

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofía y Letras
Instituto de Literatura Española (ILE)

CURSO DE POSGRADO Y EXTENSIÓN

El teatro del Siglo de Oro: ideología monárquica y espectáculo

Docentes Responsables:

1. Dra. Elena Florencia Pedicone de Parellada (Prof. Titular de “Literatura Española I” y Profesor Titular de “Literatura Española II” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT; Investigadora categoría 1; Directora Proyectos PIUNT).
2. Dra. María Lelia García Calderón (Profesora Adjunta interina “Historia de España” en Fac. Filosofía y Letras UNT, Investigadora categoría 3, Investigadora Proyecto PIUNT)

Docentes Invitados:

3. Esp. Lic. Silvia Quírico (Profesora de Teatro, Investigadora categoría 3 en Facultad de Arte, Licenciatura en Teatro UNT, Investigadora Proyecto PIUNT).
4. Dra. Susana Salim (Profesor Adjunto “Lenguaje Visual”, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino UNSTA, Investigadora Proyecto PINUT).

Carga horaria: 40 horas (entre clases teóricas y prácticas)

Fecha de dictado: 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2019

Horario: 18.30 a 20.30 hs.

Lugar: Instituto de Literatura Española (Pasillo 400)

Modalidad del dictado: clases teórico-prácticas

Contenidos básicos

- Las producciones dramáticas del Siglo de Oro español (siglo XVI y XVII) bien pueden ser abordadas bajo miradas diferentes: una mirada puramente estética y una mirada

ideológica, que no resultan excluyentes. La idea es mostrar, a partir del análisis de textos teatrales paradigmáticos, la convergencia de la veta espectacular y la veta de propaganda monárquica que estas producciones conllevan en siglos tan representativos para la historia de España.

■ La Historia ha demostrado que en la España del Siglo de Oro existía una fusión en amplios sectores de la península, entre las lealtades al linaje, a la dinastía, a la fe y a la patria. Éstas se entrecruzan a través del arte y la literatura, para favorecer las intenciones propagandísticas de la monarquía que hace uso de su propia imagen para hacerse presente ante sus súbitos, potencias extranjeras y enemigos del catolicismo. Los grandes artistas de la época fueron «utilizados» para crear una pintura utópica del monarca. Esta no respondía a la realidad de los hechos pero eran un reflejo de un determinado contexto histórico enmarcado en valores coincidentes con los afectos a las élites dominantes, entre ellos la distinción aristocrática, el espíritu caballeresco y militar, la política militar providencialista y contraria a los herejes, y finalmente la reputación y el prestigio de lo español.

■ En el profuso panorama del período acotado, seleccionamos títulos y autores reputados como representativos del teatro áureo. En este sentido resultan altamente significativas las siguientes obras, que serán analizadas en clase, a la luz de un marco conceptual interdisciplinar relacionado al contexto histórico, a coordenadas vinculadas a lo dramático- visual, y a lo literario:

* *Fuenteovejuna* de Lope de Vega

* *La vida es sueño* de Calderón de la Barca

* El Auto sacramental *El gran teatro del Mundo* de Calderón de la Barca

* *Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo* de Lope de Vega

(texto metateatral)

■ Se las abordará bajo una mirada comparatista, pues la naturaleza de estas obras no puede entenderse al margen de las coordenadas estéticas del Manierismo y del Barroco español, movimientos en donde abrevan. En este sentido, apelaremos a imágenes de la plástica más representativa de los siglos XVI y XVII (pintura, escultura, arquitectura).

Para el manejo de los textos pictóricos, contamos con power point de los creadores elegidos.

Objetivos

■ Elaborar un marco conceptual sobre el período denominado “Siglo de Oro”, a fin de que los alumnos puedan ubicar las coordenadas socio-culturales en las que ha germinado un teatro considerado “clásico” pero que abrevia en una ideología monárquica, a la luz de una cultura que se anticipa a lo que hoy consideramos “cultura de masas”.

■ Proporcionar conceptos de la Semiótica Teatral a fin de poder visualizar el texto literario y el texto espectacular.

■ Instrumentar a los alumnos en técnicas literarias, dramáticas y pictóricas afines tanto del Manierismo como del Barroco, para poder visualizar el punto de convergencia entre la literatura, el teatro y otras artes.

■ Despertar un criterio personal para la mirada que requiere toda obra dramática y reflexionar sobre las condiciones de un texto considerado “clásico”.

Modalidad de evaluación

Dada la naturaleza interdisciplinar del curso (lo teatral, lo histórico, lo literario junto a lo pictórico), se requerirá a los alumnos un trabajo de tipo personal, donde se visualice la naturaleza ideológica y espectacular en el discurso dramático partiendo de textos afines que no hayan sido analizados en clases, o de aspectos singulares de textos trabajados durante la cursada.

Asistencia: Se exigirá una asistencia del 75% del total de las clases dictadas.

Número de asistentes: no menos de 6 (seis) alumnos, no más de 30 (treinta) alumnos.

Bibliografía básica

General:

- Elliot J.H.: *La España Imperial 1469-1716*. Edición Vincent Vives, Barcelona, 1998.
- Bobes Naves, María del Carmen (comp.): *Teoría del Teatro*. Arco/Libros S.L. Madrid, 1997.
- D'Amico, Silvio. *Historia del teatro universal* Tomo II, Cap.IV, Bs.As Losada. 1954-56.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*, Tomo II Guadarrama, Madrid, 1957.
- Cozzani de Palmada, Quintá de Kaul, Badui de Zogbi García de Yaciófano. *El espacio y el tiempo del Quijote*. Universidad Nacional de Cuyo. EDIUNC. Mendoza 2003.

Sobre los textos:

- Autores varios. "La teoría de 'El arte nuevo de hacer comedias' en este tiempo" en *Historia y crítica de la literatura española* de Fco Rico, Tomo III, Barcelona, Crítica, 1983.
- Bandera, Cesáreo. "El itinerario de Segismundo en 'La vida es sueño'" *Hispanic Review* Nº 1 Philadelphia Univ. of California, enero 1967.
- Parker, Alexander. "Presupuestos del auto sacramental" en *Historia y crítica de la literatura española de literatura española* de Fco Rico, Tomo III, Barcelona, Crítica, 1983.
- Rozas, Juan Manuel. "Las dos acciones de 'Fuenteovejuna'" en *Historia y crítica de la literatura española* de Fco Rico, Tomo III, Barcelona, Crítica, 1983.
- Shergold y Egido, Aurora. "La puesta en escena de los autos sacramentales" en *Historia y crítica de la literatura española* de Fco Rico, Tomo III, Barcelona, Crítica, 1983.
- Valbuena Prat, Ángel: "Los autos calderonianos en el ambiente español". En *Clavileño*. Madrid, nº 15, mayo-junio 1952.
- Wilson, Edward, Casaldueiro, Joaquín. "La vida es sueño" en *Historia y crítica de la literatura española* de Fco Rico, Tomo III, Barcelona, Crítica, 1983.