

Tradiciones Literarias

Código: 43021
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313767 Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera	OT	0	0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Ramón Valdés Gázquez

Correo electrónico: Ramon.Valdes.Gazquez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Equipo docente

Ramón Valdés Gázquez

Esther Lazaro Sanz

Prerequisitos

El estudiante deberá ser capaz de expresarse con corrección oralmente y por escrito. Por esta razón, los eventuales errores ortográficos y de expresión que pudiera cometer comportarán un descenso de la puntuación en la calificación final.

Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá, bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. La eventual presentación de material no original sin indicar adecuadamente su origen acarreará, automáticamente, la calificación de suspenso (0).

Asimismo se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo académico. No obstante, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la asignatura, si así lo cree necesario.

Para el bloque primero, se considera esencial un conocimiento básico de la historia del teatro del Siglo de Oro y la lectura de al menos algunos textos representativos del mismo, como podría ser alguna obra de Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón (*Fuenteovejuna*, *El caballero de Olmedo*, *Don Gil de las calzas verdes* o *La vida es sueño*, por poner algún ejemplo). Los alumnos que no dispongan de esta base, son animados a leer el manual de Ignacio Arellano y al menos una de las obras recién mencionadas en alguna de las ediciones aconsejadas en la bibliografía. Para el segundo, el estudiante tendrá conocimientos básicos de literatura dramática, especialmente española e hispanoamericana de los siglos XX y XXI, y unas nociones básicas, desde el estudio teórico (aunque tanto mejor si fuera también práctico), de la representación teatral y los diferentes signos que en ella intervienen.

Objetivos y contextualización

Con el propósito de mostrar al estudiante dos procesos diferentes de transmisión literaria, el módulo ofrece dos bloques, ejemplos tomados de dos géneros distintos y en dos épocas diferentes. En el primer caso, el dedicado al teatro del Siglo de Oro español se analizará el género como un bien histórico y documental con

una continuïtat temporal que arriba a nostros dies. En el segon cas, el estudi del cuento espanyol del segle XIX se pretén mostrar de qué forma el cuento modern que nece en ese segle, hunde sus raíces en la tradició literaria, desde los relatos folclóricos (orales o tradicionals) hasta las anécdotas o textos costumbristas.

En el cas del bloque I, el curs se concibe como una presentaci  del Teatro del Siglo de Oro como un bien patrimonial hist ric i documental, a la vez inmaterial (en términos est ticos y de una realitat irrep tible y que ya pasó, pues la esencia del teatro es su representació) y material (en la medida en que esa realitat histórica la conecemos a través de toda una serie de documentos que son, precisament, los que nos permeten reconstruir-la). *Stricto sensu* el teatro del Siglo de Oro como realitat vivida en el temps en el que se creó i se representó se fue para no volver. Pero la riqueza documental, desde los propios textos manuscritos o impresos de las obras de teatro, a los documentos legales y censorios, las normas que regían los corrales de comedias donde se representaba, la documentació sobre compañías de teatro, que hoy todavía se conserva y que nos permite reconstruir-la, aunque no sea total, sino parcialment, es de tal varietat y abundancia que podemos atisbar y hacernos una idea de la riqueza, maravilla e importancia, en su propio momento, de ese fenómeno literario, hist ric i cultural. Un fenómeno que, con mayor o menor fortuna pervivió en los siglos y que llevó el teatro espanyol de Madrid a Ámsterdam, donde Lope era más visto que ningún autor holandés, y no solo a Ámsterdam, sino también a París, a Alemania, a Dinamarca o a Lituania. O que hizo que se entonasen, tras la representació de Fuenteovejuna, coros prerrevolucionarios cuando se representó en 1870 en Moscú. Que se fijaran e inspiraran en él poetas como Goethe o Federico García Lorca. Así es como nació i sobrevivió una riqueza cultural y una tradició literaria que llega hasta el día de hoy. Nuestro objeto de atenci  será múltiple desde los autores literarios y los textos a las compañías de teatro y las representaciones; desde los copistas de manuscritos o el papel jugado por los impresores, a las traducciones, refundiciones, adaptaciones y versiones; desde la influencia de la evolució de las ideas est ticas a la instrumentalizaci  política del teatro. Y desde el estreno en su momento o una representació de la época en Alcorcón a los festivales de teatro clásico o la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el estreno en Tokyo en el siglo XXI, como una realitat plenament viva en su momento, y viva hoy. Todo el curs se va a orientar también a partir de una observació constante de la riqueza y los procedimientos de digitalizaci  de nuestro patrimonio bibliográfico y cultural.

En el bloque II se llevará a cabo un análisis del cuento modern desde la literatura ilustrada y neoclásica hasta el Modernismo y los albores de la literatura contemporánea, en relaci  con otros géneros narrativos como la novela y la novela corta. Ofrecer  un panorama de la evolució del género y las diferentes tendencias y estilos cultivados durante el periodo acotado, vinculando los textos estudiados con su tradició, contexto hist ric, artístico e ideológico. Se realizará el comentario crítico de una antología de relatos breves del periodo con especial atenci  a los grandes maestros del cuento decimonónico, de manera que el estudiante se ejercite en el análisis y comentario del género estudiado, se familiarice con la utilizaciã de las técnicas y métodos de la crítica textual aplicada a los textos del periodo y pueda discernir entre las principales vías de difusió del cuento modern.

Compet ncias

- Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
- Dissenyar i dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del m ster
- Identificar les varietats diat piques, diastr tiques i diaf siques de l'espanyol.
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva  rea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom i autodirigit.
- Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del m ster.
- Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.

- Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb les recerques recents sobre les tradicions europees des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.
- Relacionar els autors i els textos literaris produïts en l'àmbit de l'Amèrica Llatina amb el context de les seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
- Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Tenir un domini d'especialista de les principals orientacions en l'estudi de la transmissió textual i de les diferents fases de l'edició d'un text.
- Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultados de aprendizaje

1. Analitzar la presència de determinats motius i temes literaris en la literatura espanyola i en altres literatures i tradicions literàries.
2. Analitzar la relació entre diferents expressions artístiques i culturals i autors i obres literàries produïdes a l'Amèrica Llatina.
3. Aplicar adequadament les estratègies de la comunicació no verbal.
4. Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari filològic de textos literaris.
5. Argumentar adequadament la hipòtesi pròpia en relació amb els fenòmens literaris estudiats en el mòdul.
6. Argumentar la pertinència dels judicis propis i la dels aliens en relació amb el problema lingüístic objecte d'estudi.
7. Avaluar el grau de cohesió i coherència discursiva d'un text escrit en funció del seu context de producció i interpretació.
8. Elaborar el guió d'una exposició oral clara i ordenada sobre els temes d'estudi del mòdul.
9. Elaborar hipòtesis que permetin interpretar, en el seu context, els problemes literaris abordats en el mòdul.
10. Elaborar hipòtesis que permetin relacionar els fenòmens literaris abordats en el mòdul amb fenòmens literaris semblants procedents d'altres tradicions culturals.
11. Exposar oralment la pròpia hipòtesi adaptant el tipus d'exposició al caràcter del text literari estudiat.
12. Identificar i esmenar els errors produïts per la transmissió textual.
13. Identificar l'emergència, a la producció literària en espanyol, de fenòmens socials i històrics que es troben en la base de l'escriptura dels textos considerats.
14. Identificar la presència de fenòmens socials i històrics a la producció literària de l'Amèrica llatina.
15. Identificar trets estilístics i tècniques literàries comunes en diferents tradicions literàries i culturals.
16. Interpretar críticament diverses hipòtesis elaborades per explicar els fenòmens literaris abordats en el mòdul.
17. Interpretar críticament la bibliografia relacionada amb els continguts estudiats en el mòdul.
18. Relacionar autors i textos literaris en l'àmbit d'un gènere o corrent literari.
19. Seleccionar la bibliografia adequada per interpretar els principals textos literaris escrits en espanyol des de la perspectiva d'un lector estranger.
20. Utilitzar de manera adequada la terminologia pròpia dels estudis abordats en el mòdul.

Contenido

BLOQUE I.

EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO: UNA TRADICIÓN VIVA Y UN BIEN PATRIMONIAL Y DOCUMENTAL

1. Consideraciones previas. Construcción crítica y realidad histórica. La digitalización del patrimonio y de la historia.
2. El nacimiento de la comedia nueva. El gremio, el negocio teatral, su regulación.
3. Los espacios de representación: el corral de comedias. La reconstrucción virtual.
4. Lope de Vega: los manuscritos autógrafos. El negocio editorial de las Partes de comedias.

5. La comedia nueva. Ciclo de Lope y ciclo de Calderón.
6. Los espacios de representación: la corte. El teatro de aparato. Lope y los pájaros nuevos. Calderón y su ciclo.
8. La pervivencia del teatro clásico. Más allá de su tiempo y de sus fronteras.
9. Dos grandes hitos: el mito de don Juan y Fuenteovejuna.
10. Imitaciones, adaptaciones, refundiciones... Reverberaciones.
11. Federico García Lorca y La barraca. Las misiones pedagógicas. Alejandro Casona. El teatro en guerra.
12. El teatro del Siglo de Oro en el siglo XX. La Compañía Nacional de Teatro Clásico y los festivales de teatro.
13. El teatro del Siglo de Oro en la era digital. Representación, investigación y medios digitales.
14. El teatro del Siglo de Oro: canon y ampliación del repertorio.

BLOQUE II.

LA DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA Y LA PUESTA EN ESCENA

1. Características básicas del género teatral y de la dramaturgia contemporánea.
2. Los elementos de la puesta en escena: signos de la representación teatral.
3. La traslación del texto a la escena: de la literatura a la performatividad.
4. Herramientas para los Estudios Teatrales: ¿cómo estudiar lo efímero?
5. Las reescrituras de los clásicos: dramaturgia y escenificación.
6. El teatro del exilio: agentes teatrales en la diáspora republicana y en el segundo exilio.
7. El teatro de la memoria: escenificar el trauma.
8. El teatro documento: tendencias escénicas e hibridación dramática.
9. El teatro posmoderno y las nuevas dramaturgias.

Metodología

Con el fin de analizar la influencia y recepción los grandes autores, modalidades y movimientos europeos en todas las épocas en las letras españolas, el módulo ha seleccionado el teatro del Siglo de Oro y el cuento del siglo XIX para aplicar el estudio de las relaciones que se establecen entre los textos literarios europeos y los textos literarios hispánicos integrados en un sistema en el que pueden distinguirse los rasgos singulares de aquellos concernientes al sistema literario al que pertenecen.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			

Clases expositivas	90	3,6	1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
Tipo: Supervisadas			
Clases de resolución de ejercicios, debates y realización de actividades prácticas	30	1,2	3, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 20
Tipo: Autónomas			
Elaboración y preparación de trabajos y estudio personal	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de un trabajo monográfico (100% de la nota), previamente acordado con los profesores, que versará sobre teatro del Siglo de Oro o teatro contemporáneo, y su puesta en escena.

Deben tenerse en cuenta, además, las siguientes consideraciones:

- Las lecturas del curso son obligatorias.
- El estudiante debe obtener una nota final igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Entrega de un trabajo y presentación oral	60 %	0	0	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Resolución de ejercicios	40 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografía

BLOQUE I:

Propedéutica:

Se considera que todos los alumnos han cursado en su carrera una asignatura donde se ha prestado atención al teatro del Siglo de Oro. Los que consideren que sus conocimientos podrían no ser suficientes pueden leer el manual de Ignacio Arellano:

Ignacio Arellano, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Cátedra, Madrid, 2005.

En las actuales circunstancias, la opción más prudente podría ser comprarlo en alguna librería o quienes vivan en el extranjero por internet. Se considera que todos los alumnos han leído en una buena edición anotada (editoriales Cátedra, Crítica, Castalia) al menos una de las siguientes obras: Lope de Vega, *Fuenteovejuna*, *El caballero de Olmedo* (se aconseja la de Francisco Rico), *El castigo sin venganza* (se aconseja la de Alejandro García Reidy), Tirso de Molina, *Don Gil de las calzas verdes*; Pedro Calderón de la Barca, *La vida es sueño* (se aconsejan las de Evangelina Rodríguez Cuadros o José María Ruano de la Haza).

Estas obras también se podrían leer en traducción para estudiantes extranjeros, pero solamente si dichas traducciones van acompañadas de notas aclaratorias y del correspondiente prólogo o estudio introductorio.

Se ofrecen dos ediciones que están digitalizadas en línea y que pueden ser útiles para estudiantes extranjeros:

Lope de Vega, *Fuenteovejuna*, edición del grupo de investigación PROLOPE en colaboración con la compañía Rakatá, PPU, Barcelona, 2009. [\[enlace\]](#)

Lope de Vega, *El castigo sin venganza*, edición del grupo de investigación PROLOPE en colaboración con Fundación Siglo de Oro, PPU, Barcelona, 2010. [\[enlace\]](#)

Se ofrecen dos ediciones en línea para estudiantes que conozcan las obras y ediciones mencionadas hasta ahora y que quieran, libremente, ampliar su bagaje (no es obligatorio y se aconseja, en este caso, prestar atención no solo a la obra sino también el tipo de edición y entender los nuevos modos de acceso al patrimonio literario):

Lope de Vega, *La dama boba*. *Edición crítica y archivo digital*. Bajo la dirección de Marco Presotto y con la colaboración de Sònia Boadas, Eugenio Maggi y Aurèlia Pessarrodona. PROLOPE, Barcelona; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, CRR-MM, Bologna, 2015. doi:10.6092/UNIBO/LADAMABOBA [\[enlace\]](#)

Lope de Vega, *Mujeres y criados*. *Edición en línea*, grupo PROLOPE, ed. Alejandro García Reidy, coord. Ramón Valdés Gázquez y Sònia Boadas, Bellaterra, Grupo de investigación PROLOPE - Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. [\[enlace\]](#)

Otra bibliografía secundaria:

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín *et al.*, *Clásicos después de los clásicos*, en *Cuadernos de teatro clásico*, 5 (1990).

BASTIANES, María, Esther Fernández y Purificació Mascarell (eds.), *Diálogos en las tablas. Últimas tendencias de la puesta en escena del teatro clásico español*, Kassel, Reichenberger, 2014.

GARCÍA MASCARELL, Purificación, *El Siglo de Oro español en la escena pública contemporánea. La Compañía Nacional de Teatro Clásico (1986-2011)*, tesis doctoral en línea leída dirigida por Teresa Ferrer y presentada en la Universitat de València, 2014. [\[enlace\]](#)

GARCÍA SANTO-TOMÁS, Enrique, *La Musa refractada: literatura y óptica en la España del Barroco*, Madrid, Iberoamericana, 2015.

HUERTA CALVO, Javier (coord.), *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, 2003.

PAULINO, José, y Mar ZUBIETA, *La Generación del 27 lee, escribe y representa a los clásicos*, en *Cuadernos de teatro clásico*, 26 (2010).

RODRÍGUEZ GARCÍA, Eva, *La puesta en escena de Lope de Vega*, tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2014. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10651/25565>

RUANO DE LA HAZA, José María, *La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.

VEGA, Lope de, *Arte nuevo de hacer comedias*, Felipe B. Pedraza y Pedro Conde Parrado (ed.), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.

WHEELER, Duncan, *Golden Age Drama in Contemporary Spain. The comedia on page, stage and screen*, Wales, University of Wales Press, 2012.

BLOQUE II.

BLOQUE II.

La bibliografía específica de las obras y temas estudiados se facilitará a lo largo del curso.

- ALONSO DE SANTOS, José Luis, *Manual de teoría y práctica teatral*, Madrid, Castalia, 2012.
- BALME, Christopher, *Introducción a los estudios teatrales*, Santiago de Chile, Frontera Sur Ediciones, 2013.
- BOBES NAVES, Mª Carmen, *Semiótica de la escena*, Madrid, Arco Libros, 2001.
- BROOK, Peter, *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1994.
- FISCHER-LICHTE, Erika, *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco Libros, 1999.
- PAVIS, Patrice, *Diccionario del teatro*, Barcelona, Paidós, 1986.
- _____, *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, 2000.
- SANCHIS SINISTERRA, José, *La escena sin límites*, Ciudad Real, Ñaque, 2002.
- _____, *El texto insumiso*, Ciudad Real, Ñaque, 2018.
- UBERSFELD, Anne, *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra, 1993.
- _____, *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1997.
- URRUTIA, Jorge, *El teatro como sistema*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.

Software

<https://lopeyelteatro.bne.es/>