

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE HUMANIDADES
CURSO LECTIVO 2011
SEMINARIO: REALIDAD/FICCIÓN EN EL TEATRO BREVE ESPAÑOL DEL SIGLO XVII
CARRERA: LETRAS
CATEDRA: LITERATURA ESPAÑOLA
PLAN DE ESTUDIOS: 2000
EQUIPO DOCENTE:
PROF. TITULAR: DRA. GRACIELA BALESTRINO
PROFESORA ADJUNTA: DRA. MARCELA SOSA
HORAS TEÓRICO- PRÁCTICAS: 60 (CUATRIMESTRAL)

1264 - 11

OBJETIVOS:

- Analizar características y sentidos del teatro español del siglo XVII como práctica espectacular compleja que integra comedias con piezas breves intercaladas.
- Leer textos dramáticos del teatro breve reconociendo la especificidad teórico-crítica que requiere interpretar el teatro -de cualquier época y lugar- como género literario y como práctica cultural.
- Construir sentidos de los entremeses, mojíngangas y loas propuestos en "Contenidos", tomando como eje de lectura el par dialéctico realidad/ficción, esto es, representaciones del contexto sociohistórico del Seiscientos (vida social, mujer, matrimonio, honor, honra, etc.), en conjunción con referencias al teatro (con toda la amplitud semántica que este término implica) y al texto mismo que se está leyendo/viendo.
- Crear o incrementar el deseo de leer/ver teatro.
- Optimizar la utilización de Internet y del Blog de la cátedra para búsqueda personal de textos de teatro breve y de bibliografía imprescindible y actualizada, para el estudio de este género tan notable del siglo XVII.

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR EL SEMINARIO:

90% de asistencia a clases teórico-prácticas.

Participación activa en mesas redondas para examinar el *corpus* teatral propuesto.

Realización de prácticos escritos y de un trabajo monográfico con un adecuado aparato crítico y una mirada personal acerca del tema elegido, que será expuesto en un coloquio final el 20 de diciembre del corriente año.

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIAS Y/O DE EXTENSIÓN:

Se propiciará la concurrencia al menos a un espectáculo teatral del medio, para que la tarea de *leer teatro* se integre a la que implica *ver teatro*.

METODOLOGÍA:

A partir de ejes de discusión consensuados entre los participantes del seminario y de una lectura sostenida de las piezas breves seleccionadas, se realizará un trabajo cooperativo para interpretar textos complejos. La elección del tema y la elaboración del trabajo monográfico serán objeto de atención especial durante el transcurso del seminario. Se realizarán exposiciones orales y dos informes escritos. Se destinará un espacio del horario semanal del seminario para dialogar sobre el proceso de lectura/escritura del trabajo monográfico, con el permanente asesoramiento de las docentes del seminario.

En forma especial la cátedra pondrá énfasis en la adquisición de las siguientes competencias, a partir de la metodología propuesta:

1. Comprensión y empleo adecuado de términos y conceptos fundamentales de teoría e historia del teatro barroco.
2. Aprendizaje de técnicas de análisis del texto teatral.
3. Lectura de textos teatrales y de bibliografía, no sólo los mencionados en este programa.
4. Incremento de la capacidad para expresarse oralmente y por escrito.

5. Realización de trabajos académicos.

CONTENIDOS:

I. CARACTERIZACIÓN DEL TEATRO BREVE

El teatro español del siglo XVII como literatura y espectáculo. La comedia y el teatro breve, de la plaza pública y la parateatralidad, a la fijación literaria. El espacio escénico del corral y el palacio.

La cadena de producción, circulación y recepción teatral: poetas, autores, compañías, comediantes y público.

La porosidad genérica (loa, entremés, mojiganga, jácara, baile) del teatro cómico.

Tipología de personajes.

II REALIDAD/FICCIÓN

La realidad social representada con la "lente" de risa carnavalesca, grotesco y parodia y la realidad teatral.

La realidad teatral y su carácter fictivo. Oscilaciones del par ficción/realidad. La recepción del lector/espectador.

La entidad ideológica del teatro breve: ¿un género cómico y pasatista?

III. EL CORPUS

Las alforjas y *El retablo de las maravillas*, entremeses de Luis Quiñones de Benavente

Mojiganga *Juan Rana en la Zarzuela* de Pedro Calderón de la Barca

Loa de María y Rojas, de *El viaje entretenido* de Agustín de Rojas

Loa para la comedia Las Amazonas de Antonio de Solís

Los hombres deslucidos, baile entremesado de Jerónimo de Cáncer

El retrato vivo, de Agustín Moreto

El ensayo, entremés de Andrés Gil Enríquez

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BAJTIN, Mijail, 1987 [1949], *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Madrid, Alianza.

CASA, F., L. García Lorenzo, L. y G. Vega García-Luengos, 2002, *Diccionario de la comedia*, Madrid, Castalia.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, 1983, "La sociedad española en el siglo XVII", en Bruce W. Wardropper, *Siglos de Oro: Barroco*, tomo 3 de *Historia y crítica de la literatura española* dirigida por Francisco Rico, Madrid, Crítica, 53-59.

KAYSER, Wolfgang, 1964, *Lo grotesco. Su configuración en pintura y literatura*, Buenos Aires, Nova.

PAVIS, Patrice, 1983, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Madrid, Paidós.

RUIZ RAMÓN, Francisco, 1979, *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*, Madrid, Cátedra.

SABOR DE CORTAZAR, Celina, 1979, "La sociedad española del 1600 y su literatura", *Revista Universitaria de Letras*, vol. I, abril- mayo, Nº 1, 41-59.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

EDICIONES DE TEXTOS:

"Las alforjas", de Luis Quiñones de Benavente, en Bergman, Hannah(ed.), *Ramillete de entremeses y Bailes nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII*, Madrid, Castalia, 1970, p. 94-105.

"El retablo de las maravillas", de Luis Quiñones de Benavente, en García Valdés, Celsa Carmen (ed.), *Entremesistas y entremeses barrocos*, Madrid, Cátedra, 2005, p. 173-186.

"Mojiganga de Juan Rana en la Zarzuela" de Pedro Calderón de la Barca, en *Calderón. Teatro cómico breve*, ed. María Luisa Lobato, Kassel, Reichenberger, 1989, p. 143-152.

- “Loa de María y Rojas”, en *El viaje entretenido* de Agustín de Rojas, ed. de Jean-Pierre Ressot, Madrid, Castalia, 1972, p.193-202.
- “Loa” para la comedia *Las Amazonas*, de Antonio Solís, *Ramillete...*, p. 292-299.
- “Los hombres deslucidos” de Jerónimo de Cáncer, en *Ramillete de entremeses...*, p. 315- 322.
- “El retrato vivo” de Agustín Moreto, en *Ramillete de entremeses...*, p. 325-333.
- “El ensayo”, de Andrés Gil Enríquez, en *Ramillete de entremeses...*, p. 337-346.

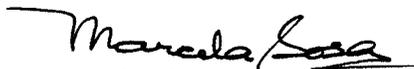
I.

- ARELLANO, Ignacio, 2006, “Las máscaras de Demócrito: en torno a la risa en el Siglo de Oro”, en Ignacio Arellano y V. Roncero, eds., *Demócrito áureo. Los códigos de la risa en el Siglo de Oro*, Sevilla, Renacimiento, 329-359.
- ARRÓNIZ, Othón, 1983, “El escenario y su entorno”, en Bruce W. Wardropper, *Siglos de Oro: Barroco, op. cit.*, 228-234.
- DÍEZ BORQUE, José María, 1983, “Géneros menores y comedia: el hecho teatral como espectáculo de conjunto”, en B. Wardropper, *op. cit.*, 254-259.
- GARCÍA BERRIO, Antonio, 1983, “Los debates sobre la licitud del teatro”, en B. Wardropper, *op. cit.*, 276-283.
- HUERTA CALVO, Javier, 2006, “Para una poética de la representación en el Siglo de Oro: función de las piezas menores”, edición digital a partir de 1616: *Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada*, Vol. III (1980), 69-81, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09253952077971940932268/018406.pdf>
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, 1986, “La gran dramaturgia de un mundo abreviado”, *Edad de Oro*, vol. V, primavera, 203-216.

II.

- ARRANZ LAGO, David, 2002, “Entremeses y discurso de la risa: la otra ironía calderoniana”, en I. Arellano, ed., *Calderón 2000. Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños*, Vol.II, Kassel, Reichenberger, p.945-959.
- ASENSIO, Eugenio, 1971, *Itinerario del entremés (De Lope de Rueda a Quiñones de Benavente)*, Madrid, Gredos.
- BALESTRINO, Graciela, “Comicidad carnavalesca y metateatro en entremeses y mojigangas de Calderón”, XII Jornadas de Filosofía del CEFISa, Salta, 26, 27 y 28 de agosto de 2010, inédita.
- BALESTRINO, 2011, “Calderón y el metateatro: abismación, trampantojo y apoteosis del comediante en *Mojiganga del mundinovo*”, *Teatro de palabras*, Revista sobre teatro áureo, N° 5, Monográfico sobre metateatralidad, p.19-141, <http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum05.html>
- BALESTRINO, 2011a, “El baile de *Los Juan Ranas* o la hiperbole de metateatro”, X Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu, 18, 19, 20 de mayo de 2011.
- BERGMAN, Hannah. “Introducción crítica”, en *Ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII, op. cit.*, p. 9-50.
- BUEZO, Catalina, 2004, *Prácticas festivas en el teatro breve del siglo XVII*, Kassel, Reichenberger, p. XI-XVIII.
- BUEZO, Catalina, (ed.), 2005, “Introducción”, en *La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro II. Edición*, Kassel, Reichenberger, p. 1-17.
- FARRÉ VIDAL, Judith, 2006, “Juan Rana: un gracioso en la corte de Felipe IV: la simbiosis entre actor-personaje y máscara de la *commedia dell'arte* en algunos fragmentos de teatro breve”, *Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey*, N° 20, p. 12-33.
- GARCÍA VALDÉS, Celsa Carmen, “El entremés”, en *Entremesistas y entremeses barrocos, op. cit.*, p. 9-17.
- MAESTRO, Jesús, 2007, “Mitos sociales del Barroco y su envés en los *Sueños* y entremeses de Quevedo”, en Felipe Pedraza Jiménez (director), *VIII Jornadas sobre Quevedo y su época. Símbolos y mitos del Barroco en la obra de Quevedo*, p. 457-474,

- <http://academiaeditorial.com/cms/uploads/pdf/Critica%20heterodoxa/045%20%20Mitos%20social%20del%20Barroco%20-%20Suenos%20y%20entremeses%20de%20Quevedo>
- PLATA, Fernando, 2009, "Mundinovos y espejos deformantes: el mundo al revés en una mojiganga inédita de Calderón", *Criticón*, 106, p. 161-192.
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, 1998, *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia (selección).
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, 2002, "Calderón se pone la máscara: entremeses, jácaras y mojigangas", en E. Rodríguez Cuadros, *Calderón*, Madrid, Síntesis, p. 145-153.
- RODRÍGUEZ, Evangelina y Antonio TORDERA, editores, 1982, "Introducción biográfica y crítica" en Calderón de la Barca, *Entremeses, jácaras y mojigangas*, Madrid, Castalia, p. 9-51.
- RODRÍGUEZ, Evangelina y Antonio TORDERA, editores 1985, *Escritura y palacio, El toreador de Calderón*, Kassel, Reichenberger.
- SÁEZ RAPOSO, Francisco, 2005. "Juan Rana en escena", en Luciano García Lorenzo, ed., *La construcción del personaje: el gracioso*, Madrid, Fundamentos, p. 317-350.
- SERRALTA, Frédéric, 1990, "Juan Rana homosexual", *Criticón*, 50, p. 81-92.
- SILERI, Manuela, 2004-2005, "Apuntes sobre clasificación y evolución de la loa: una propuesta", *Etiópicas*, 1, 243-270.
- SOSA, Marcela Beatriz, 2011, " 'De tontos y locos...': sátira y crítica metateatral en el entremés 'El hospital de los podridos' ", Ponencia presentada en las X Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu, 18, 19, 20 de mayo de 2011.
- SOSA, Marcela Beatriz, 2011^a, "La *Loa entremesada para la Compañía del Pupilo* de Agustín Moreto, en los bordes de la teatralidad", Ponencia presentada en el XX Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, Buenos Aires, 2-6 de agosto.
- STRANO, Silvio, 2008, "La máscara de Juan Rana con edición crítica de cuatro entremeses sobre el personaje", en http://www.recercat.net/bitstream/2072/10402/1/La_m%C3%A1scar...pdf

Dra. Marcela Sosa

Dra. Graciela Balestrino