

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	44925
Nombre	Metodología para la investigación literaria y teatral hispánica II: actor y práctica escénica en los Siglos de Oro
Ciclo	Máster
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2019 - 2020

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
2240 - M.U. en Estudios Hispánicos Avanz:Aplicac.-Investig.	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	1	Anual

Materias

Titulación	Materia	Caracter
2240 - M.U. en Estudios Hispánicos Avanz:Aplicac.-Investig.	25 - Metodología para la investigación literaria y teatral hispánica II: actor y práctica escénica en los Siglos de Oro	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
RODRIGUEZ CUADROS, EVANGELINA	150 - Filología Española

RESUMEN

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 aborda el conocimiento histórico y epistemológico de la gestión y la producción del espectáculo en una época decisiva del teatro español: los siglos XVI y XVII. Partiendo de la memoria común de la implantación (institucional y comercial) de la producción teatral en la Europa moderna, se estudiarán tanto los precedentes como los condicionamientos coetáneos (teóricos y culturales) de la llamada comedia nueva, como institución social, productiva, artística y profesional, desde los siglos XVI y el XVII hasta la proyección de su memoria en épocas posteriores. Las cuestiones planteadas girarán en torno a la producción del texto y su transmisión, a la materialidad de la puesta en escena y a la organización de las compañías teatrales, desde el estudio de los espacios escénicos (corte/corral/calle) al de los diferentes públicos. Y, por supuesto, a la memoria del origen, evolución y reconocimiento profesional y social de un agente crucial en la historia del teatro: el actor y su técnica. Tiene un doble perfil: instrumental para la investigación (acceso a fuentes de corpus bibliográficos, bases de datos y herramientas TIC) y de aplicación a entornos profesionales (asesoramiento a instituciones culturales; enseñanza;

documentación para proyectos museográficos, etc.).

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.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

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

COMPETENCIAS

2240 - M.U. en Estudios Hispánicos Avanz:Aplicac.-Investig.

- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Ser capaces de emplear los recursos institucionales, los grandes instrumentos científicos, las técnicas, las bases de datos y bibliotecas, la bibliografía, las revistas especializadas y los nuevos recursos proporcionados por las TIC en el ámbito de estudio.
- Ser capaces de elaborar un proyecto en el ámbito de estudio del máster y presentar sus resultados, mediante un discurso elaborado y coherente.
- Ser capaces de desempeñar un trabajo en equipo, fomentando las relaciones interpersonales, el diálogo, el respeto al otro y la no discriminación, ni lingüística ni social.
- Ser capaces de aplicar en entornos profesionales los conocimientos y destrezas adquiridos, y de analizar el conjunto de variables que intervienen en el cruce entre teoría y práctica, captando conflictos y negociando soluciones, en el marco del diálogo y de la defensa de derechos y obligaciones, con criterios deontológicos y laborales.

- Ser capaces de debatir las ideas de diferentes teorías en el ámbito de la Filología Hispánica y analizar críticamente sus aportaciones, con el fin de contextualizar sus logros y contrastarlos con el saber adquirido.
- Ser capaces de realizar una lectura crítica, analítica y competente de todo tipo de textos filológicos hispánicos, en función de un método de análisis adecuado a los mismos, por el que sea posible extraer todas sus implicaciones, tanto de forma como de contenido.
- Ser capaces de desarrollar la docencia e investigación en materias de Filología Hispánica.
- Ser capaces de analizar críticamente y explicar textos, eligiendo la metodología filológica específica en función del público potencial al que se dirigen.
- Ser capaces de reconocer los métodos de análisis y técnicas de investigación propios del área de Filología Hispánica, así como su inserción en la tradición histórica y su institucionalización académica, familiarizándose con los distintos programas, proyectos, líneas y equipos de investigación operativos en el presente máster, para llevar a cabo una investigación específica en su marco.
- Ser capaces de adquirir y transmitir conocimientos sobre las épocas, movimientos, corrientes de pensamiento, temas y problemas propios del ámbito de la Filología Hispánica.
- Ser capaces de adquirir y aplicar conocimientos sobre las técnicas y procedimientos de escritura académica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 interdisciplinares.

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.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Epistemología histórica, teórica y documental del oficio o profesión del actor

Los depósitos de memoria del actor del Siglo de Oro: de los orígenes clásicos a la difusa teatralidad medieval.

2. La recuperación pragmática del oficio del actor

La llamada ars theatrica medieval y renacentista: bufón, oficiante e intérprete.

3. El modelo de la commedia dell'arte y el nacimiento del actor moderno en el Siglo de Oro

De la improvisación a la teñé. La era de la confrontación entre la infamia y el prestigio del oficio.

4. Los depósitos documentales sobre la técnica del actor del Siglo de Oro

Las fuentes para el estudio del gesto, de la acción y de la voz.

5. La memoria del actor del Siglo de Oro proyectada al futuro

Las innovaciones teóricas europeas: la técnica de las refundiciones en el siglo XVIII y la consagración del actor académico en el siglo XIX.

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

El concepto de práctica escénica. De la tradición medieval a la configuración de las nuevas prácticas escénicas renacentistas: hacia nuevos modos de producción espectacular. Diferentes espacios para diferentes públicos.

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

Corrales y casa de comedias: tipología de los edificios. El entramado institucional y la formación y consolidación de un gremio.

8. 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

De la fiesta a la comedia de santos y el auto sacramental. Arquitectura efímera y entradas reales.

10. Nuevas herramientas y recursos para la investigación del patrimonio teatral clásico

Bases de datos y reconstrucciones virtuales: un instrumento para el estudio de los textos dramáticos en su contexto.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases teórico-prácticas	40,00	100
Asistencia a eventos y actividades externas	6,00	0
Estudio y trabajo autónomo	104,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

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.

EVALUACIÓN

Valoración de la participación activa en el aula y/o en las tutorías (ejercicios, lecturas, actividades, exposiciones prácticas, debates, etc.). No recuperable en segunda convocatoria. 10 %. Hasta 1 punto.

Valoración de los trabajos escritos, ensayos, ejercicios prácticos, tareas, cuestionarios, etc., en horas no presenciales, que demuestren las competencias adquiridas. Actividad recuperable en segunda convocatoria. 30 %. Hasta 3 puntos.

Valoración a partir de una prueba final escrita que demuestre las competencias adquiridas. Actividad recuperable en segunda convocatoria. 60 %. Hasta 6 puntos.

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.

REFERENCIAS

Básicas

- ALLEGRI, Luigi, *Larte e il mestiere. Lattore 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, *Lattore 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'Oliviera (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.

Complementarias

- 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 Zafra, Memorias de apariencias y otros documentos sobre los autos de Calderón de la Barca, Kassel-Pamploma, 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. ROMELI, (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'Estat Mitjà i el Renaixement, (ed. Ricard Salvat), Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1986, pp. 13-20.

ADENDA COVID-19

Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de Gobierno

1. Contenidos

Al interrumpirse la docencia quedaba por completar los temas 9 y 10 del programa o Guía Docente, optándose por su mantenimiento. Se han celebrado dos sesiones de videoconferencia sincronizada a través del Aula Virtual. A través de la misma Aula Virtual se han suministrado los materiales correspondientes a las imágenes [POWER POINT EN PDF] de los dos temas: 9. Teatro y espectáculo de Corte: el surgimiento de una nueva concepción del espacio escénico; y 10. La tradición de la práctica escénica cortesana o la influencia italiana. De los espacios escénicos efímeros al Coliseo del Buen Retiro. Fiesta oficial y sacra.

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia

No se eliminan ninguno de los ítems evaluables, pero se intensifican los recursos que ofrece el Aula Virtual y la comunicación de correo electrónico:

- 1.Explicaciones y diálogo sobre los temas explicados vía on-line, aunque en sesiones más breves (50 minutos)
- 2.Aclaraciones, debates y exposiciones orales (40 minutos)
- 3.Presentación de las prácticas de los estudiantes en POWER POINT (formato PDF) para ser compartidas en Aula Virtual (10 minutos)
- 4.Horarios pactados clases y exposiciones: martes tarde, 17 horas, según programación previa.

3. Metodología docente

Explicación básica del tema por parte de la profesora (véase tiempo marcado), seguido por el debate y exposiciones encargadas (véanse tiempos y sistemas marcados). Debates abiertos en fórum o en consultas y tutorías electrónicas. Todo ello con los materiales escritos y visuales subidos en el Aula Virtual desde el comienzo de curso. Dichos materiales se reforzarán con la indicación de vínculos a puestas en escena o depósitos documentales mediante conexiones electrónicas.

4. Evaluación

La ponderación de las notas de las actividades evaluadas no ha cambiado respecto a la Guía Docente original:

1. Actividades formativas presenciales: asistencia a clases y tutorías: 1 (1%)

2. Actividades formativas presenciales: intervenciones orales en clase y planteamiento de debate: 3 (3%)

3. Trabajo individual final: 6 (60%)

Se mantienen los criterios de la guía docente para la segunda convocatoria.

5. Bibliografía

No cambia en absoluto la bibliografía recomendada en la Guía Docente. Es accesible y sustituible (si algún libro no puede consultarse) con los materiales incluidos en el amplio dossier que se entregó al inicio del curso, disponible en el Aula Virtual y en la reprografía de la Facultad.