LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVII: POESIA I TEATRE

Professor Ramón Valdés Gázquez

Curs	**2009/2010**	**Codi**	**28605**	**Crèdits**	**6**
Cicle		**Tipus assignatura**	**Obligatòri**	**Semestre**	**2**

OBJECTIUS

Se consideran objetivos de esta asignatura un conocimiento profundo de la literatura objeto del periodo estudiado. El alumno deberá ser capaz de entender los textos en su contexto, atendiendo a las teorías preceptivas y a las distintas realidades poéticas vigentes. También se prestará especial atención a la evolución poética del periodo así como a la variedad y evolución de cada uno de los autores estudiados en su producción poética y dramática.

CONTINGUT

1. TEMAS GENERALES. Directrices ideológicas de la cultura del siglo XVII (revisión crítica). El teatro. Panorama general de la prosa del siglo XVII. La renovación de los géneros. La transmisión literaria: manuscrito y circulación del libro impreso. Los primeros preceptistas. El corral de comedias. Compañías de teatro. La vida del texto teatral.

2. LOPE Y LA COMEDIA NUEVA. La doctrina dramática de Lope y la teoría de los géneros. Evolución del teatro de Lope. La comedia nueva y la función del teatro: popularismo, dinamismo y lirismo en la acción dramática. Concepción de la tragicomedia. La producción dramática de Lope de Vega. Intentos clasificatorios. Temas y tipos. Variaciones sobre el tema del poder injusto: análisis de *Fuente Ovejuna*. El drama del honor: *El castigo sin venganza*. El canon y las obras menos conocidas de Lope. Variaciones sobre el tema del amor: de *El caballero de Olmedo* a las comedias burlescas de enredo.

3. CALDERÓN DE LA BARCA. Caracterización general de su teatro respecto del de Lope. Etapas. Intentos clasificatorios. Rasgos distintivos de cada subgénero. Funcionalidad de recursos dramáticos: incorporación de la lírica y adecuación entre el texto y la escenografía. Representaciones cortesanas (El mayor encanto, amor). Entremeses y piezas cortas. Ejes ideológicos del teatro calderoniano. Constantes temáticas. Conflicto del poder y el honor: *El médico de su honra*, *El alcalde de Zalamea*. Dramas históricos y religiosos: *El príncipe constante*, *La devoción de la cruz*, *El mágico prodigioso*. Dramas mitológicos y bíblicos: *Los cabellos de Absalón*. La comedia de enredo: *La dama duende*, *El galán fantasma*. La tragedia: *La hija del aire*. Plurisignificación de *La vida es sueño*. Autos sacramentales. Tipología. Análisis de *El gran teatro del mundo* y *La cena del rey Baltasar*.

4. GÓNGORA Y SU CONTEXTO LITERARIO. El camino hacia Góngora Trayectoria poética. Los grandes poemas: análisis del *Polifemo* y las *Soledades*. La originalidad gongorina: artificios retóricos y selección léxica. La oscuridad en la fábula. Otros géneros: silvas, sonetos, romances y letrillas burlescas. Variaciones temáticas respecto de otros poetas coetáneos. Difusores e imitadores de Góngora. El culteranismo de la escuela andaluza. Mitología y refinamiento formal en la poesía de Espinosa y Carrillo y Sotomayor. Soto de Rojas, Villamediana, Bocángel, Polo de Medina. La actividad poética en Sevilla. La poesía de Vicente Espinel. Los extremos del culteranismo y sus detractores. La *Epístola moral a Fabio,*de Andrés Fernández de Andrada.

5. FRANCISCO DE QUEVEDO. Variantes de su técnica y principales recursos retóricos de los sonetos, letrillas y romances burlescos. El apodo, el mote, el equivoco. Temas esenciales: amorosos, filosóficos, políticos y religiosos. La originalidad de la sátira personal y la jácara. Las traducciones (*Anacreón castellano*). La renovación de antiguos tópicos y la parodia idiomática. Filosofia neoestoica y crisis personales. Problemas de transmisión de su obra poética: las compilaciones de González de Salas y Aldrete y Villegas. Motivaciones y temas comunes con su prosa.

AVALUACIÓ

La evaluación de la materia será continuada a través de la participación del alumno en clase, exposiciones y debates programados sobre las obras objeto de estudio en función de la evolución del curso. Asimismo en junio se evaluarán en un examen escrito los conocimientos de los temas y las lecturas señaladas, requiriéndose una asimilación de la materia equivalente al contenido en los manuales de referencia. El alumno deberá elaborar un breve trabajo monográfico sobre algún aspecto de una o varias obras de lectura señaladas. La nota final se obtendrá por el promedio de la nota del examen y el trabajo monográfico, teniendo también presentes la exposición oral así como los niveles de asistencia y participación del alumno.

TUTORIA INTEGRADA

Algunas de las tutorías se programarán en la biblioteca para auxilio del alumno en la preparación del trabajo monográfico. El alumno dispondrá del correo electrónico del profesor para poder realizar asimismo tutorías virtuales.

BIBLIOGRAFIA

MANUALES DE REFERENCIA

Jones, R. O., *Historia de la literatura española, 2, Siglo de Oro: prosa y poesía*, Ariel, Barcelona, 1974.

Rico, Francisco, dir., *Historia y Crítica de la literatura española,* Crítica, Barcelona, 1980-

----, vol. II: Francisco López Estrada. *Siglos de Oro: Renacimiento* (y *Primer suplemento*, 1991);

----, Vol. III: Bruce W. Wardropper. *Siglos de Oro: Barroco* (y *Primer suplemento*, editado por Aurora Egido, 1992).

Ruiz Pérez, Pedro, *Manual de estudios literarios de los Siglos de Oro*, Castalia, Madrid, 2003.

Wilson, E. M., y D. Moir, *Historia de la literatura española, 3: Siglo de Oro: teatro*, Ariel, Barcelona, 1974.

LECTURAS OBLIGATORIAS

(éstas, o sus afines, se discutirán en clase).

Lope de Vega, *El caballero de Olmedo*, ed. de F. Rico, Cátedra, Madrid, 1981

Pedro Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, ed. de D. Ynduráin, Crítica, Barcelona, 1994. // *El alcalde de Zalamea*, ed. J. M. Díez Borque, Castalia, Madrid, 1981 // Tirso de Molina, *Don Gil de las calzas verdes*, ed. Ignacio Arellano, PPU, Barcelona, 1988.

Poesía de la Edad de Oro. II, Barroco [antología], ed. Blecua, José Manuel Castalia, Madrid, 1987.
Andrés Fernández de Andrada, *Epístola moral a Fabio*, ed. D. Alonso, intr., J. F. Alcina y F. Rico, Crítica, Barcelona, 1993 (reed. Círculo de Lectores, 2005)

1. TEMAS GENERALES.

Abellán, José Luis, *Historia crítica del pensamiento español*, III: *Del Barroco a la Ilustración (siglos XVII y XVIII)*, Espasa-Calpe, Madrid, 1981.
Chevalier, Maxime, *Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII*, Turner, Madrid, 1976.
----, *Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal*, Crítica, Barcelona, 1992.
Domínguez Ortiz, Antonio, *La sociedad española en el siglo XVII*, CSIC, Madrid, 1963 y 1970.
Elliott, John E., *Lengua e imperio en la España de Felipe IV*, Universidad, Salamanca, 1994.
Fernández-Santamaría, J. A., *Razón de Estado y política en el pensamiento español del barroco (1595-1640)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.
Gil Fernández, Luis, *Panorama social del humanismo español (1500-1800)*, Alhambra, Madrid, 1981.
González Rovira, Javier, *La novela bizantina de la Edad de Oro*, Gredos, Madrid, 1996.
Green, Otis H., *España y la tradición occidental*, Gredos, Madrid, 1969. 4 vols.
Laspéras, Jean-Michel, *La nouvelle en Espagne au Siècle d'Or*, Université Paul Valéry, Montpellier, 1987.
López Grigera, Luisa, *La retórica en la España del Siglo de Oro*, Universidad, Salamanca, 1994.
Maravall, José Antonio, *Estudios de historia del pensamiento español. Serie tercera: siglo XVII*, ECH, Madrid, 1975.
----, *La cultura del Barroco*, Ariel, Barcelona, 1980[2].
Orozco, Emilio, *Introducción al Barroco*, ed. J. Lara, Universidad, Granada, 1988, 2 vols.
Rico, Francisco, *El pequeño mundo del hombre*, Alianza, Madrid, 1987[2].
Serés, Guillermo, *La transformación de los amantes. Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro*, Crítica, Barcelona, 1996.
Varela Jácome, Benito, *La prosa barroca en el siglo XVII*, Cincel, Madrid, 1981.

2. LOPE Y LA COMEDIA NUEVA.

Ediciones

El caballero de Olmedo, ed. de F.Rico, Cátedra, Madrid, 1981.
El castigo sin venganza, ed. de A.D. Kossof, Castalia, 1970.
Fuente Ovejuna y *Peribáñez*, ed. A. Blecua, Alianza,1981.
-------, ed. D. McGrady, Crítica, Barcelona, 1995

Estudios

Aubrun, Charles, "Lope de Vega, dramaturgue", BHS, LXI (1984), pp. 271-282.
Doménech, Ricardo, ed., *"El castigo sin venganza" y el teatro de Lope de Vega*, Cátedra, Madrid, 1987.
D'Antuono, N.L., "Lope de Vega y la commedia dell'arte: temas y figuras", *Cuadernos de Filología*, III (1981), pp. 261-278.
Díez de Revenga, F. Javier, *Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional*, Universidad, Murcia, 1983.

Egido, Aurora, "La universidad de amor y La dama boba", *BBMP*, LIV (1978), 351-371.
Forastieri, E., *Aproximación estructural al teatro de Lope de Vega*, Hispanova, Madrid, 1976.
Marín, Diego, *Uso y función de la versificación dramática en Lope de Vega*, Adelphi Univ.-Hispanofila, Valencia, 1968.
Orozco, Emilio, *¿Qué es el "Arte Nuevo" de Lope de Vega?*, Universidad, Salamanca, 1978.
Rico, Francisco, "Hacia El caballero de Olmedo", *NRFH*, XXIV (1975), 329-338 y XXIX (1980), 271-292.
Rozas, Juan Manuel, *Significado y doctrina del "Arte nuevo" de Lope de Vega*, SGEL, Madrid, 1976.
Weber de Kurlat, Frida, "Lope-Lope y Lope-prelope. Formación del subcódigo de la comedia de Lope y su época", *Segismundo*, XII (1976), 111-131.
Weiger, John G., *Hacia la comedia: de los valencianos a Lope*, Cupsa, Madrid, 1978.
Young, Richard A., *La figura del rey y la institución real en la comedia lopesca*, Porrúa, Madrid, 1979.

3. CALDERÓN DE LA BARCA.

Ediciones

La vida es sueño, ed. de D. Ynduráin, Crítica, Barcelona, 1994.
----, ed. de G. Serés (prólogo de F. Rico), Círculo de Lectores, Barcelona, 1990.
---- (Comedia, auto y loa), ed. de E. Rull, Alhambra, Madrid, 1981.

Estudios

Amadei-Pulice, M. Alicia, Calder¢n y el Barroco, Benjamins, Amsterdam-Filadelfia, 1990.
Amezcua, J., *Lectura ideológica de Calderón, "El médico de su honra"*, UNAM, México, 1991.
Arellano, Ignacio, "La comicidad escénica en Calderón", *BH*, LXXXVIII (1986), 47-92.
Bryans, John V., *Calderón de la Barca: Imagery, rhetoric and drama*, Tamesis, Londres, 1977..
Cilveti, Angel L., "Silogismo, correlación e imagen poética en el teatro de Calderón", *Romanische Forschungen*, LXX (1968), 2459-497.
----, *El significado de "La vida es sueño"*, Albatros, Valencia, 1971
----, "Teología dramatizada y teología dramática en los autos de Calderón", *BBMP*, LXV (1989), 139-177.
Chapman, W.G., "Las comedias mitológicas de Calderón", *Rev. de Liter*., V (1954), 35-67.
Díez Borque, Jos, María, "Teatro y fiesta en el barroco español: El auto sacramental de Calderón y su público", *Cuad. Hispanoam*., CCCXCVI (1983), 606-642.
Dixon, Victor F., "Prediction and Its Dramatic Function in Los cabellos de Absal¢n", Durán, Manuel, y R. González Echevarría, *Calderón y la crítica: Historia y antología*, Gredos, Madrid, 1976.
Egido, Aurora, *La fábrica de un auto sacramental: "Los encantos de la culpa"*, Universidad, Salamanca, 1982..
Frutos, Eugenio, *La filosofía de Calderón en sus autos sacramentales*, Ins. Fernando el Católico, Zaragoza, 1981.
Herrero, Javier, ed., *Calderón: códigos, monstruos, iconos*, CERS, Montpellier, 1982.

Lapesa, Rafael, "Lenguaje y estilo de Calderón", en *De Ayala a Ayala*. Gredos, Madrid, 1988, pp. 169-225.
Morón, Ciriaco, *Calderón. Pensamiento y teatro*, Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, 1982.
Navarro, Alberto, *Calderón de la Barca: De lo trágico a lo grotesco*, Reichenberger, Kassel, 1984.
Parker, Alexander A., *Los autos sacramentales de Calderón*, Ariel, Barcelona, 1983.
----, *La imaginación y el arte de Calderón. Ensayo sobre las comedias*, Cátedra, Madrid, 1991.
Ruiz Ramón, F., *Calderón y la tragedia*, Alhambra, Madrid, 1984.
Valbuena Briones, Ángel, *Calderón y la comedia nueva*, Espasa-Calpe, Madrid, 1977.
Valbuena Prat, Angel, "Los autos sacramentales de Calder¢n: clasificaci¢n y an lisis",
Vitse, Marc, Segismundo y Serafina, Universidad, Toulouse, 1980.
Ynduráin, Domingo, "*La vida es sueño*: doctrina y mito", *Segismundo*, XLI-XLII (1985), 99-126.
-----, "El alcalde de Zalamea, historia, ideología, literatura", *Edad de Oro*, V (1986), 299-311.

4. GÓNGORA Y SU CONTEXTO LITERARIO.

Ediciones

Obras completas, ed. J. e I. Millé, Aguilar, Madrid, 1972
Antología, ed. J. M. Micó y A. Pérez Lasheras, Taurus, Madrid, 1990.
Soledades, ed. R. Jammes, Castalia, Madrid, 1994
Romances, ed. A. Carreño, Cátedra, Madrid, 1982
Sonetos, ed. B. Ciplijauskaité, Castalia, Madrid, 1968
Letrillas, ed. R. Jammes, Castalia, Madrid, 1986.
Canciones y otros poemas en arte mayor, ed J. M. Micó, Espasa-Calpe, Madrid, 1990.
Nuevos poemas atribuidos a Góngora, ed. Antonio Carreira, Sirmio-Quaderns crema,. Barcelona, 1994.

Fernández de Andrada, Andrés, *Epístola moral a Fabio*, ed. D. Alonso, intr., J. F. Alcina y F. Rico, Crítica, Barcelona, 1993.

Estudios

AA.VV., *Las relaciones entre los géneros en el Siglo de Oro* en *Criticón*, XXX (1985).
Blecua, José Manuel, *Sobre el rigor poética en España y otros ensayos*, Ariel, Barcelona, 1977.
---, *Sobre poesía de la Edad de Oro*, Gredos, Madrid, 1970.
Collard, Andrée, *Nueva poesía. Conceptismo, culteranismo en la crítica española*, Castalia, Madrid, 1967.
Cortines, Jacobo, *Itálica famosa. Aproximación a una imagen literaria*, Diputación Provincial, Sevilla, 1995.
Ferri Coll, José María, *Las ciudades cantadas: el tema de las ruinas en la poesía española del Siglo de Oro*, Universidad, Alicante, 1995.
Lázaro Carreter, F., *Estilo barroco y personalidad creadora*, Cátedra, Madrid, 1974.
López Bueno, Begoña, *La poética cultista de Herrera a Góngora*, Alfar, Sevilla, 1987
----, coord., *La silva*, Universidad de Sevilla, Sevilla-Córdoba, 1991.
----, coord., *La oda*, Universidad de Sevilla, Sevilla-Córdoba, 1993.
----, coord., *La elegía*, Universidad de Sevilla, Sevilla-Córdoba, 1996.

----, coord, *Las "Anotaciones" de Fernando de Herrera*, Universidad, Sevilla-Córdoba, 1997.
----, coord., *La epístola*, Universidad, Sevilla-Córdoba, 2000.
Martínez Arancón, Ana, *La batalla en torno a Góngora*, Bosch, Barcelona, 1978.
Micó, José María, *La fragua de "Las Soledades"*, Sirmio, Barcelona, 1990.
-----, *El "Polifemo" de Luis de Góngora*, Península, Barcelona, 2001.
Rodríguez-Moñino, Antonio, *La transmisión de la poesía española en los siglos de oro*, Ariel, Barcelona, 1976.
Villar Amador, Pablo, *Estudio de "Las flores de poetas ilustres de España" de Pedro Espinosa*, Universidad, Granada, 1994.

5. FRANCISCO DE QUEVEDO.

Ediciones

"Un Héraclito cristiano", "Canta sola a Lisi" y otros poemas, ed. de Lía Schwartz e Ignacio Arellano, Crítica, Barcelona, 1998.
Poemas escogidos, ed., J. M. Blecua, Castalia, Madrid, 1980
Poesía varia, ed. J. Crosby, Cátedra, Madrid, 1978.
Antología poética, ed. J. M. Balcells, SGEL, Madrid, 1982.
Cien poemas, ed. J. M. Balcells, Plaza y Janés, Barcelona, 1982.

Estudios

Chevalier, Maxime, *Quevedo y su tiempo: la agudeza verbal*, Crítica, Barcelona, 1992.
Egido, Aurora, *Fronteras de la poesía en el Barroco*, Critica, Barcelona, 1990.
Egido, Aurora, *Fronteras de la poesía en el Barroco*, Critica, Barcelona, 1990.
Fernández Mosquera, Santiago, *La poesía amorosa de Quevedo. Disposición y estilo desde "Canta sola a Lisi"*, Gredos, Madrid, 1999.
García Berrio, Antonio, *Introducción a la poética clasicista*, Taurus, Madrid, 1988.
Jauralde Pou, Pablo, *Francisco de Quevedo 1580-1645)*, Castalia, 1998
Molho, Mauricio, *Semántica y poética (Góngora, Quevedo)*, Crítica, Barcelona, 1977.
Palomo, Pilar, *La poesía en la Edad de Oro (Barroco)*, Taurus, Madrid, 1987.
Pozuelo, José María, "La construcción retórica del soneto quevediano", *La Perinola*, III (1999), pp. 249-267.
Porqueras Mayo, Alberto, *Teorias poéticas del Manierismo y Barroco en España*, Puvill, Barcelona, 1988.
Rey, Alfonso, *Quevedo y la poesía moral española*, Castalia, Madrid, 1995.
Rico, Francisco, *El pequeño mundo del hombre*, Alianza, Madrid, 1987.
Sánchez, José, *Academias literarias del Siglo de Oro español*, Gredos, Madrid, 1961.
Sánchez Escribano, F, y A. Porqueras, *Preceptiva dramática española*, Gredos, Madrid, 1965.
Terry, Arthur, *Seventeenth-Century Spanish Poetry*, University Press, Cambridge, 1993.