

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	44925
Nom	Metodologia per a la investigació literària i teatral hispànica II: actor i pràctica escènica als se
Cicle	Màster
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2024 - 2025

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
2240 - M.U. Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	1	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
2240 - M.U. Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació	25 - Metodologia per a la recerca literària i teatral hispànica II: actor i pràctica escènica en els Segle	Optativa

Coordinació

Nom	Departament
BADIA HERRERA, JOSEFA	150 - Filologia Espanyola
FERRER VALLS, M.TERESA	150 - Filologia Espanyola

RESUM

En el plan de estudios del Título de Máster, esta asignatura se integra en el itinerario II (Literatura Española y Teatro Hispánico) y en el III (Formación Hispanística).

La asignatura se encuadra en el marco de las líneas de investigación que sobre el teatro español de los siglos XVI y XVII se vienen desarrollando en el departamento de Filología Española desde hace tres décadas. Se pretende ofrecer un panorama amplio de las principales investigaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en distintas universidades para centrarnos en uno de los aspectos que en los últimos años han despertado una mayor atención entre los especialistas: la gestión y organización del hecho teatral en los diferentes ámbitos de producción (corral / municipio / corte). Por un lado, se prestará atención al surgimiento del entramado de funcionamiento y ordenación regulada de la actividad profesional, que fragua en torno a las compañías de actores; por el otro, se indagará en la materialidad de la puesta en escena a través del estudio de los diferentes espacios escénicos y de los diferentes públicos.

Tal y como se detalla en el volumen de trabajo, las clases teóricas se complementan con clases prácticas. A estas actividades formativas de carácter presencial se añade la participación en conferencias y seminarios organizados por el Departamento de Filología Española.

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

La matriculació en esta asignatura requiere que el estudiante curse también Metodología para la investigación literaria y teatral hispànica I: La escritura de la memoria en España y América Latina.

2240 - M.U. Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Ser capaços d'emprar els recursos institucionals, els grans instruments científics, les tècniques, les bases de dades i biblioteques, la bibliografia, les revistes especialitzades i els nous recursos proporcionats per les TIC en l'àmbit d'estudi.
- Ser capaços d'elaborar un projecte en l'àmbit d'estudi del màster i presentar els seus resultats, per mitjà d'un discurs elaborat i coherent.
- Ser capaços d'exercir un treball en equip, fomentant les relacions interpersonals, el diàleg, el respecte a l'altre i la no discriminació, ni lingüística ni social.
- Ser capaços d'aplicar en entorns professionals els coneixements i destreses adquirits, i d'analitzar el conjunt de variables que intervenen en l'encreuament entre teoria i pràctica, captant conflictes i negociant solucions, en el marc del diàleg i de la defensa de drets i obligacions, amb criteris deontològics i laborals.
- Ser capaços de debatre les idees de diferents teories en l'àmbit de la filologia hispànica i analitzar críticament les seues aportacions, amb la finalitat de contextualitzar els seus assoliments i contrastar-los amb els coneixements adquirits

- Ser capaços de realitzar una lectura crítica, analítica i competent de tota mena de textos filològics hispànics, en funció d'un mètode d'anàlisi adequada a aquests, mitjançant el qual siga possible extraure totes les seues implicacions, tant de forma com de contingut
- Ser capaços de desenvolupar la docència i la investigació en matèries de filologia hispànica
- Ser capaços d'analitzar críticament i d'explicar textos, elegint la metodologia filològica específica en funció del públic potencial a què s'adrecen
- Ser capaços de reconèixer els mètodes d'anàlisi i les tècniques d'investigació propis de la filologia hispànica, així com la seua inserció en la tradició històrica i la seua institucionalització acadèmica, familiaritzant-se amb els diferents programes, projectes, línies i equips d'investigació operatius en aquest màster, per dur a terme una investigació específica en el seu marc.
- Ser capaços d'adquirir i transmetre coneixements sobre les èpoques, els moviments, els corrents de pensament, els temes i els problemes propis de l'àmbit de la filologia hispànica.
- Ser capaços d'adquirir i aplicar coneixements sobre les tècniques i els procediments d'escriptura acadèmica.

Aplicar distintos modelos heurísticos de teoría y metodología de la investigación en el entorno de la historiografía del teatro español, poniéndolos en conexión con nuevos o afines entornos interdisciplinarios.

Integrar conocimientos y formular juicios propios sobre las teorías críticas y las obras teatrales hispánicas que consideren las complejas relaciones entre arte y sociedad.

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las técnicas y procedimientos del estudio de la práctica escénica áurea en entornos nuevos o poco conocidos.

Elaborar ensayos o trabajos, individuales o en equipo, sobre la práctica escénica y actoral de los Siglos de Oro, aplicando una metodología adecuada y dando cuenta correctamente de sus fuentes bibliográficas o documentales bajo normas académicas estandarizadas.

Aplicar los conocimientos adquiridos y los recursos institucionales e instrumentos científicos ya referidos al teatro español de los Siglos de Oro posibilitando tanto la investigación autónoma como el intercambio de conocimientos con otros equipos de estudio, así como acceder a los medios adecuados para elaborar tanto trabajos individuales como en equipo.

Formular juicios propios sobre la práctica escénica del teatro español del Siglo de Oro, reflexionando sobre su verificabilidad y limitaciones, sobre todo aplicados a problemas sociales, patrimoniales, éticos o de perspectiva de género

Debatir y comunicar las conclusiones de juicios razonables, asentados en conocimientos adquiridos a públicos (especializados o no) de modo claro y preciso.

Analizar críticamente documentos de carácter, histórico, teórico o metodológico sobre la práctica escénica áurea, inventariar tales documentos e imágenes y elaborar corpus o catálogos de los mismos.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. El teatro clásico español: un patrimonio abierto a la investigación

Grupos y proyectos de investigación vigentes y perspectivas de futuro.

2. Nuevas herramientas y recursos para la investigación

Bases de datos y reconstrucciones virtuales: instrumentos para el estudio de los textos dramáticos en su contexto. Algunas indagaciones prácticas a partir de los instrumentos a disposición del investigador del teatro.

3. Actores y compañías

La profesionalización del actor. La formación de las primeras compañías profesionales. Tipología y jerarquización. La fundación de la Cofradía de la Novena y la búsqueda de un espacio de reconocimiento social.

4. Las actrices en la profesión: a la búsqueda de un espacio público

El lugar de la mujer dentro de las compañías profesionales. La mujer empresaria.

5. La configuración de las prácticas escénicas en la Edad Moderna

El concepto de práctica escénica. Prácticas escénicas, especialización de espacios y públicos.

6. El surgimiento de los primeros espacios teatrales comerciales y su gestión

Corrales y casas de comedias: tipología de los edificios y organización administrativa.

7. Teatro y espectáculo de corte: el surgimiento de una nueva concepción del espacio escénico

La tradición de la práctica escénica cortesana y la influencia italiana. De los espacios escénicos efímeros de representación al Coliseo del Buen Retiro.

9. El espacio urbano como espacio teatral

La fiesta religiosa y el auto sacramental. Arquitectura efímera y entradas reales.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes teoricopràctiques	40,00	100
Assistència a esdeveniments i activitats externes	6,00	0
Estudi i treball autònom	104,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Lección magistral o exposición dialogada a partir del desarrollo de contenidos históricos y teóricos por medio de diferentes recursos auxiliares (textos teóricos, fragmentos de piezas teatrales, documentación histórica, imágenes o audiovisuales, etc.)

Clases prácticas participativas (ejercicios, exposiciones teóricas o mediante recursos audiovisuales, debates, test, etc.), realizadas en grupo y/o de forma individual.

Usos de estrategias deductivas para aplicar el conocimiento adquirido: detección y resolución de problemas, actividades de forma individual o en grupo (ejercicios, lectura y comentario crítico de textos e imágenes, trabajos escritos y/o exposición oral de los resultados, etc.) a partir de la enunciación o exposición previa de contenidos.

Usos de procedimientos y estrategias inductivos para aplicar los conocimientos adquiridos: detección y resolución de problemas, actividades de forma individual o en grupo (ejercicios, lectura y comentario crítico de diferentes textos, realización de trabajos escritos y/o exposición oral de los resultados, etc.) a partir de directrices básicas para formular un desarrollo teórico posterior.

AVALUACIÓ

Valoración de la participación activa en el aula y en las tutorías (ejercicios, lecturas, actividades, debates, etc.). 30 %. Hasta 3 puntos. La puntuación del alumno se mantendrá a lo largo del curso.

Valoración de los trabajos escritos que demuestren la competencia adquirida y de ejercicios prácticos y/o lecturas y/o exposiciones (individuales y en grupo). 70 %. Hasta 7 puntos. Recuperable en segunda convocatoria.

La evaluación y el sistema general de calificaciones seguirán la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consejo de Gobierno el 30/5/2017-ACGUV108/2017.

REFERÈNCIES**Bàsiques**

- ALLEGRI, Luigi, *L'arte e il mestiere. L'attore teatrale dall'antichità ad oggi*, Roma, Carocci, 2012.
- BOLAÑOS, Piedad; REYES PEÑA, Mercedes de los; PALACIOS, Vicente; RUESGA, Juan. Grupo de Investigación Teatro Siglo de Oro: <http://investigacionteatrosiglodeoro.com/>
- COTARELO Y MORI, Emilio, *Bibliografía de las Controversias sobre la licitud del teatro en España*, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivo, Biblioteca y Museos, 1904. [Estudio Preliminar e Índices de José Luis Suárez], Granada, Universidad, 1997].
- EGIDO, Aurora (ed.), *La escenografía del teatro barroco*, Salamanca, Universidad, 1989.
- FERRER VALLS, TERESA (dir.), *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español*, Kassel, Edition Reichenberger, 2008.
- FERRER VALLS, TERESA (dir.), CATCOM. Base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral. <http://catcom.uv.es/>
- MOLINARI, Cesare, *L'attore e la recitazione*, Roma, Laterza, 1993.
- OEHRLEIN, Joseph, *El actor en el teatro español del Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 1993.
- OLEZA, Joan, *Cap a una reconstrucció virtual de la Casa de Comèdies de l'Olivera (1618-1749)*. El treball de Josep Lluís Sirera i l'estat de la qüestió, *Teatro hispánico y su puesta en escena*. Estudios en homenaje a Josep Lluís Sirera Turó, José Luis Canet, Marta Haro, John London, Biel Sansana (eds.), Colección Parnaseo, n.º 31, José Luis Canet (dir.), Rafael Beltrán, Marta Haro, Evangelina Rodríguez (coords.), Valencia, Universitat de València, 2017, pp. 261-290.
- QUIRANTE SANTACRUZ, Luis, Evangelina Rodríguez y Josep Lluís Sirera, *Pràctiques escèniques de l'edat mitjana als segles d'or*. València, Universitat de València, 1999.
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina (dir.), *Ars theatraica*. Siglos de Oro: <https://parnaseo.uv.es/Ars/ARST6/index.html>
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, *Deconstruyendo a Dios: el actor frente al auto calderoniano*, en M. Carmen Pinillos y Juan Manuel Escudero (eds.), *La rueda de la fortuna*. Estudios sobre el teatro de Calderón, Kassel, Reichenberger, 2000, pp. 61-123.
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, *La técnica del actor español en el Barroco*. Hipótesis y documentos, Madrid, Castalia, 1998.
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina. *Memoria de las memorias: el teatro clásico y los actores españoles*, *Proyección y significados del teatro clásico español*. Homenaje a Alfredo Hermenegildo y Francisco Ruiz Ramón. (Coord. José Mª Díez Borque y José Alcalá-Zamora), Madrid, Sociedad Estatal para la Acción de la Cultura Exterior, 2004, pp. 319-370.
- RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, *El libro vivo que es el teatro*. Canon, actor y palabra en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 2012.
- RUANO DE LA HAZA, José María, *La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.
- VAREY, John E., *Cosmovisión y escenografía*, Madrid, Castalia, 1987.

Complementàries

- ARRÓNIZ, Othón, Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1977.
- BERNÁLDEZ MONTALVO, José M^a, Las tarascas de Madrid, Madrid, Ayuntamiento, 1983.
- BROWN, Jonathan y John H. Elliot, Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, Taurus, 2003
- ESCUADERO, Lara y Rafael Zafrá, Memorias de apariencias y otros documentos sobre los autos de Calderón de la Barca, Kassel-Pamplona, Reichenberger-Universidad de Navarra, 2003.
- FERRER VALLS, Teresa, La práctica escénica cortesana: de la época del Emperador a la de Felipe III, Londres, Tamesis Books, 1991.
- FERRER VALLS, Teresa, Nobleza y espectáculo teatral (1532-1622), UNED-Universitat de València-Universitat de Sevilla, 1993.
- GRACIA BENEYTO, Carmen, La iconografía del actor como documento, Del oficio al mito: el actor en sus documentos (ed. de Evangelina Rodríguez Cuadros), Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat, 1997, pp. 411-478.
- MAROTTI, Feruccio y G. ROMEI, (eds.) La Commedia dell'Arte e la società barocca. La professione del teatro, Roma, Bulzoni, 1991.
- SENTAURENS, Jean, De artesanos a histriones: la tradición gremial como escuela de formación de los primeros actores profesionales. El ejemplo de Sevilla, Edad de Oro, XVI (1997), pp. 297-304.
- SHERGOLD, Norman D. y J. E. VAREY, J.E. (eds.), Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, Londres, Tamesis Books, 1985 (Fuentes para la historia del teatro en España II).
- URIBE, Mª Luz, Las influencias de la Comedia del Arte en España, El teatre durant l'Etat Mitjana i el Renaixement, (ed. Ricard Salvat), Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1986, pp. 13-20.