

SPANISH 697D

POWER PLAYS: IMPERIAL CRISIS AND THE COMEDIA

Professor Antonio Carreño-Rodríguez
M T TH 5:00PM-7:00PM

SUMMER 2009-Salamanca
Email: acarreno@gmu.edu

COURSE DESCRIPTION

This course will examine the dramatic works of Baroque writers against the backdrop of Spain's political and social instability in the first half of the seventeenth-century. The study of specific works will include the exploration of the historical, philosophical, linguistic, ideological, religious and social backgrounds that shaped them. Topics include: Renaissance and Baroque aesthetics; modes of discourse; genres; national formation; socio-political and economic crisis; religious and ethnic minorities; class and gender relations.

STUDENT EXPECTATIONS

The primary responsibility of each student in this course is to closely read and study each dramatic work before coming to class. In addition to the great literary works, students are expected to read secondary materials that describe the historical, artistic, philosophic and/or sociopolitical contexts that allowed for these plays to emerge. Readings will be discussed and analyzed in the following two-part format. The professor will first provide a brief introductory lecture on the work, the author and his/her cultural context. The latter part of the class will be dedicated to class discussion in which everyone is expected to participate.

GRADING

Undergraduates & Graduates

Mid-Term Exam = 30%

Final Exam = 40%

Attendance & Participation = 30%

IMPORTANT DATES

First day of class: Thursday, July 2nd

Final Exam: Wednesday, July 28th

Make-up class: Friday, July 3rd

REQUIRED TEXTS (editions available through bookfinder.com and amazon.com; also available on-line where indicated)

1. Vega, Lope de. *El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*. Ed. digital basada en la de J. de José Prados. (<http://www.trinity.edu/org/comedia/misc/artnue.html>)

2. Vega, Lope de. *El castigo sin venganza*. Ed. Antonio Carreño. Madrid: Cátedra, 1990.
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/Lope/castigo.pdf>)
3. Tirso de Molina. *La mujer que manda en casa*. Ed. Dawn L. Smith. Londres: Tamesis Texts, 1984.
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/tirso/mujqma.html>)
4. Tirso de Molina, *El burlador de Sevilla*, Ed. Ignacio Arellano. Madrid: Espasa Calpe, 1989.
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/tirso/bursev1a.html>)
5. Calderón de la Barca, Pedro. *Los cabellos de Absalón*. Ed. Evangelina Rodríguez Cuadros. Madrid: Espasa Calpe, 1989.
(<http://aaswebsv.aas.duke.edu/cibertextos/CALDERON-BP/CABELLOS-ABSALON/>)
6. Calderón de la Barca. *La cisma de Ingalaterra*. Ed. F. Ruiz Ramón. Madrid: Castalia, 1981.
7. Calderón de la Barca, Pedro. *La vida es sueño*. Clásicos Castalia 208. Ed. José M. Ruano de la Haza. Madrid: Castalia, 1994. ISBN: 8470397001.
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/calderon/vidsue.pdf>)
8. Calderón de la Barca. *La hija del aire, I, II*. Ed. Francisco Ruiz Ramón. Madrid: Cátedra, 1987.
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/calderon/hijair.html>)
(<http://www.trinity.edu/org/comedia/calderon/hijair4.html>)

PROGRAMA GENERAL

- 1ª semana Introducción: La comedia nueva y las crisis del poder: 1598-1659. Aspectos sociales, políticos, culturales de la sociedad del XVII (de Lerma a Olivares). Lope de Vega, *El arte nuevo de hacer comedias* (1609). *Poética de Aristóteles*. Sátira y censura. El género de la tragicomedia. Historia / Ficción. Tradición didáctica del teatro. El género de *speculum principis*. Tiranicidio y Suárez. *De regimine principum*.
- El castigo sin venganza*. Los pecados del rey David. Donjuanismo. David / Absalón. Falla trágica. ¿Tragedia española?
- 2ª semana Tirso de Molina y el teatro de oposición. Rey ejemplar / ejemplo *ex-contrario*. Las alegorías bíblicas del poder. *La mujer que manda en casa*. Acab y Jezabel. Tiranía. Sexualidad. Violencia. Lujuria. Modelo de mal gobernante.

El burlador de Sevilla o la carnavalización del poder. De reyes y validos. Espacio moral: Lisboa, Sevilla y Nápoles. Castigo ejemplar.

3ª semana Calderón de la Barca. Las alegorías bíblicas del Poder. *Los cabellos de Absalón*. El rey David: pecador arrepentido. Absalón o la ambición. Violación e incesto: la venganza de Tamar. Relación con la obra de Tirso.

Ideología y religión: *La cisma de Inglaterra*. Enrique VIII y Ana Bolena. Historia y Ficción. La Contrarreforma. Paralelos históricos con el reinado de Felipe II.

4ª semana El poder de la tirana: *La hija del aire (I, II)*. La soberbia y arrogancia del Poder. Mito de Narciso. Mito e historia de la reina Semíramis. Libre albedrío / destino.

La vida es sueño o el poder del tirano. Libre albedrío / predestinación. La educación del príncipe político-cristiano. De la torre al palacio; de la violencia a la prudencia.

Monografías y ensayos de consulta

Aston, Trevor H. Ed. *Crisis in Europe, 1560-1660*, With an introd. by Christopher Hill. New York, Basic Books [1965]

Brown, Jonathan, y J.H. Elliot. *Un palacio para el Rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV*. Madrid: Revista de Occidente-Alianza Editorial, 1981.

---,---,---. *La España del Conde Duque de Olivares*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990b.

Carrillo, Galindo M.A. Ed. *Los tratados sobre educación de príncipes (siglos XVI y XVII)*. Madrid: 1948.

Cascardi, Anthony J. *Ideologies of History in the Spanish Golden Age*. Penn State, 1997.

Castro, Américo. *De la edad conflictiva. Crisis de la cultura española en el siglo XVII*, Madrid: Taurus, 1951, 4.ª ed., Madrid: Taurus, 1976.

Cohen, Walter. *Drama of a Nation. Public Theater in Renaissance England and Spain*. Ithaca y Londres: Cornell University Press, 1985.

Díez Borque, José María. *Sociología de la comedia española del siglo XVII*. Madrid: Cátedra, 1976.

---,---,---. *El teatro español en el siglo XVII*. Madrid: Taurus, 1989.

Hesse, Everett W. *The Comedia and Points of View*. Potomac: Scripta Humanistica, 1984.

Kamen, Henry. "The Decline of Spain: A Historical Myth?" *Past and Present* 81 (1978): 24-50.

Maravall, José Antonio. *La cultura del barroco*. 3ª ed. Barcelona: Ariel, 1983.

---,---,---. "Una interpretación histórico-social del teatro barroco". *Cuadernos Hispanoamericanos* 235 (1969): 74-108; reimp. en *Teatro y literatura en la sociedad barroca*. Madrid: Seminario y Ediciones, 1972, 79-145; 2.ª ed., corregida y aumentada. Barcelona: Crítica, 1990.

- Ruiz Ramón, Francisco. *Paradigmas del teatro clásico español*. Madrid: Cátedra (Crítica y estudios literarios), 1997.
- Smith, Paul Julian. *Writing in the Margin: Spanish Literature of the Golden Age*, Oxford: Clarendon Press, 1988. Trad. *Escrito al margen: literatura española del Siglo de Oro*. Madrid: Castalia, 1995.

Sobre Lope de Vega:

- Gilman, Stephen. "Lope, dramaturgo de la historia", *Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega*, ed. M. Criado de Val. Madrid, Edi-6,1981, pp. 19-26.
- Mckendrick, Melveena. *Playing the King: Lope de Vega and the Limits of Conformity*. London: Tamesis, 2000.
- Paterson, Alan K.G. "Stages of History and History on Stage: On Lope de Vega and Historical Drama." en *Spanish Theatre: Studies in Honour of Victor F. Dixon*. Ed. Kenneth Adams, Ciaran Cosgrove, and James Whiston. London: Tamesis, 2001. pp. 147-156.
- Wardropper, Bruce W. "Civilización y barbarie en *El castigo sin venganza*." en Doménech [1987], pp 193-205.

Sobre Tirso de Molina:

- Arellano, Ignacio. *Arquitecturas del ingenio. Estudios sobre el teatro Tirso de Molina*. Universidad de Navarra y Orden Mercedaria, Instituto de Estudios Tirsonianos, 2001.
- Halkhoree, P. *Social and Literary Satire in the comedias of Tirso de Molina*, Ed. J. Ruano de la Haza y H. Sullivan. Ottawa: Ottawa Hispanic Studies, 1989.
- Metford, J.C.J. "Tirso de Molina and the Conde-Duque de Olivares." *Bulletin of Hispanic Studies* 36 (1959): 15-27.
- Varey, John E. "Social Criticism in *El burlador de Sevilla*", en *Theatre Research International* 2 (1977): 197-221.
- Wardopper, Bruce. "El tema central del *Burlador de Sevilla*." *Segismundo* 17-18 (1973): 9-16.
- ,---,---. "El *burlador de Sevilla*: A tragedy of Errors." *Philadelphia Quarterly* 36 (1957): 61-71.
- Zugasti, Miguel. "El drama histórico de Tirso de Molina." *Ínsula* 681 (23-26).

Sobre Calderón de la Barca:

- Alcalá-Zamora, José. "Despotismo, libertad política y rebelión popular en el pensamiento calderoniano" (1978): 39-113. *Cuadernos de Investigación histórica* 2 (1978): 39-113.
- Fox, Diane. *Kings in Calderón: A Study in Characterization and Political Theory*. Londres: Tamesis, 1986.
- Lauer, Robert A. "La imagen del rey tirano en el teatro calderoniano" en H. Flasche, ed. [1988]: pp. 65-76.

Parker, Alexander A. "Segismundo's Tower: a Calderonian Myth" *Bulletin of Hispanic Studies* 59 (1982): 247-56.

Ruiz Ramón, Francisco. *Calderón y la tragedia*. Madrid: Alhambra, 1984.