2. El Siglo de Oro
 - 3.3. El Neoclasicismo
 - 3.4. El Romanticismo
 - 3.5. Vanguardia y Modernidad

4. ELEMENTOS FORMALES DEL TEXTO DRAMÁTICO
 - 4.1. Tema, trama, conflicto y situación
 - 4.2. Acto, jornada, escena, cuadro, prólogo e intermedio
 - 4.3. Acción, tiempo y espacio

- 4.4. Diálogo, monólogo y soliloquio
- 4.5. Acotaciones, didascalias y apartes
- 4.6. Prosa y verso
- 4.7. Los personajes: Héroe, tipo, arquetipo, carácter, alegoría

- 5. LA TRAGEDIA
 - 5.1. Fuentes míticas e históricas del argumento
 - 5.2. Construcción formal
 - 5.2.1. Función, supresión y refuncionalización del coro
 - 5.2.2. Peripécia
 - 5.2.3. Anagnórisis
 - 5.3. Construcción del héroe trágico
 - 5.3.1. *Hybris*
 - 5.3.2. *Hamartia*
 - 5.4. Conflicto entre el héroe y la divinidad
 - 5.5. El melodrama

- 6. LA COMEDIA
 - 6.1. Fuentes e invención del argumento
 - 6.2. La comedia de carácter
 - 6.3. La comedia de enredo
 - 6.4. La comedia de costumbres
 - 6.5. La comedia nueva del Siglo de Oro
 - 6.5.1. La comedia de capa y espada
 - 6.5.2. La comedia palatina
 - 6.5.3. La comedia de figurón
 - 6.5.4. Las comedias trágicas
 - 6.5.4.1. La comedia de honra villana
 - 6.5.4.2. La comedia de uxoricidio
 - 6.6. La tragicomedia

- 7. LA FARSA
 - 7.1. Diferencias entre la farsa y la comedia
 - 7.2. Construcción de lo grotesco
 - 7.3. Los géneros fársicos breves: entremés y sainete

Calendario de lecturas:

31 de enero. Presentación del curso. Notas sobre Aristóteles y Horacio

7 de febrero. Lope de Vega, *El castigo sin venganza*

14 de febrero. Lope de Vega, *El castigo sin venganza*

21 de febrero. Tirso de Molina, *Don Gil de las calzas verdes*

28 de febrero. Tirso de Molina, *Don Gil de las calzas verdes*

7 de marzo. Miguel de Cervantes, *El retablo de las maravillas*

14 de marzo. Calderón de la Barca, *El alcalde de Zalamea*

21 de marzo. Calderón de la Barca, *El alcalde de Zalamea*

Entrega de primer comentario crítico

28 de marzo. Ramón de la Cruz, *El Manolo*

4 de abril. María Rosa de Gálvez, *Safo*

11 de abril. Leandro Fernández de Moratín, *El sí de las niñas*

25 de abril. Duque de Rivas, *Don Álvaro o la fuerza del sino*

9 de mayo. Duque de Rivas, *Don Álvaro o la fuerza del sino*

Entrega de segundo comentario crítico

16 de mayo. Ramón María del Valle-Inclán, *Luces de bohemia*

23 de mayo. Ramón María del Valle-Inclán, *Luces de bohemia*

30 de mayo. Alfonso Reyes, *Ifigenia cruel*

6 de junio. Entrega de trabajo final

Evaluación:

Participación y asistencia: 10%

Primer comentario crítico: 20%

Segundo comentario crítico: 20%

Ensayo final: 50%

Bibliografía:

- Alonso de Santos, José Luis, *La escritura dramática*, Castalia, Madrid, 1998.
- _____, José Luis, *Manual de teoría y práctica teatral*, Castalia, Madrid, 2007.
- Aristóteles, *Poética de Aristóteles*, ed. trilingüe Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1974.
- Bénichou, Paul, *Imágenes del hombre en el clasicismo francés*, trad. Aurelio Garzón del Camino, FCE, México, 2018.
- Bentley, Eric, *La vida del drama*, Paidós, Barcelona, 1985.
- Boileau-Despréaux, Nicolás y Francisco Javier Alegre, *Arte poética. Edición bilingüe*, ed. Joaquín García Icazbalceta, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014.
- Bobes Naves, María del Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Taurus, Madrid, 1991.
- Calderón de la Barca, Pedro, *El médico de su honra. El alcalde de Zalamea*, ed. Fausta Antonucci y Juan Manuel Escudero, Real Academia Española, Madrid, 2021.
- Cervantes, Miguel de, *Entremeses*, ed. Nicholas Spadaccini, Cátedra, Madrid, 2009.
- Cruz, Ramón de, *Sainetes*, ed. John Dowling, Castalia, Madrid, 2001.
- D'Amico, Silvio, *Historia del teatro dramático*, trad. Baltasar Samper, UTEHA, México, 1961.
- Esslin, Martin, *An anatomy of drama*, Hill and Wang, New York, 1977.
- Gálvez, Marçia Rosa de, *Tres tragedias*, ed. Fernando Doménech Rico, Cátedra, Madrid, 2024.
- García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método, Síntesis*, Madrid, 2001.
- González Pérez, Aurelio, “Teatro mitológico: referencia clásica e imaginación barroca”, en Raquel Barragán Aroche (ed.), *Espacios y tiempos en diálogo: lecturas y reescrituras mitológicas en el Siglo de Oro español*, UNAM, México, 2018.
- González Vázquez, Carmen, *Teatro latino. Léxico, dramaturgia, escenografía*, Akal, Madrid, 2013.
- Grillo Torres, María Paz, *Compendio de teoría teatral*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004.
- Hayman, Ronald, *Cómo leer un texto dramático*, trad. Susana Ibarra-Puig, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998.
- Horacio, *Arte poética*, ed. Tarsicio Herrera Zapién, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana).
- López Pinciano, Alonso, *Obras completas 1, t. 1: Filosofía antigua poética*, ed. José Rico Verdú, Biblioteca Castro, Madrid, 1998.
- Luzán, Ignacio de, *La poética o reglas de la poesía en general, y de sus principales especies*. Ed. Russell P. Sebold, Cátedra, Madrid, 2008.
- MacGowan, Kenneth. *Las edades de oro del teatro*. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
- Maestro, Jesús G., *Crítica de la razón literaria. El materialismo filosófico como crítica de la Literatura*, Academia del Hispanismo, Vigo, 2017.
- Molière, *Obras completas*, ed. Julio Gómez de la Serna, Aguilar, México, 2001.
- Molina, Tirso de, *Don Gil de las calzas verdes*, ed. Alonso Zamora Vicente, Madrid, Castalia, 2001.
- Murray, Gilbert, *Historia de la literatura griega*, trad. Enrique Soms y Castelin, Albatros, Buenos Aires, 1947.

- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro*. Paidós, Barcelona, 2003.
- Plauto, *Comedias*, ed. Germán Viveros, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana).
- Reyes Alfonso, *Obras completas*, t. X: *Constancia poética*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- Reyes Palacios, Felipe y Edith Negrín, *Los frutos de Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de teoría dramática*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011.
- Rivas, Duque de, *Don Álvaro o la fuerza del sino*, ed. Donald S. Shaw, Madrid, Castalia, 2001.
- Rodríguez Adrados, Francisco, *Del teatro griego al teatro de hoy*, Alianza, Madrid, 1999.
- Romilly, Jacqueline de, *La tragedia griega*, trad. Jordi Terré Alonso, Gredos, Madrid, 2022.
- Román Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático: Del texto a la puesta en escena*, Pax, México, 2003.
- Ruiz de Alarcón, Juan, *La verdad sospechosa*, ed. José Montero Reguera, Real Academia Española, 2019.
- Schiller, Friedrich, *Teatro completo*, trad. Rafael Cansinos Assens y Manuel Tamayo, Aguilar, Madrid, 1973.
- Spingarn, Joel, *A history of Theory Criticism in the Renaissance*, McMillan, London, 1899.
- Teatro clásico francés. Corneille, Molière, Racine, Marivaux, Beaumarchais*, El Ateneo, Buenos Aires, 1958.
- Valle-Inclán, Ramón del, *Luces de Bohemia*, ed. Catalina Míguez Vilas, Alianza, Madrid, 2017.
- Vega, Lope de, *Arte nuevo de hacer comedias*, ed. Enrique García Santo-Tomás, Cátedra, Madrid, 2012.
- _____, *Peribañez. Fuenteovejuna*, ed. Felipe Pedraza, Edaf, Madrid, 2003.