

CARRERA: LETRAS

SEMINARIO: **ESCENAS DE LA OTREDAD (DRAMATURGIAS ESPAÑOLAS DE LOS SIGLOS XVII, XX y XXI)**

AÑO LECTIVO: 2024

PLAN DE ESTUDIOS: 2000

RÉGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL (2do. Cuatrimestre)

Inicio: 5/08/24 al 15/11/24

CANTIDAD DE HORAS: 60 hs.

MATERIA OPTATIVA

CÁTEDRA ABIERTA

DOCENTES RESPONSABLES
Docente/s responsable/s Cargo
DRA. MARCELA BEATRIZ SOSA: PROF. TIT-EXCL
Auxiliares Docentes
LIC. ALEJANDRA HERRERA LONGOMBARDO: DOCENTE ADSCRIPTA

CONDICIONES PARA PROMOCIONAR:

Condiciones reglamentarias (Resolución H.No. [975/11](#) y modif.):

a) *Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80%; b) aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%, con su correspondiente recuperación; c) realización de trabajo final con supervisión de las docentes; d) coloquio.*

La calificación numérica final para obtener la promoción estará comprendida entre 7 (siete) y 10 (diez), de acuerdo a la reglamentación de promoción vigente (Resolución H.No. [845/11](#) y modificatorias)

FUNDAMENTACIÓN

La experiencia de la inmigración es, desde hace muchos años ya, una realidad ineludible que repercute en la sociedad española y que espeja traumas históricos de (des)encuentro con el otro, sea este cercano o lejano. Este fue el punto de partida para un programa de seminario que revisitara textos clásicos que abordan la cuestión de la alteridad dentro y fuera de la España del siglo XVII -problemática que estamos abordando desde un Proyecto de Investigación (CIUNSa, N° 2758)- y que al mismo tiempo contrastara el imaginario y la problemática de esas producciones con los de la dramaturgia española contemporánea, atravesada por la cuestión acuciante de la inmigración norteafricana y otras inscripciones de la alteridad. La cuestión del *otro* lleva, por oposición, a la construcción identitaria de una comunidad. Este concepto, por supuesto, es dinámico, por lo que debe ser actualizado y recontextualizado permanentemente según las representaciones que de sí misma tiene la sociedad y las que asigna al *diferente* (judío, moro, converso, turco, marroquí...) con el cual cohabita el territorio o se enfrenta en sus fronteras.

Las comedias barrocas *Los esclavos libres* y *El príncipe constante* ponen en escena conflictos entre españoles y musulmanes de dos modos distintos: la obra lopesca dramatiza la

contienda económica y religiosa (barcos piratas, cautiverio, rehenes, conversión) librada en el Mediterráneo durante los siglos XVI y XVII mientras que la de Calderón se retrotrae a la conquista imperial del norte africano para consolidar un imaginario triunfante sobre el Islam como otredad.

La dramaturgia española contemporánea (de la última década del XX al XXI), de florecimiento inusitado, en cuanto a textos dramáticos y puestas en escena, presenta obras como *Ahlán*, *Palabra de perro*, *Siglo mío*, *bestia mía*, *Estar*, *llegar*, *quedarse (la distancia en diez movimientos)* que abordan y problematizan el imaginario sobre encuentros y fricciones culturales semejantes a los del siglo XVII –como el fenómeno de la inmigración- desde una mirada actual.

Los textos barrocos *El sacristán mujer* y *La serrana de la Vera* transcriben disrupciones y disidencias genéricas en la configuración sociohistórica femenina del siglo XVII, mientras que *La máquina de abrazar* entrelaza representaciones de la mujer y del autismo para escenificar cómo se construyen diversas otredades en nuestra época.

OBJETIVOS

- Abordar la cuestión de la alteridad dentro y fuera de la España del siglo XVII a través de su tematización en obras de teatro barroco.
- Examinar la problemática de la alteridad en la España de hoy mediante su representación en obras de teatro contemporáneo español.
- Reconocer tensiones y perspectivas en contraste en el devenir de la cultura y la literatura españolas según el eje de la diversidad cultural.
- Identificar y problematizar los rasgos que predominan en las representaciones sociales acerca del *otro* (judío, moro, converso, turco, inmigrante...) visibles en los textos seleccionados.
- Analizar críticamente las obras teatrales propuestas desde el punto de vista estético e ideológico.

CONTENIDOS

1. Sociedad y teatro en la España del Siglo de Oro.

1.1. Condiciones de producción en las prácticas teatrales del siglo XVII. La configuración identitaria en el imaginario hegemónico.

1. 2. Otredades étnicas y socioculturales dentro y fuera de España: *Los esclavos libres* de Lope de Vega. *El príncipe constante* de Calderón de la Barca.

1. 3. “Otras” otredades. Disrupciones y disidencias genéricas en la configuración sociohistórica de la mujer: *El sacristán mujer* de Calderón de la Barca; *La serrana de la Vera* de Luis Vélez de Guevara.

2. La otredad en la escena contemporánea.

2.1. Condiciones de producción en las prácticas teatrales de los siglos XX y XXI. Tendencias escénicas entre modernidad, posmodernidad y neomodernidad.

2.2. Reescritura de clásicos y problemáticas actuales. *Palabra de perro* de Juan Mayorga.

2.3. Teatro e inmigración: *Ahlán* de Jerónimo López Mozo; *Siglo mío*, *bestia mía* de Lola Blasco; *Estar*, *llegar*, *quedarse (la distancia en diez movimientos)* de Gracia Morales.

2.4. Construir otros cuerpos (enfermos, de mujeres): *La máquina de abrazar* de José Sanchis Sinisterra.

METODOLOGÍA

Dictado de clases teórico-prácticas en forma presencial a cargo de las docentes de la cátedra.
Realización de trabajos prácticos (escritos y orales, individuales y grupales) orientados por guías de estudio. Empleo de otros formatos: *power point* y *podcast*.

BIBLIOGRAFÍA

Ediciones de los textos

- Blasco, Lola (2018). *Siglo mío, bestia mía*. Madrid, Ya lo dijo Casimiro Parker, Col. LIBROS EN ESCENA, 1.
- Calderón de la Barca, Pedro (2015). *El príncipe constante*. Edición crítica de Isabel Hernando Morata. Universidad de Navarra, Iberoamericana – Vervuert.
- (2000). *El sacristán mujer*. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ed., introducción y notas de Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera. Edición digital a partir de *Entremeses, jácaras y mojigangas*, Madrid, Castalia, 1983, 125-137.
- López Mozo, Jerónimo (2008). *Ahlán*. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Pdf.
- Mayorga, Juan (2004). *Palabra de perro. El gordo y el flaco*. Madrid, Teatro del Astillero.
- Morales, Gracia (2016). *Estar, llegar, quedarse (la distancia en diez movimientos)*, en Concha Fernández Soto y Francisco Checa y Olmos (eds.), *Los mares de Caronte. Diecisiete calas dramáticas sobre migraciones*. Madrid, Fundamentos, Col. Espiral Teatro. [Scribd].
- Sanchis Sinisterra, José (2002). *La máquina de abrazar*. Buenos Aires, CELCIT. Dramática Latinoamericana 410. Pdf.
- Vega, Lope de *Los esclavos libres* Vega, Félix Lope de (2017). *Los esclavos libres*. Ed. Emilio Cotarelo y Mori. Codificación digital para ARTELOPE de Ángela Martínez Fernández a partir de *Obras de Lope de Vega*, V. Madrid, RAE, 1916, pp. 397-439. Artelope. En http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0622_LosEsclavosLibres
- Vélez de Guevara, Luis *La serrana de la Vera* Vélez de Guevara, L. (2009). *La serrana de la Vera: comedia. Inc.: Si sois capitán del rey... Exp.: que fue prodigio de España*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Madrid: Biblioteca Nacional, autógrafo). En <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-serrana-de-la-vera-manuscrito-comedia-inc-si-sois-capitan-del-rey-expque-fue-prodigio-de-espana--0/html/> (01/08/21)

Bibliografía teórico-crítica

I

1.1

- Arellano, Ignacio (1995). "Introducción: las coordenadas de la Comedia nueva: textos y escenarios", *Historia del teatro español del siglo XVII*. Madrid, Cátedra, 61-92.
- (1995). "Rasgos generales. La doctrina del Arte Nuevo y algunas implicaciones", *Historia del teatro español...*, op.cit., 118-131.
- Castro, Américo (1983). "La edad conflictiva: castas, honra y actividad intelectual", en B. Wardropper, *Historia y crítica de la literatura española. Siglos de Oro: Barroco*, tomo 3. Barcelona, Crítica, 60-64.

Domínguez Ortiz, Antonio y Alfredo Alvar Ezquerro (2005). *La sociedad española en la Edad Moderna*. Madrid, Istmo.

Fernández Flórez, Marina (2020). "Renegados al frente del curso berberisco: rupturas y continuidades en la construcción de una identidad de frontera", en Juan José Iglesias Rodríguez e Isabel Mª Melero Muñoz (coords.), *Hacer historia moderna. Líneas actuales y futuras de investigación*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 150-163.

Floristán, Alfredo (2004). *Historia de España en la Edad Moderna*. Barcelona, Ariel.

García de Cortázar, Fernando y José Manuel González Vesga (1994). "Cap. I. España inacabada" (7-57) y "Cap. 11. La monarquía universal" (238-336), en *Breve historia de España*. Barcelona, Alianza.

Hall, Stuart (2004). "¿Quién necesita identidad?", *Temas*, N° 37-38, 168-182, abril-septiembre.

Krotz, Esteban (2028). "Alteridad y pregunta antropológica", en Boivin, Mauricio, A. Rosato y Victoria Arribas, *Constructores de otredad, Una introducción a la Antropología Social y Cultural*. Buenos Aires, Antropofagia, 17-24.

Perceval, José María (1997). "Todos son uno. Arquetipos de la xenofobia y del racismo. La imagen del morisco en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII". En <https://www.researchgate.net/publication/302409946>

Perceval, José María (2023). "Uno y múltiple: el turco y los diferentes turcos imaginados por la propaganda literaria de los siglos xvi y xvii". *Hipogrifo*, 11.2, 19-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.13035/H.2023.11.02.03>

Todorov, Tzvetan (2016). "Segalen. Redefinición del exotismo", *Nosotros y los otros*. México, Siglo XXI, 1^a ed. en esp. 1991, 367-382.

1.2

Álvarez Sellers, María Rosa (2015). "Reyes, santos y maridos: personajes portugueses en el teatro español del Siglo de Oro". *Hipogrifo*, 3.2, 15-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.13035/H.2015.03.02.03>

Barne, Yannick (2020). "Lo santo y lo visible en *El príncipe constante* de Pedro Calderón de la Barca". *CRITICÓN. Un espectáculo para los sentidos*, 140, 77-98. En <https://journals.openedition.org/criticon/17388#abstract>

Belloni, Benedetta (2013). "La huella del *Abencerraje* en la obra *El príncipe constante*: ¿un caso de 'maurofilia' literaria calderoniana?". En Alain Bègue y Emma Herrán Alonso (dir.), *Actas Pictavia Aurea*. Presses Universitaires du Mirail, 739-746.

Bouallal, Karima (2021). "El cautiverio en el teatro cervantino y lopesco", *Argus-a, Artes & Humanidades*, Vol. X, N° 40.

Fernández Rodríguez, Daniel (2016). "Lope de Vega, el género bizantino y *Los esclavos libres*". *Artifara* 16, Contribuciones, 147-164. En <http://www.ojs.unito.it/index.php/artifara>

González, Aurelio (2015). "El cautiverio: historia y construcción dramática. Cervantes y Lope", en I. Rouane Soupault y P. Meunier (dirs.), *Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence. En <http://books.openedition.org/pup/4551?lang=es>

Hernando Morata, Isabel (2015a). "La tragedia nueva y *El príncipe constante*, de Calderón". En A. Sánchez Jiménez (ed.), *Calderón frente a los géneros dramáticos*. Madrid: Ediciones del Orto, 59-70.

- Ohanna, Natalio (2016). Introducción a *Los cautivos de Argel* de Lope de Vega. Ed. N. Ohanna. Barcelona, Castalia.
- Pedraza, Felipe (2010), "La expulsión de los moriscos en el teatro áureo: los ecos de un silencio", en Hala Abdel Sakan Ahmed Awaad y Mariela Insúa (coord.), *Textos sin fronteras: literatura y sociedad*, 2. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, BIADIG v.1, 179-200.
- Rodríguez Rodríguez, José Javier (2000). "¿Es humildad o valor / esta obediencia?' Género y sentido de *El príncipe constante*". *CRITICÓN*, 78, 93-108. En https://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/078/078_095.pdf
- Worley, Jr., R. D. (2014). "El concepto de 'guerra justa' en *El príncipe constante*, por Calderón de la Barca". *Anuario Calderoniano*, 2, 263-273. En <https://recyt.fecyt.es/index.php/acal/article/view/34224>

1.3

- Connor, Catherine (1994). "Teatralidad y resistencia: el debate sobre la mujer vestida de hombre", en Juan Villegas (coord.), *Actas Irvine-92*, XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Vol. 3. En http://cvc.cervantes.es/obref/aih/pdf/11/aih_11_3_016.pdf
- Crivellari, D. (2005). "*La serrana de la Vera* de Luis Vélez de Guevara: entre convención y desviación", *Acotaciones: revista de investigación teatral* (14), 37-62.
- Ferrer Valls, Teresa (2015). "Damas enamoran damas, o el galán fingido en la comedia de Lope de Vega". Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ed. digital a partir de las *Actas de las XXV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro*, 9-10 julio 2002, Almagro, 2003, 191-212. En <https://www.cervantesvirtual.com/obra/damas-enamoran-damas-o-el-galan-fingido-en-la-comedia-de-lope-de-vega/>
- (2020). "Mujer y escritura dramática en el Siglo de Oro: del acatamiento a la réplica de la convención teatral". Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Edición digital a partir de M. de los Reyes Peña (ed.), *Actas del Seminario "La presentación de la mujer en el teatro barroco español"*, Almagro, 23-24 de julio de 1997, Almagro, 1998, 11-32. Pdf.
- Gutiérrez, José Ismael (2007). "Piel que importan. La mujer (in)vestida de varón", *Espéculo. Revista de estudios literarios*. Universidad Complutense de Madrid. En <http://www.ucm.es/info/especulo/numero36/travmuje.html>
- Herrera, Alejandra (2012). "De hábitos y vestidos o de los disfraces y travestismos de la identidad en *El sacristán mujer* de Pedro Calderón de la Barca", Simposio Erotismos, Cuerpos e Identidades. UNSa. Inéd.
- Martín Ojeda, Marina y Peale, C. George (2017). "Historiografía, genealogía y onomástica: la cuestión del judaísmo de Luis Vélez de Guevara", *Criticón* [En línea], 129. En <http://journals.openedition.org/criticon/3276>
- Osés García, B. (2008). La serrana de la Vera. Geografía de una leyenda. En A. Martos García y E. Martos Núñez (coords.). *Puertas a la lectura 20-21. El patrimonio cultural: tradiciones, educación y turismo*, Universidad de Extremadura, 373-377. En <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5997868>
- Otero-Torres, D. M. (1997). Historia, ortodoxia y praxis teatral: el homoerotismo femenino en *La serrana de la Vera*, en *El escritor y la escena*, V. *Estudios sobre teatro español y novohispano del Siglo de Oro*. Universidad de Ciudad Juárez, 131-139. En <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc514k5>
- Sosa, Marcela Beatriz (2022). "Mujer (salvaje y loca) que corre con lobos. *La serrana de la Vera*, en su escenario natural y simbólico", *Jornaler@s*, UNJu, Año 5, N° 5, 246-256.

II

2.1

- AA.VV. (2005). "Inmigración y teatro", *Las Puertas del Drama* N° 21, invierno. Pdf.
- Ambrosi, Paola (2010). "Teatro e inmigración: del "buen salvaje" al otro *tout court*", *Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea* N°15, Alicante, 25-37. Pdf.
- (2012). "Intolerancia e inmigración en el teatro español de los últimos veinte años", en Patrizia Botta, Aviva Garribba, María Luisa Cerrón Puga, Debora Vaccari (coord.), [Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de la AIH](#), Vol. 4, (IV. Teatro), 316-324.
- Floeck, Wilfried (2004). "El teatro actual en España y Portugal en el contexto de la postmodernidad". *Iberoamericana. América Latina, España, Portugal: Ensayos sobre letras, historia y sociedad*, N° 14, 47-68.
- González Subías, José Luis (2019). *Literatura y escena. Una historia del teatro español*. Prólogo de José Luis Alonso de Santos. Madrid, Punto de Vista.
- Krpan, Ivana (2015). "La alteridad en el teatro español contemporáneo: la representación de la identidad multicultural en el cambio del siglo", *Acotaciones*, 34, 83-110.
- Montesa, Salvador (ed.) (2002). *Teatro y antiteatro. La vanguardia del teatro experimental*. Málaga, Publicaciones del Congreso de Literatura Contemporánea.
- Serrano, Virtudes (1997). "Política, teatro y sociedad: temas de la última dramaturgia española", *Monteagudo*, N° 2, 3ª Época, 75-92.

2.2 y 2.3

- Abizanda Losada, Carmen (2013). *La obra dramática de Juan Mayorga (1989-2009). Teatro histórico-político y teatro social*. Tesis doctoral. Universidade da Coruña. Pdf.
- Afán, Tomás (2021). "La conciencia en el teatro de Gracia Morales", *Las Puertas del Drama*, N° 56, on line. En <https://aat.es/las-puertas-del-drama/la-conciencia-en-el-teatro-de-gracia-morales/>
- Brizuela, Mabel (ed.) (2011). *Un espejo que despliega. El teatro de Juan Mayorga*. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
- Camacho López, Sandra (2023). "Entrevista a Gracia Morales", *Rev. TransMigrARTS* N°4, 164-169. Pdf.
- Fox, Manuela (2019). "Jerónimo López Mozo, compromiso y metateatralidad", *Acotaciones*, 42 enero-junio, 147-184. DOI: <https://doi.org/10.32621/acotaciones.2019.42.06>
- Gestoso Pérez, Amalia (s/d). *El drama histórico de Juan Mayorga: "El jardín quemado" (1996)*. Tesis doctoral. Universidad de Cádiz, 8-14. Pdf.
- Jódar Peinado, Pilar (2017). "En defensa y Canícula, de Lola Blasco: la revolución hecha teatro", en Eva García-Ferrón y Cristina Ros-Berenguer (coords.), *Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016. Feminismo/s*, 30, 111-128. DOI: <http://dx.doi.org/10.14198/fem.2017.30.06>
- Márquez Montes, Carmen (2015). "Miradas diversas y sociales desde el teatro de Gracia Morales", en Fidel López Criado (coord.), *Diversidad en la literatura, el cine y la prensa española contemporánea*. Santiago de Compostela, Andavira, 87-99. Pdf.
- Morales, Gracia (2010). "Dramaturgias actuales: formas de agrietar el realismo convencional", *Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea* N°15, Alicante, 11-15. Pdf.
- Orazi, Verónica (2019). "Dramatizar el rechazo y la negación de la diáspora: la inmigración en el teatro de Angélica Liddell, José Manuel Mora y Lola Blasco", *ALEC* 44.2, 139- 395. Pdf.
- Rivadeneira, Santiago (2020). "Gracia Morales: La vocación interrogadora del teatro" (Entrevista), *El Apuntador*, 9 de setiembre. En <https://www.elapuntador.net/articulos/gracia-morales-la-vocacin-interrogadora-del-teatro-santiago-rivadeneira>

- Sandoval, Osvaldo (2018). "Del texto a la representación teatral: espacios alegóricos de la inmigración en *La puerta estrecha* de Eusebio Calonge", *Spanish and Portuguese Review* 4, 83-100.
- Sawicka, Anna (2012). "Pateras y cañoneras. Experimentos teatrales de Josep Pere Peyró", en Patrizia Botta, Aviva Garribba, María Luisa Cerrón Puga, Debora Vaccari (coord.), *Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH*, Vol. 4, (IV. Teatro), 386-390.
- Sucasas, Alberto (2020). "Filosofía y teatro, ida y vuelta. Una aproximación a Juan Mayorga", *PENSAMIENTO*, vol. 76 núm. 291, 1079-1100. Doi: 10.14422/pen.v76.i291.y2020.013
- Vilches de Frutos, María Francisca (1999). "El compromiso del hombre con la historia: *Eloídes* (1992) y *Ahlán* (1996) de Jerónimo López Mozo", *Estreno* 25.2, otoño, 43-47. Pdf.

2.4

- Butler, Judith (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Buenos Aires, Paidós, ed. orig. 1993.
- Garnier, Emmanuelle (2010). "Teatro de mujeres: una dramaturgia de la desorientación", *Cuadernos de Dramaturgia Contemporánea* N°15, Alicante, 61-74. Pdf.
- Martínez, Monique (2021). "El Nuevo Teatro Fronterizo como 'contra dispositivo' de investigación-creación", en Pérez Rasilla, E. (ed.), *Fuera del escenario. Teatralidades alternativas en la España actual*. Madrid, Visor.
- Pérez Jiménez, Manuel (2005). "Panorama formal-estilístico de la dramaturgia femenina actual", en José Nicolás Romera Castillo (coord.), *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX. Espacio y tiempo* (Actas del XIV Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías), Madrid, UNED, 28 al 30 de junio de 2004, 509-524. Pdf.
- Pérez-Rasilla, Eduardo (2022). "La corsetería. Una reflexión contra el olvido", *Las Puertas del Drama. El autor teatral en las comunidades Autónomas II*, N° 58. En <https://aat.es/las-puertas-del-drama/la-corseteria-una-reflexion-contra-el-olvido/#easy-footnote-1-513>
- (2023). "¿'Quién decide lo que es real y lo que no?' El teatro de José Sanchis Sinisterra desde La corsetería (Nuevo Teatro Fronterizo)", *Anales de Literatura Española*, N° 39, 219-242.
- Sosa, Marcela Beatriz (2004). *Las fronteras de la ficción. El teatro de José Sanchis Sinisterra*. Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.
- Wang, Yue (2021). "Representaciones de la mente: *La máquina de abrazar* y *Flechas del ángel del olvido* de José Sanchis Sinisterra", *Anagnórisis*. Revista de investigación teatral, nº. 23, junio de 2021. En [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Representations of mind La maquina de abrazar 1.pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Representations%20of%20mind%20La%20maquina%20de%20abrazar.pdf)

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS

Proyección de videos sobre las puestas en escena y *trailers* de obras teatrales incluidas en el programa (*El príncipe constante; La serrana de la Vera; Siglo mío, bestia mía; La máquina de abrazar...*).

Dra. Marcela B. Sosa

