

Curso 2025 – 2026

Materia/Asignatura: Teoría y práctica de los Géneros Literarios, I

Aula: 205 (Aulario, Edificio Nuevo)

Módulo: I .FUNDAMENTOS, TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ESCRITURA

Carácter: Obligatoria

Duración: Cuatrimestral

Aula: 205 (Aulario, Edificio Nuevo)

Créditos ECTS: 6

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

Tutorías: Dras. Isabel González Gil miércoles y jueves de 11.h.a 14. (cita previa)

Mº Nieves Martínez de Olcoz Martes de 9 a 12h on line.

Miércoles de 15 a 16h y de 18 a 20h. presencial.

Se ruega previa petición de cita.

DESPACHO: Despacho 01.320 Facultad de Filología, edificio D.

Descriptor: En esta materia se describirán de modo general los problemas relativos a la teoría de los géneros literarios centrándose después de modo específico en las poéticas de la dramaturgia y la lírica moderna y contemporánea.

En todos estos contenidos el ejercicio de la práctica creativa afianzará el conocimiento teórico acerca de las estructuras y tipologías discursivas y estilísticas. Los estudiantes realizarán ejercicios de crítica literaria, corrección estilística, y creación literaria en función de sus propias capacidades y preferencias.

Objetivos o resultados del aprendizaje:

Con esta materia se pretende lograr que el estudiante obtenga los conocimientos suficientes para:

- a) contar con sistemas de referencia para localizar autores y obras destacados que puedan servirles para la propia práctica creativa
- b) conocer los recursos expresivos del verso
- c) desarrollar habilidades verbales y retóricas (variación, densidad semántica, construcción de imágenes y símbolos, etc)
- d) contar con variadas herramientas y recursos para la creación poética, desde la experiencia de creadores al empleo de diccionarios, tesoros, aplicaciones informáticas, etc.
- e) conocer la diversidad y notas específicas de los géneros dramáticos
- f) ejercitarse en la práctica del diálogo y el monólogo

Con los conocimientos adquiridos se desarrollarán las competencias necesarias para:

- componer poemas rimados o en verso libre según modalidades históricas o fórmulas novedosas: composiciones estróficas, haikus, collages, formas versiculares, etc.
- desarrollar proyectos poéticos en forma de libro u otros.
- desarrollar proyectos dramáticos de géneros y tonalidades diversas según preferencias del estudiante (tragedia, farsa, drama, comedia, etc)
- ser capaz de emitir un juicio de valor sobre la calidad y originalidad de un texto poético o dramático.

El objetivo de esta materia es facilitar a los estudiantes el conocimiento de los recursos más apropiados para su práctica creativa. 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.

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.

Competencias:

CG1 - Capacidad de aplicar los conocimientos literarios en relación con los conocimientos lingüísticos adquiridos.

CG2 - Conocimiento avanzado, superior al adquirido en el Grado, de los recursos de la composición escrita (estilísticos, culturales, etc.)

CG3 - Ser capaz de redactar con originalidad y eficacia comunicativa textos literarios y periodísticos en los distintos géneros y formatos en un nivel avanzado de creatividad

CG6 - 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.

CT1 - Conocimiento de los mecanismos de mediación entre el escritor y su público (psicológicos, culturales, comerciales, etc.)

CT2 - Capacidad de razonamiento crítico

CT4 - Leer y analizar textos y documentos especializados, de cualquier tema relevante, y saber utilizarlos para la propia práctica creativa en diversos soportes o géneros.

CT5 - Capacidad de utilizar en los propios trabajos los recursos de creatividad aprendidos

CT6 - Capacidad para trabajar tanto de forma autónoma como en equipo, desde el conocimiento de los intereses lectores y los mecanismos de difusión de la literatura

CE1 Ser capaz de construir textos de creación propia que permitan evaluar la adquisición de conocimientos avanzados sobre los géneros poéticos

CE2 - Ser capaz de construir textos de creación propia que permitan evaluar la adquisición de conocimientos avanzados sobre los géneros dialógicos

CE9 - Contar con recursos para localizar y rentabilizar modelos de la Literatura Española o la Literatura Universal según necesidades

comunicativas y preferencias estéticas

CE11 - Conocer y saber aplicar las técnicas más usuales para la transferencia y traductibilidad de unos géneros literarios en otros, del guión a la novela, de la novela al teatro, o el musical; del cine al teatro, etc..

CE12 - Conocer en un estadio avanzado las particularidades de los subgéneros narrativos en función de tipos de argumento, temas, estructuras, públicos, etc..

Contenidos/Programa:

- 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.

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 formativas:

- Análisis de textos de creación propios y de autores canónicos desde la perspectiva del aprendizaje de la escritura creativa. Número de horas: 15 Porcentaje de Presencialidad: 100%
- Discusión y debate sobre las cualidades estéticas de textos propuestos. Número de horas: 9. Porcentaje de Presencialidad: 100%
- Explicación de contenidos teórico prácticos. Número de horas: 30 Porcentaje de Presencialidad: 100%
- Visionado de obras dramáticas y cinematográficas y discusión de sus posibilidades de traductibilidad. Número de horas: 3 Porcentaje de Presencialidad: 100%
- Tutorías. Número de horas: 3. Porcentaje de Presencialidad: 100%
- Asistencia a actividades formativas extralectivas. Número de horas: 5
- Ejercicio de corrección gramatical, estilística, ortográfica, prosódica de los propios textos creativos. 10
- Ejercicio de redacción de textos poéticos. Número de horas: 20 Porcentaje de Presencialidad: 0%
- Ejercicio de redacción de textos dramatúrgicos. Número de horas: 20 Porcentaje de Presencialidad: 0%
- Estudio y lecturas. Búsquedas documentales y bibliográficas. Número de horas: 20. Porcentaje de Presencialidad: 0%
- Lectura comprensiva de los textos propuestos por el profesor. Número de horas: 15 Porcentaje de Presencialidad: 0%

Metodologías docentes:

- MD2: Lecturas paralelas: se ofrecerá una selección de textos literarios que serán el objeto del análisis y aprendizaje de la composición.
- MD3: 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.
- MD4: Trabajos prácticos: sobre estos ejercicios de práctica creativa se abordará la resolución de los problemas y posibilidades lingüísticos, discursivos, estilísticos.
- MD5: Tutorías: ofrecerán apoyo y asesoramiento personalizado para abordar las tareas encomendadas en todas las actividades formativas. El profesor aprovechará estas tutorías para desarrollar su papel preactivo y proactivo en la docencia con el fin de lograr los objetivos propuestos.
- MD1: Clases teóricas, en las que se expondrán los objetivos principales de cada tema y se desarrollarán los contenidos conceptuales fundamentales.

Sistemas de evaluación:

Trabajos personales de creación e investigación: 100% (Calificación 0-10)

Bibliografía de referencia:

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 poetisas 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 (Linto 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. Marenstrum).
- 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 amanecer el cantor (Tusquets).
- 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 poetisas 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 (Giról 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).

Adenda

Control y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en los trabajos finales: Todos los estudiantes deben ser conscientes de que sus Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) serán sometidos a controles para verificar el cumplimiento de los principios éticos de la escritura académica, incluyendo pruebas de detección de plagio y la identificación de posibles usos indebidos de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Al presentar su trabajo, el estudiante deberá firmar y entregar una declaración de autoría y uso responsable de la inteligencia artificial, en la que manifieste que ha

respetado los estándares éticos y académicos en la elaboración del trabajo y que cualquier uso de herramientas de IA ha sido debidamente citado o descrito.

Con el fin de facilitar un seguimiento razonable del proceso de redacción, se recomienda —y podrá ser requerido por la titulación correspondiente— que el estudiantado conserve y archive versiones intermedias de su trabajo, con una frecuencia orientativa de una cada 15 días, desde el inicio del proceso de escritura. Estos documentos, preferiblemente en formato editable (.docx), podrán ser solicitados por la Comisión de Evaluación o el tribunal correspondiente si existen dudas razonables sobre la autoría o el uso de IA en el trabajo.

Asimismo, los tutores o tutoras podrán establecer criterios adicionales de supervisión, en función del enfoque del trabajo, para garantizar su trazabilidad y autenticidad. En ningún caso se permitirá el uso de IA para suplantar la autoría del estudiante ni para generar el contenido principal del trabajo sin una intervención crítica, sustancial y debidamente justificada por parte del autor o autora. Estas medidas tienen por objeto fomentar una cultura de integridad académica, no penalizar el uso de nuevas herramientas, siempre que este sea honesto, transparente y compatible con los objetivos formativos del trabajo