

FICHA DE ASIGNATURA

Asignatura: Teoría y práctica de los géneros literarios I

Código: 606182

Aula: 205 (Aulario, Edificio Nuevo)

Módulo: I

Carácter: Obligatoria

Duración: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Profesor/a: Dra. Isabel González Gil y Dra. Nieves Martínez de Olcoz

Tutorías:

Descriptor: Acercamiento teórico práctico a los géneros poético-líricos y dramáticos.

Objetivos o resultados del aprendizaje: El objetivo de esta asignatura es facilitar el acercamiento de los alumnos a los géneros poético-líricos y dramáticos a través de:

- 1) La lectura y análisis de textos de distintas épocas y literaturas, hispánicas y no hispánicas, con especial atención a las relaciones entre las diversas tradiciones y las corrientes actuales.
- 2) La reflexión sobre cuestiones teóricas en torno a los géneros estudiados.
- 3) Las prácticas de composición de textos poéticos y teatrales.

La asignatura, que ante todo ahondará en la experiencia práctica, personal y compartida, de leer y escribir literatura, comenzará con la lectura, análisis y composición de textos poético-líricos, y se ocupará a continuación de los géneros dramático-teatrales.

Considerando que la escritura de textos poéticos puede resultar de entrada dificultosa o ajena a quienes se desenvuelven en otros géneros, especialmente los narrativos, se incidirá en que las fronteras entre lo narrativo (o lo ensayístico) y lo poético no siempre son tan insalvables como pudiera parecer. Este será el camino para que quienes nunca han escrito poesía comiencen poco a poco a adentrarse en esas formas literarias. En cuanto al género dramático, se atenderá a las relaciones entre la escritura teatral y la puesta en escena, diálogo creativo cuyo conocimiento es enriquecedor para quienes se acerquen a la composición de textos dramáticos.

En las sesiones se partirá de la lectura y análisis de diversos textos poéticos o teatrales, y desde ahí se avanzará hacia la práctica de la escritura creativa en esos géneros.

Como resultado del aprendizaje los estudiantes adquirirán familiaridad con las diversas propuestas creativas a través de la lectura y el análisis de distintos textos poéticos y teatrales, y a partir de aquí abordarán el reto y la aventura de la escritura creativa poética y teatral.

Competencias:

Poder abordar de modo autónomo, gracias a los conocimientos adquiridos, la investigación sobre los procesos de la creación literaria o de la Historia y Crítica de la Literatura universal en los géneros señalados.

A partir de los conocimientos adquiridos, formular juicios estéticos sobre la propia creación y los textos literarios de autores señalados y ampliar el marco de reflexión respecto de las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Capacidad de utilizar en los propios trabajos los recursos de creatividad aprendidos. Ser capaz de construir textos de creación propia que permitan evaluar la adquisición de conocimientos avanzados sobre los géneros poéticos.

Ser capaz de construir textos de creación propia que permitan evaluar la adquisición de conocimientos avanzados sobre los géneros dialógicos.

Contenidos temáticos: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS I. (DISCURSO POÉTICO Y TEATRAL)

Primera parte. El discurso poético.

1. Lenguaje y poesía: las relaciones de los textos poético-líricos con otros géneros literarios y otras modalidades artísticas.
2. Pragmática de los textos poéticos: lírica, subjetividad y ficción.
3. Signo y referente del texto poético.
4. Tradiciones líricas: la amplitud de los géneros poético-líricos.
5. El lenguaje de la poesía. Los estratos de un texto lírico. Descripción y análisis de las técnicas específicas de los géneros poético-líricos.
6. Prosa y verso. Métrica y verso libre.
7. Técnicas de composición de los textos poéticos. Del poema al libro de poemas.

Segunda parte. El discurso teatral.

1. El texto y la palabra.
2. Los géneros teatrales. Propuestas textuales y escénicas. Lecturas.
3. La construcción de la fábula. Narrativa escénica. Premisa. Historia. Conflicto.
4. Concepción del tiempo dramático.
5. Modelos actanciales y creación de los personajes.
6. El teatro como texto espectacular. El lugar. Los efectos.
7. Escritura dramática. Estilos. Reescrituras. Recepción.

Actividades docentes:

Clases teóricas, en las que se expondrán los objetivos principales de cada tema y se desarrollarán los contenidos conceptuales fundamentales.

Lecturas paralelas: se ofrecerá una selección de textos literarios que serán el objeto del análisis y aprendizaje de la composición.

Talleres y seminarios, en los que se harán propuestas de creación, posteriormente analizadas y valoradas por el conjunto de los estudiantes, con la ayuda del profesor/a. Con estos talleres se pretende estimular a los estudiantes en el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas constructivos, y la

capacidad valorativa.

Trabajos prácticos: sobre estos ejercicios de práctica creativa se abordará la resolución de los problemas y posibilidades lingüísticos, discursivos y estilísticos.

Evaluación:

Trabajos personales de creación e investigación y pruebas objetivas para la valoración de los contenidos teórico-prácticos adquiridos:

- Creación poética: 50% (30% entrega de trabajo final y dossier de textos; 20% participación, comentarios sobre las lecturas).
- Creación dramática: 50% (30% entrega de trabajo final y dossier de textos; 20% participación, comentarios sobre las lecturas).

Sistema de calificación: 0-10

Nota sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA):

Salvo indicación o autorización expresa de las profesoras, no está permitido el uso de herramientas de IA en la realización de los ejercicios prácticos o teóricos de la asignatura. Cuando se autorice su uso, el estudiantado deberá:

- Explicar con claridad qué herramientas ha utilizado, con qué propósito y en qué fases del trabajo. Asimismo, especificar, si es posible, el modelo y versión empleada.
- Acompañar el trabajo de una breve reflexión crítica sobre el impacto, limitaciones o aportaciones de la IA en el desarrollo de la tarea.
- Citar adecuadamente el uso de IA siguiendo las recomendaciones bibliográficas disponibles en la web de la Biblioteca (<https://biblioguias.ucm.es/bibliotecauniversitariaeia/usoiaenclase>).

El estudiante es responsable en todo momento de verificar y contrastar los contenidos generados con IA, así como de garantizar la autenticidad y legitimidad del trabajo entregado.

Bibliografía:

I. LECTURAS TEXTOS POÉTICO-LÍRICOS

Las obras marcadas con dos asteriscos se consideran lecturas obligatorias, junto a los textos analizados en clase y los artículos en el Campus Virtual. Además, cada estudiante elegirá dos textos poéticos para su lectura y comentario por escrito. No se consignan los datos bibliográficos completos, sino solamente las ediciones en que las distintas obras pueden leerse.

- Safo, *Poemas y fragmentos* (Hiperión).
- *Antología de la lírica griega (s. VII-IV a. c.)* (Ed. C. García Gual, Alianza).
- Virgilio, *Bucólicas* (Cátedra).
- Catulo, *Poesías* (Alianza).
- *Poesía de trovadores, trouvères y minnesinger* (Antología de Carlos Alvar, Alianza).
- *Antología de poesía española. Lírica de tipo tradicional* (Ed. D. Alonso, J. M.

Blecua, Gredos).

- Omar Jayyam, *Rubayat* (Alianza, Hiperión).
- Dante, *Vida nueva* (Cátedra).
- Francesco Petrarca, *Cancionero* (Cátedra).
- *El romancero viejo* (Ed. M. Díaz Roig, Cátedra).
- Garcilaso de la Vega, *Obras completas* (Castalia).
- Vittoria Colonna, Gaspara Stampa y Chiara Matraini, *Tres poetisas italianas del Renacimiento* (Hiperión).
- Fray Luis de León, *Poesía* (Cátedra, Planeta).
- San Juan de la Cruz, *Poesía* (Cátedra).
- *Antología de poetas españolas. Del siglo XV a la generación del 27* (Editorial Alba).
- *Poesía lírica del Siglo de Oro* (Ed. E.L. Rivers, Cátedra).
- Francisco de Quevedo, *Antología poética* (Espasa Calpe).
- Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras selectas* (Noguer).
- *Jaikus inmortales* (Ed. A. Cabezas; Hiperión).
- William Blake, *El matrimonio del cielo y el infierno* (Cátedra).
- William Wordsworth y Samuel Coleridge, *Baladas líricas* (Cátedra).
- Friedrich Hölderlin, *Antología poética* (Cátedra).
- Novalis, *Himnos a la noche* (Cátedra).
- Giacomo Leopardi, *Cantos* (Cátedra).
- Rosalía de Castro, *En las orillas del Sar* (Castalia).
- Charles Baudelaire, *Los pequeños poemas en prosa* (Cátedra).
- Arthur Rimbaud, *Una temporada en el infierno* (Cátedra).
- Stéphane Mallarmé, *Poesías seguidas de Una tirada de dados* (Hiperión).
- Walt Whitman, *Hojas de hierba* (Lumen).
- Emily Dickinson, *Crónica de plata* (poemas escogidos) (Hiperión).
- Rainer M. Rilke, *El libro de las horas* (Hiperión).
- Rubén Darío, *Cantos de vida y esperanza* (Cátedra, Espasa-Calpe).
- Fernando Pessoa, *Un corazón de nadie* (antología, Galaxia Gutenberg).
- Luis Cernuda, *La realidad y el deseo. 1924-1962* (Fondo de Cultura Económica, Castalia).
- César Vallejo, *Trilce* (Castalia, Cátedra).
- Federico García Lorca, *Poeta en Nueva York* (Akal, Cátedra, Espasa-Calpe).
- ** Vicente Huidobro, *Altazor* (Cátedra, Visor).
- Juan Ramón Jiménez, *Espacio* (Linteo Ediciones, Editora Nacional).
- Anna Ajmátova y Marina Tsvietáieva, *El canto y la ceniza* (Antología poética, Galaxia Gutenberg).
- ** Paul Celan, *Amapola y memoria* (Hiperión).
- Nelly Sachs, *Viaje a la transparencia* (Trotta).
- Sylvia Plath, *Ariel* (Hiperión, Bartleby).
- *Antología de los poetas del 27* (Espasa Calpe).
- Giuseppe Ungaretti, *Sentimiento del tiempo. La tierra prometida* (DeBolsillo, Galaxia Gutenberg).
- Alejandra Pizarnik, *Poesía completa* (Lumen).
- Claudio Rodríguez, *Don de la ebriedad* (Ed. Marenostrum).
- Aníbal Núñez, *Obra poética I* (Hiperión).
- Juan Eduardo Cirlot, *Bronwyn* (Siruela).
- Blanca Andreu, *De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall* (Hiperión).
- José Ángel Valente, *No amanece el cantor* (Tusquets).

- Marosa di Giorgio, *Los papeles salvajes* (Editorial Adriana Hidalgo).
- Antonio Gamoneda, *Esta luz, Poesía reunida, vol I* (Galaxia Gutenberg).
- ** Chantal Maillard, *Matar a Platón* (Tusquets).
- Amalia Iglesias, *Sombras di-versas. Diecisiete poetas españolas actuales (1970-1991)*. Vaso Roto.
- *El canon abierto. Última poesía en español* (Remedios Sánchez, editorial Visor).

II. LECTURAS DE REFERENCIA. TEXTOS DRAMÁTICOS

Se hará una selección de lecturas para el trabajo en clase.

- Esquilo, *Los persas* (Alianza, Cátedra, Gredos).
- Sófocles, *Edipo Rey* (Alianza, Cátedra).
- Eurípides, *Medea* (Alianza, Cátedra).
- Aristófanes, *La asamblea de las mujeres* (Alianza, Cátedra).
- Plauto, *Anfitrión* (Gredos).
- Séneca, *Las troyanas* (Gredos).
- *Teatro medieval* (Ed. F. Lázaro Carreter; Castalia).
- Lope de Rueda, *Pasos* (Cátedra).
- Miguel de Cervantes, *Entremeses* (Austral, Cátedra).
- William Shakespeare, *Hamlet* (Cátedra, Espasa).
- William Shakespeare, *El sueño de una noche de verano* (Cátedra, Espasa).
- Lope de Vega, *El caballero de Olmedo* (Cátedra, Castalia).
- Lope de Vega, *El castigo sin venganza* (Alianza, Cátedra).
- Sor Juana Inés de la Cruz, *El divino narciso* (EUNSA).
- Calderón de la Barca, *La vida es sueño*. (Alianza, Cátedra, Castalia).
- Calderón de la Barca, *El gran teatro del mundo* (Cátedra).
- Tirso de Molina, *El burlador de Sevilla* (Cátedra, Castalia).
- Pierre Corneille, *El Cid* (Cátedra, Planeta, Espasa-Calpe).
- Jean Racine, *Fedra* (Alfaguara, Planeta).
- Molière, *El enfermo imaginario* (Cátedra).
- Molière, *Tartufo* (Alianza).
- Carlo Goldoni, *El abanico* (Alianza, Cátedra).
- Leandro Fernández de Moratín, *El sí de las niñas* (Cátedra, Castalia).
- Friedrich von Schiller, *Los bandidos* (Cátedra).
- Georg Büchner, *Woyzeck* (Alianza)
- Víctor Hugo, *Cromwell* (Espasa-Calpe).
- Duque de Rivas, *Don Álvaro o la fuerza del sino* (Cátedra).
- José Zorrilla, *Don Juan Tenorio* (Cátedra).
- Henrik Ibsen, *Casa de muñecas* (Alianza, Cátedra).
- Maurice Maeterlinck, *la intrusa* (Cátedra)
- Anton Chéjov, *La gaviota* (Cátedra).
- Alfred Jarry, *Ubú rey* (Bosch, Cátedra).
- August Strindberg, *La señorita Julie* (Cátedra).
- Jacinto Benavente, *Los intereses creados* (Cátedra).
- Luigi Pirandello, *Seis personajes en busca de autor* (Cátedra).
- Ramón M. del Valle-Inclán, *Luces de bohemia* (Clásicos Castellanos).
- Federico García Lorca, *La casa de Bernarda Alba* (Cátedra, Castalia, Alianza).
- Bertolt Brecht, *Madre Coraje y sus hijos* (Alianza).
- Arthur Miller, *La muerte de un viajante* (Losada).

- Antonio Buero Vallejo, *Historia de una escalera* (Espasa-Calpe).
- Lauro Olmo, *La camisa* (Austral).
- Alfonso Sastre, *Escuadra hacia la muerte* (Castalia).
- Eugène Ionesco, *La cantante calva* (Alianza).
- Samuel Beckett, *Esperando a Godot* (Tusquets).
- Jean Paul Sartre, *A puerta cerrada* (Alianza).
- Jean Genet, *Las criadas* (Alianza, Losada).
- Edward Albee, *¿Quién teme a Virginia Woolf?* (Cátedra).
- Bernard-Marie Koltès, *Roberto Zucco* (El Público/Centro de Documentación Teatral)
- Harold Pinter, *Viejos tiempos* (Losada).
- David Mamet, *Glengarry Glenn Ross* (Cátedra)
- José Sanchis Sinisterra, *¡Ay, Carmela!* (Cátedra).
- Marco Antonio de la Parra, *La secreta obscenidad de cada día* (Girol Books).
- Juan Mayorga, *Himmelweg* (Ñaque Editora).
- Laila Ripoll, *El triángulo azul* (Artezblai).
- Nieves Rodríguez, *La tumba de María Zambrano: pieza poética en un sueño* (Instituto Nacional de Artes Escénicas de Teatro).

Bibliografía complementaria:

- Alonso, D. (1950), *Poesía española*. Madrid, Gredos, 1976.
- Alonso de Santos, J. L. (1998), *La escritura dramática*. Madrid, Castalia.
- Amorós, A. y J. M. Díez Borque, (coords.) (1999), *Historia del espectáculo en España*. Madrid, Castalia.
- Belic, O. (2000), *Verso español y verso europeo. Introducción a la teoría del verso español en el contexto europeo*. Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.
- Berenguer, A. (1991), *Teoría y crítica del teatro. Estudios sobre teoría y crítica teatral*. Alcalá de Henares, Universidad.
- Bobes Naves, C. (1997), *Semiología de la obra dramática*. Madrid, Arco.
- Borges, J. L. (2001), *Arte poética. Seis conferencias*. Trad. de J. Navarro. Pról. de P. Gimferrer. Ed., notas y epílogo de C.-A. Mihailescu. Barcelona, Crítica.
- Bousoño, C. (1976), *Teoría de la expresión poética*. Madrid, Gredos, 1985, 2 vols.
- Broda, M. (2006), *L'amour du nom. Essai sur le lyrisme et la lyrique amoureuse*. París, José Corti.
- Cabo Aseguinolaza, F. (ed.) (1999), *Teorías sobre la Lírica*. Madrid, Arco Libros.
- Cabo Aseguinolaza, F. y G. Gullón (Eds.) (1998), *Teoría del poema: la enunciación lírica*. Amsterdam-Atlanta, Rodopi.
- Cañas, José (1992). *Didáctica de la expresión dramática*, Octaedro, Barcelona.
- Cernuda, L. (1960-1964), *Poesía y literatura*. Barcelona, Seix Barral.
- Cohen, J. (1966), *Estructura del lenguaje poético*. Vers. de M. Blanco. Madrid, Gredos, 1984.
- Combe, D. (1992), *Les genres littéraires*. París, Hachette.
- Combe, D. (1989), *Poésie et récit. Une rhétorique des genres*. París, José Corti.
- Domínguez Caparrós, J. (1985), *Diccionario de métrica española*. Madrid, Paraninfo.
- Culler, J. (2015), *Theory of the Lyric*, Harvard University Press.
- Domínguez Caparrós, J. (1988), *Métrica y poética: bases para una fundamentación de la métrica en la teoría literaria moderna*. Madrid, UNED.
- Dronke, P. (1978), *La lírica en la Edad Media*. Barcelona, Ariel, 1995.

- Fowler, A. (1982), *Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes*. Oxford, Clarendon Press, 1985.
- Friedrich, H. (1976), *Structures de la poésie moderne*, París, Éditions Denoël.
- Gamoneda, A. (2020), *Cuerpo locuaz. Poética, biología y cognición*, Madrid, Abada Editores.
- García Barrientos, J. L. (2001), *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid, Síntesis.
- García Barrientos, J. L. (2004), *Teatro y ficción. Ensayos de teoría*. Madrid, Fundamentos.
- García Berrio, A. (1994), *Teoría de la literatura (La construcción del significado poético)*. Madrid, Cátedra.
- García Berrio, A. y J. Huerta Calvo (1995), *Los géneros literarios: sistema e historia (Una introducción)*. Madrid, Cátedra.
- García Lorenzo, L. (ed.) (1985), *El personaje dramático*. Madrid, Taurus.
- García de la Concha, V. (ed.) (1982), *El surrealismo*. Madrid, Taurus.
- Garrido Gallardo, M. Á. (ed.) (1988), *Teoría de los géneros literarios*. Madrid, Arco.
- Gies, D. T. (ed.) (1989), *El Romanticismo*. Madrid, Taurus.
- Hamburger, K. (1957), *La lógica de la literatura*. Madrid, Visor, 1995.
- Hernández Esteban, M. (2001), *El texto en el texto. Lecturas de géneros literarios*, Universidad de Málaga.
- Jiménez, J. O. (Ed.) (1979), *El Simbolismo*. Madrid, Taurus.
- Kowzan, T. (1970), *Literatura y espectáculo*. Madrid, Taurus, 1992.
- Lausberg, H. (1960), *Manual de retórica literaria*. Madrid, Gredos, 1966-1967, 3 vols.
- Lázaro Carreter, F. (1976), *Estudios de Poética*. Madrid, Taurus.
- Lázaro Carreter, F. (1990), *De poética y poéticas*. Madrid, Cátedra.
- Levin, S. R. (1962), *Estructuras lingüísticas en la poesía*. Presentación y apéndice de F. Lázaro Carreter. Madrid, Cátedra, 1983.
- Litvak, L. (Ed.) (1981), *El Modernismo*. Madrid, Taurus.
- Luján Atienza, Á, L. (1999), *Cómo se comenta un poema*. Madrid, Síntesis.
- Luján Atienza, Á. L. (2005), *Pragmática del discurso lírico*. Madrid, Arco Libros.
- Maillard, Ch. (2017), *La razón estética*, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Martiny, E., Ed. (2011) *A companion to poetic genre*, Oxford: Wiley-Blackwell.
- Mayoral, J. A. (1994), *Figuras retóricas*. Madrid, Síntesis.
- Navarro Tomás, T. (1956), *Métrica española. Reseña histórica y descriptiva*. Barcelona, Labor, 1986.
- Nogueira, C. (2001), *La representación como puesta en escena. Para una teoría de la mirada*. Valencia, Institut Alfons el Magnànim.
- Núñez Ramos, R. (1992), *La poesía*. Madrid, Síntesis.
- Orozco, E. (1970), *Manierismo y Barroco*. Salamanca, Anaya.
- Paraíso, I. (1985), *El verso libre hispánico. Orígenes y corrientes*. Madrid, Gredos.
- Paraíso, I. (2000), *La métrica española en su contexto románico*. Madrid, Arco Libros.
- Pavese, C. (1980) *El oficio de vivir. El oficio de poeta*. Barcelona, Ed. Bruguera.
- Pavis, P. (1980), *Diccionario del teatro*. Vers. F. de Toro. Barcelona, Paidós, 1983.
- Paz, O. (1956), *El arco y la lira*. México, FCE, 1986.
- Paz, O. (1974-1981), *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*. Barcelona: Seix-Barral, 1987
- Preminger, A. (ed.) (1974), *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Enlarged

Edition. Princeton: Princeton University Press.

- Prieto, A. (1984-1987), *La poesía española del siglo XVI*. Madrid, Cátedra, 2 vols.
- Rabaté, D. (1996), *Figures du sujet lyrique*, París, Presses Universitaires de France.
- Riffaterre, M. (1983), *Sémiotique de la poésie*. París: Seuil.
- Riquer, M. de (1975), *Los trovadores. Historia literaria y textos*. Barcelona, Ariel, 1983, 3 vols.
- Romera Castillo, J. L. (1988), *Semiótica literaria y teatral en España*. Kassel, Reichenberger.
- Romera Castillo, J. L. (1999), *Literatura, teatro y semiótica*. Madrid, UNED.
- Roubine, J. J. (1990), *Introduction aux grandes théories du théâtre*. París, Bordas.
- Ruiz Ramón, F. (1967), *Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900)*. 4ª ed. Madrid, Cátedra, 1981.
- Ruiz Ramón, F. (1971), *Historia del teatro español. Siglo XX*. Madrid, Cátedra, 1981.
- Spang, K. (1993), *Géneros literarios*, Madrid, Síntesis.
- Spang, K. (1991), *Teoría del drama*. Pamplona, EUNSA.
- Ubersfeld, A. (1978), *Semiótica teatral*. Trad. y adaptación de Francisco Torres Monreal. Madrid, Cátedra / Universidad de Murcia, 1989.
- Ubersfeld, A. (1998), *El diálogo teatral*. Trad. de A. M. Córdoba. Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Utrera Torremocha, M. V. (1999), *Teoría del poema en prosa*. Sevilla, Universidad.
- Whorten, W. B. (1992), *Modern Drama and the Rhetoric of Theater*. Los Ángeles / Oxford, University of California Press.

Webs:

Líneas de investigación en TFM:

Creación poética (Dra. Isabel González Gil)
Discurso dramático (Dr. Nieves Martínez de Olcoz)