

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: Dr. Francisco Javier Ávila
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 <ol style="list-style-type: none">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. <p>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 las relaciones que se establecen entre ellos y otros géneros literarios, especialmente los dramático-teatrales.</p> <p>Una primera parte del curso se dedicará a los textos poéticos y la segunda a los teatrales, pero se mostrará en ambas partes que existen vinculaciones muy significativas entre unos y otros. Por otro lado, 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 mostrará 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
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. Hermenéutica de los textos poéticos: lírica, subjetividad y ficción.
3. Tradiciones líricas: la amplitud de los géneros poético-líricos. Lecturas.
4. Signo y referente del texto poético.
5. Prosa y verso. Verso y estrofa.
6. El lenguaje de la poesía. Los estratos de un texto poético. Descripción y análisis de las técnicas específicas de los géneros poético-líricos.
7. Métrica y técnicas de composición de los textos poéticos. Escritura creativa. 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 0-7
Participación en las actividades formativas del Máster 0-3

Sistema de calificación: 0-10

Bibliografía:

LECTURAS I. TEXTOS POÉTICO-LÍRICOS

Las obras marcadas con dos asteriscos se consideran lecturas obligatorias, junto a los textos analizados en clase. 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).
- Catulo, *Poesías* (Alianza).
- Horacio, *Obras completas* (Planeta).
- *Los trovadores. Historia literaria y textos* (Ed. M. de Riquer, Ariel).
- *Antología de poesía española. Lírica de tipo tradicional* (Ed. D. Alonso, J. M. Bleca, Gredos).
- *Poesía clásica china* (Ed. Guojuan Chen, Cátedra).
- Omar Jaiyyam, *Robaiyyat* (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).
- ** *Poesía lírica del Siglo de Oro* (Ed. E.L. Rivers, Cátedra).
- Pierre de Ronsard, *Sonetos para Helena* (Planeta).
- William Shakespeare, William. *Sonetos* (Hiperión, Anagrama, Visor).
- Lope de Vega, *Poesía selecta* (Cátedra).
- Luis de Góngora, *Polifemo* (Gredos).
- Francisco de Quevedo, *Poesía original completa* (Planeta).
- Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras selectas* (Noguer).
- *Jaikus inmortales* (Ed. A. Cabezas; Hiperión).
- William Blake, *Canciones de Inocencia y de Experiencia* (Cátedra).
- William Wordsworth y Samuel Coleridge, *Baladas líricas* (Cátedra).
- Friedrich Hölderlin, *Antología poética*. (Cátedra).
- Giacomo Leopardi, *Cantos* (Cátedra).
- Gustavo Adolfo Bécquer, *Rimas* (Castalia, Cátedra, Clásicos Castellanos).
- Rosalía de Castro, *En las orillas del Sar* (Castalia).
- ** Charles Baudelaire, *Las flores del mal* (Cátedra).
- Arthur Rimbaud, *Una temporada en el infierno* (Cátedra).

- Stéphane Mallarmé, *Obra poética* (Hiperión).
- Walt Whitman, *Hojas de hierba* (Lumen).
- Emily Dickinson, *Poemas* (Cátedra).
- Rubén Darío, *Cantos de vida y esperanza* (Cátedra, Espasa-Calpe).
- Rainer M. Rilke, *Elegías de Duino* (Lumen).
- Guillaume Apollinaire, *Caligramas* (Cátedra).
- Fernando Pessoa, *Antología poética* (Espasa-Calpe, Río Nuevo).
- Antonio Machado, *Poesías completas* (Espasa-Calpe).
- **Edgar Lee Masters, *Antología de Spoon River* (Cátedra).
- César Vallejo, *Trilce* (Ayacucho, Castalia, Cátedra).
- Juan Ramón Jiménez, *Poesías últimas escogidas* (Espasa-Calpe).
- Pedro Salinas, *La voz a ti debida* (Castalia).
- ** Federico García Lorca, *Poeta en Nueva York* (Akal, Cátedra, Espasa-Calpe).
- Marina Tsvietáieva, *Tres poemas mayores* (Hiperión).
- E. E. Cummings, *Búfalo Bill ha muerto* (*Antología poética, 1910-1962*) (Hiperión).
- Sylvia Plath, *Ariel* (Hiperión, Bartleby).
- Paul Celan, *De umbral en umbral* (Hiperión).
- Jorge Luis Borges, *Obra poética. 1923-1977* (Alianza / Emecé).
- José Ángel Valente, *Entrada en materia* (Cátedra).
- Claudio Rodríguez, *Desde mis poemas* (Cátedra).
- Alejandra Pizarnik, *Poesía completa* (Lumen).
- *Antología del grupo poético de 1927* (Ed. V. Gaos; Cátedra).
- *La promoción poética de los 50* (Ed. y selección de L. García Jambrina; Austral).
- *Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea: 1914-1987* (Ed. J. O. Jiménez; Alianza).

LECTURAS (II): TEXTOS DRAMÁTICOS

Las obras marcadas con dos asteriscos se consideran lecturas obligatorias, junto a los textos analizados 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).
- Terencio, *Los hermanos* (Cátedra, Gredos, Akal).
- 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).
- **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, *La muerte de Dantón* (Cátedra).
- 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).
- Anton Chéjov, *La gaviota* (Cátedra).
- Alfred Jarry, *Ubú rey* (Bosch, Cátedra).
- August Strindberg, *La señorita Julia*. (Sopec).
- 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).
- Ramón M. del Valle-Inclán, *Martes de Carnaval* (Austral).
- Federico García Lorca, *Amor de don Perlimplín y Belisa en su jardín* (Cátedra).
- Federico García Lorca, *Bodas de sangre* (Cátedra, Castalia, Alianza).
- Bertolt Brecht, *Madre Coraje y sus hijos* (Alianza).
- Arthur Miller, *La muerte de un viajante* (Losada).
- Miguel Mihura, *Tres sombreros de copa* (Cátedra).
- Enrique Jardiel Poncela, *Eloísa está debajo de un almendro* (Cátedra).
- 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).
- Thomas Bernhard, *El ignorante y el demente* (Alfaguara).
- Fernando Arrabal, *El cementerio de automóviles* (Cátedra).
- Fernando Fernán Gómez, *Las bicicletas son para el verano* (Cátedra).
- Francisco Nieva, *Pelo de tormenta* (Espasa).
- Harold Pinter, *La fiesta de cumpleaños* (Losada).
- Elfriede Jelinek, *La muerte y la doncella* (Pre-Textos).
- José Luis Alonso de Santos, *Bajarse al moro* (Cátedra).
- José Sanchis Sinisterra, *¡Ay, Carmela!* (Cátedra).

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.

- 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.
- 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.
- Dubuisson, D. (1996), *Anthropologie Poétique. Esquisses pour une anthropologie du texte*. Lovaina la Nueva, Peeters.
- Fowler, A. (1982), *Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes*. Oxford, Clarendon Press, 1985.
- Galand-Hallyn, P. y F. Hallyn (eds.) (2001), *Poétiques de la Renaissance. Le modèle italien, le modèle franco-bourguignon et leur héritage en France au XVIe siècle*. Ginebra, Droz.
- 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.
- Martiny, E., Ed. (2011) *A companion to poetic genre*, Oxford: Wiley-Blackwell.
- Mayoral, J. A. (1994), *Figuras retóricas*. Madrid, Síntesis.

- Mayoral, J. A. (ed.) (1987), *Pragmática de la comunicación literaria*. Madrid, Arco Libros.
- 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.
- 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

Discurso dramático