

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	2023 - 2024

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
2240 - Máster Universitario en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicac. e Investig.	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	1	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Carácter
2240 - Máster Universitario en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicac. e Investig.	25 - Metodología para la investigación literaria y teatral hispánica II: actor y práctica escénica en los	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
BADIA HERRERA, JOSEFA	150 - Filología Española
FERRER VALLS, M.TERESA	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 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.

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 (RD 1393/2007) // RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RD 822/2021)

2240 - Máster Universitario en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicac. e 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 (RD 1393/2007) // SIN CONTENIDO (RD 822/2021)

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. 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.

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 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.

REFERENCIAS

Básicas

- ALLEGRI, Luigi, *Larte e il mestiere. Lattore teatrale dall'antichità ad oggi*, Roma, Carocci, 2012.
- BOLAÑOS, Piedad; REYES PEÑA, Mercees de los; PALACIOS, Vicente; RUESGA, Juan. Grupo de Investigación Teatro Siglo de Oro: <http://investigacionteatrosiglodero.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'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.

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
- ESCUDERO, 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. 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'Estat Mitjà i el Renaixement, (ed. Ricard Salvat), Barcelona, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1986, pp. 13-20.