

COURSE DATA**Data Subject**

Code	44925
Name	Methodology for Hispanic Literary and Theatrical Research II: Actors and Stage Practice in the Spanish Golden Age
Cycle	Master's degree
ECTS Credits	6.0
Academic year	2023 - 2024

Study (s)

Degree	Center	Acad. year	Period
2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research	Faculty of Philology, Translation and Communication	1	Second term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research	25 - Metodología para la investigación literaria y teatral hispánica II: actor y práctica escénica en los Siglos de Oro	Optional

Coordination

Name	Department
BADIA HERRERA, JOSEFA	150 - Spanish
FERRER VALLS, M.TERESA	150 - Spanish

SUMMARY

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.

PREVIOUS KNOWLEDGE

Relationship to other subjects of the same degree

There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.

Other requirements

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.

OUTCOMES

2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research

- Students should apply acquired knowledge to solve problems in unfamiliar contexts within their field of study, including multidisciplinary scenarios.
- Students should communicate conclusions and underlying knowledge clearly and unambiguously to both specialized and non-specialized audiences.
- Students should demonstrate self-directed learning skills for continued academic growth.
- Students should possess and understand foundational knowledge that enables original thinking and research in the field.
- 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.

- Be able to discuss the ideas of different theories in the field of Hispanic philology and to analyse their contributions critically in order to contextualise their achievements and contrast these with the knowledge acquired
- Be able to read all types of Hispanic philological texts in a critical, analytical and competent manner, based on a pertinent method of analysis through which it is possible to draw all their implications, both in form and content
- Be able to conduct teaching and research activities in Hispanic philology subject areas
- Be able to critically analyse and explain texts, choosing the specific philological methodology according to the potential audience to which they are addressed
- Be able to recognise the methods of analysis and the research techniques that are specific to Hispanic philology, as well as their integration into the historical tradition and their academic institutionalisation; also, become familiar with the different programmes, projects, research lines and teams operating in this master's degree, with a view to undertaking a specific research project within this framework.
- Be able to acquire and transmit knowledge of the periods, movements, currents of thought, topics and issues that are specific to the field of Hispanic philology.
- Be able to acquire and apply knowledge of the techniques and procedures of academic writing.

LEARNING OUTCOMES

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.

DESCRIPTION OF CONTENTS

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.

WORKLOAD

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theoretical and practical classes	40,00	100
Attendance at events and external activities	6,00	0
Study and independent work	104,00	0
TOTAL	150,00	

TEACHING METHODOLOGY

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.

EVALUATION

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.

REFERENCES

Basic

- 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://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, *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 theatra. 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.

Additional

- 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.