

Sede y localidad	Andina - Bariloche
Carrera	Licenciatura en Letras / Profesorado en Lengua y Literatura

Programa de la asignatura

Asignatura: Literatura y Teatro Europeos del Renacimiento y el Barroco	
Año calendario: 2015	Cuatrimestre: 1°
Carga horaria semanal: 4.5 horas	Créditos:
Carga horaria total: 72 horas	

Horas semanales de consulta: a convenir con los/las estudiantes
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 8 (ocho)

Profesor : Viviana Diez	Email: vdiez@unrn.edu.ar
--------------------------------	---------------------------------

Auxiliar: -----	Email: -----
------------------------	---------------------

Programa Analítico de la asignatura

<p>Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio:</p> <p>La noción de Renacimiento. Producción cultural renacentista y antigüedad clásica. El teatro erudito y el teatro popular. La <i>commedia dell' Arte</i>: los tipos, improvisación y dramaturgia actoral. El teatro Isabelino. Teatros y dramaturgos. Concepción dramática de Shakespeare. El teatro del Siglo de Oro: Calderón de la Barca y Lope de Vega. El teatro clásico francés: la comedia de Molière.</p>
<p>Objetivos de la asignatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudiar las diversas poéticas teatrales del Renacimiento y el Barroco desde una perspectiva diacrónica, atendiendo especialmente a la naturaleza dramática de los textos conservados y a los vínculos observables entre estos y su contexto de representación. - Analizar los vínculos entre la producción dramática y otros textos literarios anteriores y contemporáneos a su composición. - Conocer metodologías específicas de abordaje de la literatura a partir de la consideración de las condiciones de producción, circulación y transmisión de la misma. - Desarrollar una perspectiva crítica que permita, a partir de las herramientas teórico-metodológicas presentadas, el análisis y el planteo de hipótesis de lectura individuales sobre las obras del corpus estudiado.
<p>Propuesta Metodológica de la asignatura:</p> <p>Las clases serán de carácter teórico-práctico y en ellas tendrán lugar exposiciones a cargo de la docente, discusiones de textos dramáticos y críticos, previamente leídos por los y las estudiantes, y otras actividades grupales e individuales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos.</p>

Forma de aprobación: Promocional

La materia se dictará con el régimen de *promoción directa*. La promoción de los/as estudiantes a través de esta modalidad se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas.
- Exposiciones orales en clase sobre temas a consignar.
- Aprobación de un examen parcial con 7 (siete) puntos como mínimo.
- Aprobación de una monografía y de un breve coloquio acerca de la misma con 7 (siete) puntos como mínimo.

Se establece el régimen de *promoción con examen final* para los estudiantes que a la fecha de finalización de la cursada hayan cumplido con los siguientes requisitos que implican la regularización de la materia:

- Asistencia al 75% de las clases teórico-prácticas.
- Aprobación de un examen parcial con 4 (cuatro) puntos como mínimo.

El examen final consistirá en la presentación de una monografía sobre un tema de los incluidos en el presente programa a elección del/de la estudiante y en un coloquio acerca de las obras y la bibliografía trabajadas durante la cursada.

Para ambos regímenes de aprobación (promoción directa o con examen final) se prevé que el examen parcial tendrá una instancia de recuperación en el caso de ausencia justificada o por ser desaprobados en la primera evaluación.

Unidad o eje temático: El Renacimiento en Italia

Número de clase (1, 2, 3, etc.): 1 a 5

Contenidos: El concepto de Renacimiento. Los *studia humanitatis*. La recepción de las obras grecolatinas. Nuevos ideales de comportamiento: el surgimiento del cortesano. El teatro erudito. Los modelos clásicos. El teatro popular: la *commedia dell'Arte*.

Corpus de análisis: Maquiavelo, *La mandrágora* y “Fábula de Belfagor Archidiablo”; Ludovico Ariosto, *La cassaria*

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- Burgos, N. (2010) “La Commedia dell’Arte. Orígenes y desarrollo”, en Dubatti (coord.) *El teatro y el actor a través de los siglos*, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, EDIUNS (versión digital).
- Burke, P. (1999) “El cortesano” en Garin y otros, *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, pp. 133-161.
- Ciordia, M. (2011) “Perspectivas de investigación en los estudios renacentistas” en Ciordia, Cristóbal, Funes, Vedda y Vitagliano, *Perspectivas actuales de la investigación literaria*, Buenos Aires, Libros de Filo – Ed. Facultad de Filosofía y Letras UBA, pp. 7-43.
- Grafton, A. (1998) “El lector humanista”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, *Historia de la lectura en el mundo occidental*, Madrid, Taurus, pp. 283-328.
- Sforza, N. (2010) Introducción a *Nicolás Maquiavelo, Textos literarios*, Buenos Aires, Colihue, pp. VII-CIX.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

- Bajtín, M. (1988) *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Madrid, Alianza.
- Burucúa, J. E., y Ciordia, M. (2004) *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri.
- Oliva, C. – Torres Monreal, F. (2005) “Comedia renacentista y commedia dell’Arte: la variedad

dialectal” en *Historia Básica del Arte Escénico*, Madrid, Cátedra, pp. 113-128.
 Oliva, C. – Torres Monreal, F. (2005) “Teoría y práctica teatrales del Renacimiento: el descubrimiento de Aristóteles y la escena moderna” en *Historia Básica del Arte Escénico*, Madrid, Cátedra, pp. 101-112.
 Surgers, A. (2005) “Elaboración del teatro a la italiana (siglos XIV y XVI): el tabernáculo develado”, en *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, pp. 61-84.

Unidad o eje temático: La producción literaria de la época isabelina

Número de clase (1, 2, 3, etc.): 6 a 10

Contenidos: La cosmovisión isabelina. Tensiones entre antropocentrismo y teocentrismo en el Renacimiento inglés. Convenciones teatrales y prácticas de lectura. La circulación de los textos. Shakespeare y los hipotextos clásicos latinos.

Corpus de análisis: Shakespeare, *Sueño de una noche de verano*, *Rey Lear*, *Hamlet*, *La violación de Lucrecia*

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

Cerrato, L. (2008) “La comedia shakesperiana” en William Shakespeare. *Obras completas*, Madrid, Losada, tomo II, pp. 27-53.
 Cerrato, L. (2008) “La tragedia shakesperiana”, en William Shakespeare. *Obras completas*, Madrid, Losada, tomo I, pp. 27-56.
 Cerrato, L. (2010) “La actuación shakesperiana: antes y ahora”, en Dubatti (coord.) *El teatro y el actor a través de los siglos* Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, EDIUNS.
 Kott, I. (2014) *Ensayos sobre Shakespeare*, Buenos Aires, China Editora, pp. 13-121.
 Tillyard, E.M.W. (1984) *La cosmovisión isabelina*, México, FCE (selección).

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Bloom, H. (2001) *Shakespeare, la invención de lo humano*. Bogotá, Norma.
 Oliva, C. – Torres Monreal, F. (2005) “El teatro isabelino” en *Historia Básica del Arte Escénico*, Madrid, Cátedra, pp. 129-151.
 Surgers, A. (2005) “La escena isabelina (siglos XVI a 1642): una retórica de lo visible”, en *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, pp. 85-102.

Unidad o eje temático: El teatro en el Siglo de Oro

Número de clase (1, 2, 3, etc.): 11 a 13

Contenidos: La producción dramática en el marco de la literatura del Siglo de Oro. La preceptiva teatral de Lope. El teatro como instrumento de regulación. La poética dramática imperial. El espacio teatral cortesano y el teatro de corrales.

Corpus de análisis: Lope de Vega, *El castigo sin venganza*, *El arte nuevo de hacer comedias*; Calderón de la Barca, *La vida es sueño*

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

Allen, J. (2004) “Los espacios teatrales”, en *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, pp. 629-653.

- Alonso, A. (1967) "Lope de Vega y sus fuentes", en Gatti (comp.) *El teatro de Lope de Vega. Artículos y estudios*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 193-218.
- Casalduero, J. (1967) "Sentido y forma de *La vida es sueño*", en *Estudios sobre el teatro español*, Madrid, Gredos, pp. 169-190.
- Frenk, M. (1985) "Claves metafóricas en *El castigo sin venganza*", *Filología*, año XX, N° 2 (1985), pp. 147-155.
- Parker, A. (1969) "Aproximación al drama español del Siglo de Oro", *Cuadernos del Idioma*, año III, N° 11.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

- Arellano, I. (1999) *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Gredos.
- Maydeu, J. (1999) *El teatro barroco. Guía del espectador*, Madrid, Montesinos.
- Oliva, C. – Torres Monreal, F. (2005) "La representación teatral en el Siglo de Oro" en *Historia Básica del Arte Escénico*, Madrid, Cátedra, pp. 169-183.
- Quiroga, C. (2008) "El actor en el teatro español del Siglo de Oro. Del amateurismo a la profesionalización artística e industrial" en Dubatti (comp) *Historia del actor*, Buenos Aires, Colihue, pp. 117-130.
- Yndurain, D., 1985, "*La vida es sueño: doctrina y mito*", *Segismundo*, XIX,41-42, pp. 96-126.

Unidad o eje temático: Molière y la comedia francesa

Número de clase (1, 2, 3, etc.): 14 y 15

Contenidos: De la *commedia dell'arte* a la comedia de caracteres y de costumbres. Crítica social y comicidad. Los modelos clásicos latinos: continuidades y rupturas. Nuevos modos de producción teatral. El siglo XVII como espacio de tensión y beligerancia entre la poética del teatro barroco y la preceptiva clasicista.

Lecturas: Molière, *El avaro*, *El misántropo*

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- Auerbach, E. (1979) "El santurrón", en *Mímesis*, México, FCE, pp. 340-371.
- Fischer-Lichte, E. (1999) "El código teatral del Barroco" en su *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, pp. 298-390.
- Rousset, J. (1972) *Circe y el pavo real. La literatura francesa del Barroco* Barcelona, Seix Barral, (Introducción y Primera Parte "De la metamorfosis al disfraz", pp. 7-113).

Bibliografía complementaria de la Unidad:

- Bradby, D – Calder, A.(2007) *The Cambridge Companion to Molière*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Di Lello, L. (2009) "De la trashumancia a la Comédie Française, la vida de un actor del siglo XVII: Molière", en Dubatti (comp.) *Historia del Actor II*, Buenos Aires, Colihue, pp. 69-86.
- Moreau, P. (2003) *Molière por tres*, Córdoba, Comunicarte.
- Oliva, C. – Torres Monreal, F. (2005) "El teatro clásico francés" en *Historia Básica del Arte Escénico*, Madrid, Cátedra, pp. 201-217.
- Tapie, V.L. (1963) "Barroco y clasicismo en Francia" en *El barroco*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 85-106.

Nota: la clase 16 será destinada a la presentación de los trabajos monográficos finales de los/las estudiantes; cfr. supra "Forma de aprobación".