

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Shakespeare y el teatro como mundo

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Shakespeare: the stage a world, a globe.

3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3 horas

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Acercar al estudiante a algunos problemas fundamentales que presenta la dramaturgia y teatralidad del siglo XVI y XVII en Inglaterra a través del estudio de géneros y obras emblemáticas del período y de Shakespeare en particular.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Ofrecer un panorama de las características más representativas de la dramaturgia renacentista inglesa.
- Reflexionar sobre los temas y problemas propuestos en las obras estableciendo los vínculos y relaciones entre las piezas dramáticas y el contexto político, social, religioso y secular.
- Problematicar las nociones de teatro y teatralización en el marco de un contexto y una sociedad que se autopresenta performáticamente.
- Analizar las obras reconociendo recursos y estrategias dramáticas, características estructurales, temáticas y pragmáticas de los géneros en que se inscriben.
- Discutir la configuración de un canon genérico dramático moderno desde las poéticas autoriales y las nuevas convenciones dramáticas.
- Analizar las obras desde su perspectiva textual y escénica en el marco de su incidencia y recepción en su contexto de producción, reconociendo los diálogos implícitos y explícitos que con él establece.

6. SABERES / CONTENIDOS

El seminario “Shakespeare y el teatro como mundo” propone una revisión crítica de los principales problemas de la dramaturgia de los siglos XVI y XVII enmarcados en dos ámbitos: la configuración del drama moderno y la cultura performática y teatralizada de la Inglaterra medieval y renacentista.

Desde el análisis de obras dramáticas representativas del periodo se relevarán y discutirán los siguientes temas:

- ‘The world as stage’: el mundo como escena. La tradición popular medieval, el ritual religioso eucarístico, la nueva ritualidad secular.
- ‘The stage: a world, a globe”: inversión del tópico del mundo como teatro
- Naturaleza y condiciones de escenificación: teatros y espacios de representación públicos y privados, maquinaria y escenografía, cortes-mascaradas-bufonerías.
- El texto y la autoría: la tradición universitaria, refundiciones, poéticas autoriales
- El problema de los géneros dramáticos: recepción de la tradición latina, preceptivas clásicas y poéticas modernas, hibridación genérica.
- Ficción y realidad: la teatralización del mundo. Imaginación, roles y poder: el teatro y el mundo isabelino y jacobeano.

Lecturas:

Anonymous. (1956). *Everyman and Medieval Myracle Plays*. London: J.M. Dent & Sons Ltda.

Marlowe, Christopher (2006). *La trágica historia del Doctor Fausto*. Trad. Ana Bravo. Buenos Aires: Ed. Biblos.

Shakespeare, William (2017). *El rey Lear*. Trad. de Paula Baldwin y Braulio Fernández. Santiago: Ed. Universitaria.

_____ (2003). *El mercader de Venecia*. En *Obras completas*. Trad. Luis Astrana. Madrid: Aguilar.

_____ (2010). *La tempestad*. Trad. de Paula Baldwin y Braulio Fernández. Santiago: Ed. Universitaria.

Webster, John (2012). *La duquesa de Amalfi*. En *Teatro isabelino*. Buenos Aires: Emergentes editorial.

7. METODOLOGÍA

El seminario contempla una metodología interactiva, a partir de clases expositivas y

exposiciones de los estudiantes. Para ello es imprescindible la asistencia continua (75% obligatoria), la participación activa y la discusión por parte de los asistentes.

La plataforma virtual de www.u-cursos.cl será un apoyo fundamental de comunicación y distribución de algunas actividades. Es imprescindible que los estudiantes registren sus datos en el link del curso. Desde allí se enviarán los temas para cada informe de lectura y se agregará en forma continua bibliografía pertinente al desarrollo del curso, así como las pautas de desarrollo de cada exposición.

8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

La evaluación contempla dos informes de lectura (obras dramáticas, clases y textos críticos) equivalentes a un 80%, una nota por intervención oral (exposición de un problema en el análisis de una obra dramática) equivalente a un 20%. La nota de presentación equivale a un 60% y el trabajo final equivalente a examen es un 40%.

Primer informe: *Everyman, La trágica historia del Doctor Fausto, El rey Lear*

Segundo informe: *El mercader de Venecia, La tempestad, La duquesa de Amalfi*

9. PALABRAS CLAVE

Drama renacentista, teatralidad, Shakespeare, Marlowe, Webster

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Anonymous. (1956). *Everyman and Medieval Myracle Plays*. London: J.M. Dent & Sons Ltda.

Marlowe, Christopher (2006). *La trágica historia del Doctor Fausto*. Trad. Ana Bravo. Buenos Aires: Ed. Biblos.

Shakespeare, William (2003). *El mercader de Venecia*. En *Obras completas*. Trad. Luis Astrana. Madrid: Aguilar.

_____ (2010). *La tempestad*. En *Obras completas*. Trad. Paula Baldwin y Braulio Fernández. Santiago: Ed. Universitaria.

_____ (2017). *El rey Lear*. Trad. de Paula Baldwin y Braulio Fernández. Santiago: Ed. Universitaria.

Webster, John (2012). *La duquesa de Amalfi*. En *Teatro isabelino*. Buenos Aires: Emergentes Editorial.

Bouwsma, William (2001). *El otoño del Renacimiento*. Barcelona: Crítica.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Barber, C. L. (2012). *Shakespeare's Festive Comedy. A study of Dramatic Form and its Relation to Social Custom*. Princeton University Press.

Bradbrook, M.C. (1960). *Theme Conventions of Elizabethan Tragedy*. Cambridge University Press.

BRADLEY, A.C. (1904). *Shakespearean Tragedy*. McMillan: London.

Braunmuller, A.R. y Michael Hattaway (Eds.). *The Cambridge Companion to English Renaissance Drama*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Bluestone, Max and Norman Rabkin (1961). *Shakespeare's Contemporaries*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Carlsson, Marvin (1993). *Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present*. Cornell University Press.

Cooper, Helen (2010). *Shakespeare and the Medieval World*. Arden Critical Companions.

Kaufmann, Ralph (1961). *Elizabethan Drama. Modern Essays in Criticism*. Oxford University Press.

Driver, Tom (1967). *The Sense of History in Greek and Shakespearean Drama*. New York: Columbia University Press.

Dutton, Richard and Jean Howard (2003). *A Companion to Shakespeare's Works*. Vol.1, 2, 3. United Kingdom: Blackwell.

Hopkins, Lisa (2008). *Marlowe Renaissance Dramatist*. Edimburg University Press.

Kiernan, Pauline (1996). *Shakespeare Theory of Drama*. Cambridge University Press.

Leggart, Alexander (2010). *The Cambridge Companion to Shakespearean Comedy*. Cambridge University Press.

Moore, John D, (1966). *John Webster and his Critics*. Louisiana State University Press.

Palmer, John (1961). *Political and Comic Characters of Shakespeare*. London: MacMillan & Co.

Pfister, Manfred (1970). *The Theory and Analysis of Drama*. Cambridge: University Press.

Righter, Anne. *Shakespeare and the Idea of the Play*. London: Chatto and Windus, 1964.

Rosendale, Timothy (2007). *Liturgy and Literature in the Making of Protestant England*. Cambridge University Press.

Sales, Roger (1991). *Christopher Marlowe*. Macmillan Education Ltda.

Salingar, Leo (1974). *Shakespeare and the tradition of comedy*. Cambridge University Press.

Shuger, Deborah (1990). *Habits of Thought in the English Renaissance: Religion, Politics and the Dominant Culture*. Berkeley: University of California Press.

Sullivan, Garret (2005). *Memory and Forgetting in English Renaissance Drama. Shakespeare, Marlowe, Webster*. Cambridge University Press.

Wiles, David (2005). *Shakespeare's clown. Actor and text in Elizabethan Theatre*. Cambridge University Press.

12. PROFESORA RESPONSABLE DEL CURSO

Carolina Brncić Becker