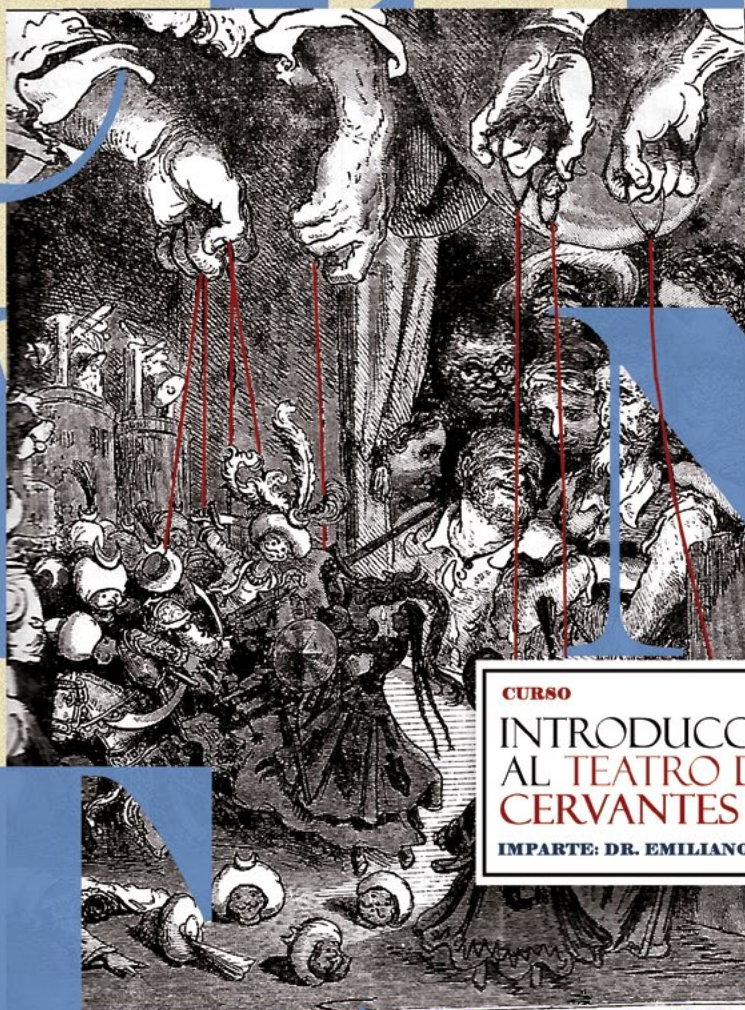

PROGRAMA

CURSO

INTRODUCCIÓN
AL TEATRO DE
CERVANTES

IMPORTE: DR. EMILIANO GOPAR

2 0 2 0

MARTES Y JUEVES // AGOSTO 18 A OCTUBRE 5 // 17:00 A 19:00 HRS.
AULA 8 / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS

OBJETIVOS GENERALES:

Se pretende que el alumno conozca la importancia de las obras teatrales escritas por Cervantes a través de la lectura y el análisis de la *Tragedia de Numancia* y de algunas de sus comedias menos conocidas, como *Pedro de Urdemalas*, *La gran sultana*, *El rufián dichoso*, etc. Durante el curso, el estudiante explorará un teatro reflexivo, pero también uno lleno del humor, la ironía y la rebeldía que caracterizan al mayor novelista del Siglo de Oro. El alumno también descubrirá por qué ningún director quiso llevar a escena las comedias de Cervantes tras el éxito del gran Lope de Vega. Finalmente, apreciará el valor teatral y literario de las obras estudiadas.

PROGRAMA

Sesión 1. El panorama teatral en el Siglo de Oro

- Indicios del primer teatro castellano (el público cautivo)
- Los espacios teatrales: corrales y palacio
- Lope de Vega y la Comedia Nueva
- ¿Dar gusto al vulgo o respetar a los clásicos?
- Mezcla de estilos: la tragicomedia

Sesión 2. Cervantes: el teórico teatral

- Cervantes: ¿ el gran narrador del Siglo de Oro fue un hombre de teatro?
- La reflexión teatral desde la novela: diálogo entre el cura y el canónigo de Toledo (*El Quijote*)
- La reflexión teatral desde el teatro: diálogo entre la Curiosidad y la Comedia (*El rufián dichoso*)
- ¿Contradicción entre el teórico del teatro y el dramaturgo?

Sesión 3. Cervantes: los límites del canon

- Panorama general sobre la crítica en torno a literatura dramática cervantina
- El teatro dentro del *Quijote*
- Presencia narrativa en las *Ocho comedias*
- Lectura recomendada: *El curioso impertinente*

Sesión 4. Primera etapa teatral cervantina: respuesta cervantina a la tragedia clásica

- La tragedia desde la preceptiva dramática aristotélica (la propuesta trágica en *Ifigenia en Áulide* de Eurípides)
- Divergencias y convergencias entre la *Tragedia de Numancia* y la tragedia clásica
- El valor moral de la tragedia
- La sociedad representada en la tragedia cervantina
- Escipión, un arrogante general frente a un humilde enemigo
- Lectura recomendada: la *Tragedia de Numancia*

Sesión 5. Primera etapa teatral cervantina: la *Numancia*

- El material histórico de la tragedia cervantina
- Elementos espectaculares
- El discurso: elemento principal de la acción
- La aportación de Cervantes a la tragedia
- Lectura recomendada: la *Tragedia de Numancia*

Sesión 6. Segunda etapa teatral: publicación de las *Ocho comedias*

- Nueva propuesta teatral cervantina
- El auge de Lope de Vega
- Respuesta cervantina a la comedia de Santos: *El rufián dichoso*
- Un rufián de raro comportamiento
- Lectura recomendada: prólogo a las *Ocho comedias y El rufián dichoso*

Sesión 7. Segunda etapa teatral: *El rufián dichoso*

- De rufián a santo
- La voluntad del clérigo
- Lagartija: la figura del donaire
- Ironía dramática
- Lectura recomendada: *El rufián dichoso*

Sesión 8. Segunda etapa teatral: *La gran sultana*

- Respuesta cervantina a comedia de cautivos: *La gran sultana*
- Doña Catalina de Oviedo: entre el sometimiento y voluntad
- La palabra: el poder de los embusteros
- Los turcos: visión idealiza del otro
- Lectura recomendada: *La gran sultana*

Sesión 9. Segunda etapa teatral: la astucia cristiana ante la ingenuidad turca

- Verosimilitud e historia
- La mentira: fuente de vida para los cautivos
- Un final abierto para una gran obra
- El tiempo dramático: clave para la ironía dramática
- Lectura recomendada: *La gran sultana*

Sesión 10. Segunda etapa teatral: *Pedro de Urdemalas*

- El origen folclórico del protagonista
- El poder del embustero
- La construcción de un pícaro que rompe el canon
- Lectura recomendada: *Pedro de Urdemalas*

Sesión 11. Segunda etapa teatral: *Belica*

- El gitano en la literatura cervantina
- Semejanzas y diferencias entre Belica (*Pedro de Urdemalas*) y Preciosa (*La gitanilla*)
- El umbral entre la ficción y la realidad
- La ruptura de la unidad de acción
- Lectura recomendada: *Pedro de Urdemalas*

Sesión 12. Segunda etapa teatral: el teatro experimental

- Marcela Osorio: una Dulcinea en el teatro
- Cardenio: el embustero pusilánime
- La fuerza de la acción secundaria
- El teatro experimental: forma y contenido
- Lectura recomendada: *La entretenida*

Sesión 13. Segunda etapa teatral: *La entretenida*

- El desafío del canon
- El teatro dentro del teatro
- El engaño: origen del enredo
- El matrimonio ausente
- Lectura recomendada: *La entretenida*

Sesión 14. Segunda etapa teatral: reescritura de una obra

- La reelaboración de *El trato de Argel* (obra de la primera etapa)
- Cambio de perspectiva entre la primera y la segunda época teatral cervantina
- Influencia de la novela bizantina en la trama amorosa
- Elementos espectaculares
- Lectura recomendada: *Los baños de Argel*

Sesión 15. Segunda etapa teatral: *Los baños de Argel*

- La representación de escenas crueles: el martirio de Francisquito
- El poder de la religión
- Función dramática de los elementos musicales
- Vínculos entre la métrica y el aspecto temático
- Lectura recomendada: *Los baños de argel*

METODOLOGÍA:

Toda obra de teatro tiene dos posibilidades de lectura: mediante el papel y mediante la puesta en escena. En este curso, el alumno se enfrentará a la lectura teatral mediante el papel, pero adquirirá los elementos necesarios para comprender la manera en que se llevaba a cabo la puesta en escena durante el Siglo de Oro. Conforme se lleve a cabo la lectura de los textos, se analizarán aquellos aspectos implícitos en el texto relativos al espectáculo, así como los elementos culturales y sociales que permitan al alumno una mejor comprensión de la propuesta dramática cervantina.

En las sesiones, se propiciará la participación activa del estudiante. Para reforzar la adquisición del conocimiento, se hará uso de presentaciones en Power-Point en virtud de que algunos temas tienen que ver con el aspecto visual (el vestuario, la arquitectura, los elementos escenográficos, etc.). Durante el curso, se llevarán a cabo lecturas dirigidas de obras dramáticas con el fin de analizar las obras a nivel temático y formal. Habrá lecturas dramáticas recomendadas para cada sesión.

Duración del curso: 30 horas

Modalidad del curso: presencial

Requisitos de ingreso, permanencia, y evaluación de los participantes de la actividad:

El curso está dirigido a todo público y no se requieren conocimientos previos; pueden inscribirse alumnos de licenciatura en literatura o profesores de Educación Media Superior que deseen actualización sobre los temas que se tratarán. Está diseñado para amantes de la literatura hispánica que quieran ampliar su conocimiento sobre la literatura de Cervantes. La finalidad es que pueda disfrutar del teatro como una manifestación cultural que refleja el gozo festivo de la sociedad barroca. Se requiere el 80% de asistencia de asistencia para la obtención de la constancia de asistencia al curso.

BIBLIOGRAFÍA:

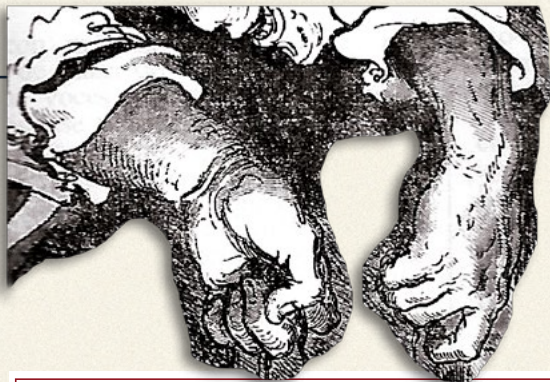
OBRAS SUGERIDAS PARA EL CURSO

- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, *Tragedia de Numancia*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 918-991.
- _____, *El rufián dichoso*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 284-371.
- _____, *La gran sultana*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 372-456.
- _____, *Pedro de Urdemalas*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 632-720.
- _____, *La entretenida*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 543-630.
- _____, *Los baños de Argel*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987, pp. 188-283.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AGOSTINI BONELLI DE DEL RÍO, Amelia, “El teatro cómico de Cervantes”, *Boletín de la Real Academia Española*, 45 (1965), pp. 65-90.
- ARCO, Ricardo del, “Cervantes y la farándula”, *Boletín de la Real Academia Española*, 31 (1951), pp. 311-330.
- ASTRANA MARÍN, Luis, *Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra*, 3 vols., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1948.
- AVALLE-ARCE, Juan Bautista, “Poesía, historia, imperialismo: *La Numancia*”, en *Anuario de Letras*, 2 (1962), pp. 55-74.
- BOBES NAVES, María del Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Arco Libros, Madrid, 1997.
- _____, (comp.), *Teoría del teatro*, Arco Libros, Madrid, 1997.
- CANAVAGGIO, Jean, “Sobre lo cómico en el teatro cervantino: Tristán y Madrigal, bufones *in partibus*”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 34, 2 (1985-1986), pp. 538-547.
- _____, *Cervantès dramaturge. Un théâtre à naître*, Presses Universitaires de France, París, 1977.
- _____, “A propos de deux *comedias* de Cervantès: quelques remarques sur un manuscrit récemment retrouvé”, *Bulletin Hispanique*, 63 (1966), pp. 5-29.
- CASALDUERO, Joaquín, *Sentido y forma del teatro de Cervantes*, Gredos, Madrid, 1966.

-
- CERVANTES, Miguel de, *Don Quijote de la Mancha*, ed. Francisco Rico, Crítica / Instituto Cervantes, Barcelona, 1998.
- _____, *Teatro completo*, ed. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Planeta, Barcelona, 1987.
- CLOSE, Anthony, *Cervantes y la mentalidad cómica de su tiempo*, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2007.
- _____, “Cervantes frente a los géneros cómicos del siglo XVI”, *Actas III Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas*, Anthropos, Barcelona, 1993, pp. 89-103.
- DÍEZ BORQUE, José María, “Historia del teatro según Cervantes”, en Catherine Poupene Hart, Alfredo Hermenegildo y César Oliva (coord.), *Cervantes y la puesta en escena de la sociedad de su tiempo (Actas del Coloquio de Montreal, 1997)*, Universidad de Murcia, Murcia, 1999, pp. 17-53
- ENTWISTLE, William J., *Cervantes*, Clarendon, Oxford, 1940.
- GRANJA, Agustín de la, “Apogeo, decadencia y estimación de las comedias de Cervantes”, prolog. Claudio Guillén, en *Cervantes*, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2005, pp. 225-254.
- JULIÁ MARTÍNEZ, Eduardo, “Estudio y técnica de las comedias de Cervantes”, *Revista de Filología Española*, 32 (1948), pp. 339-365.
- MARRAST, Robert, *Miguel de Cervantès. Dramaturge*, L’Arche, Paris, 1957.
- MEREGALLI, Franco, *Introducción a Cervantes*, ed. Vicente Forcadell Durán, trad. Salvador del Carril, Ariel, Barcelona, 1992.
- NASARRE Y FERRIS, Blas Antonio, “prólogo”, en Miguel de Cervantes, *Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra*, ed. Blas Antonio Nasarre y Ferris, Imprenta de Antonio Marín, Madrid, 1749.
- ROJAS, Ricardo, *Cervantes*, Losada, Buenos Aires, 1948.
- SÁNCHEZ, Alberto, “Aproximaciones al teatro de Cervantes”, *Cuadernos de Teatro Clásico. Cervantes y el teatro*, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Madrid, 7 (1992), pp. 11-30.
- SCHEVILL, Rodolfo y Adolfo Bonilla, “Introducción”, en *Obras completas de Miguel de Cervantes Saavedra*, t. VI *Poesía sueltas*, Gráficas Reunidas, Madrid, 1917, pp 5-187.
- SEVILLA ARROYO, Florencio, “Introducción”, en Miguel de Cervantes, *Comedias*, ed. Florencio Sevilla Arroyo, Castalia, Madrid, 2001.
- UBERSFELD, Anne, *Semiótica teatral*, trad. Francisco Torres Monreal, Cátedra / Universidad de Murcia, Madrid, 1998 [*Lire le Théâtre*, 1977].
- WARDROPPER, Bruce W., “Comedias”, en Juan Bautista Avalle-Arce y Edward C. Riley (eds.), *Suma cervantina*, Tamesis, London, 1973, pp. 147-169.
- YNDURÁIN, Francisco, “Estudio preliminar”, en Miguel de Cervantes, *Obras completas. Obras dramáticas II*, Atlas, Madrid, 1962.
- ZIMIC, Stanislav, *El teatro de Cervantes*, Castalia, Madrid, 1992.
- _____, “Técnica dramática en *El gallardo español*”, *Boletín de la Real Academia Española*, 54 (1974), pp. 505-518.

Perfil de Emiliano Gopar Osorio

El profesor Emiliano Gopar Osorio es Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Tiene estudios de Licenciatura y de Maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son: el teatro del Siglo de Oro y la obra de Miguel de Cervantes. Es candidato del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019. Actualmente lleva a cabo una Estancia Posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas con el proyecto Catálogo descriptivo de la relación en la literatura dramática española y novohispana del siglo XVII. Ha sido profesor titular de tiempo determinado en la Universidad Autónoma Metropolitana unidades Cuajimalpa e Iztapalapa. Ha participado en congresos organizadas por diversos organismos internacionales dedicados a la literatura áurea. Es editor de cuentos tradicionales que se han publicado en la Revista de Literaturas Populares. Ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos en libros editados por instituciones de prestigio, como el Colegio de México, la Universidad de Navarra y la UNAM.

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Departamento de Educación Continua,

Instituto de Investigaciones Filológicas

Ciudad Universitaria, México, CDMX, Circuito Mario de la Cueva s.n.

C.P. 04510, Coyoacán. // 56 22 18 88/56 22 66 66 ext. 49448

iifleducon@gmail.com

UnAm
La Universidad
de la Nación

