

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Mtro. José de Jesús Perulles Flores

Asignatura: Historia del Arte Teatral IV

Área de interés: Historia Inglesa de los siglos XV, XVI y XVII. Literatura dramática inglesa de los siglos XVI y XVII. Teoría dramática.

Modalidad presencial:

La clase se impartirá de manera presencial en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, en los salones y horarios establecidos por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de acuerdo con las medidas sanitarias establecidas y conforme a la tradición de enseñanza. Aparte, y para cualquier otro tipo de comunicación (siempre en relación con la clase) se podrán comunicar vía el correo institucional.

Objetivo general:

Distinguir y analizar los diversos elementos que constituyen el fenómeno teatral del período artístico desarrollado dentro de los siglos XVI y XVII de la literatura dramática inglesa a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el período histórico en el que se desarrolla, el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios escritos.

Objetivos particulares:

Generar la reflexión crítica y sustentada de los alumnos. Desarrollar un pensamiento analítico y coherente. Correlacionar los elementos literarios y escénicos, es decir, atender reflexivamente los aspectos teóricos y prácticos de este tipo de manifestación teatral. Proveer los elementos para una correcta construcción del discurso oral y escrito sobre los distintos temas a tratar. Propiciar la búsqueda de fuentes bibliográficas.

Introducción

Históricamente reconocido como uno de los momentos culmen de la literatura universal, el siglo XVII se manifiesta, después de la tragedia griega, como uno de los momentos más luminosos para la literatura dramática: la obra shakespeareana en Inglaterra, los trágicos franceses y la comedia española de los Siglos de Oro dan lustre y relieve al teatro europeo

del momento, sin contar con el gran estallido humanista: artes, ciencia, filosofía, religión, la expansión, en suma, del espíritu humano. Sin embargo, el teatro shakepeareano y el Isabelino en su totalidad se presentan a la atención contemporánea como una experiencia a menudo distante: lenguaje rebuscado que es, además, la traducción de obras en inglés en su original, y en algunos casos versificadas; todo lo cual coadyuva a la sensación de estar ante algo más de índole arqueológico que de una experiencia escénica vital. Así, su enseñanza, parece imponer una disyuntiva: por un lado, la necesidad de persuasivos que convenzan al alumnado de la grandeza de este teatro; o bien, más realista, la aceptación simple y humilde de la importante necesidad académica de estudiar un período históricamente relevante. Quizás exista una tercera opción, aquello que Ortega y Gasset llamó *amor intellectualis*, un modo de reflexión afectuosa. Es decir, sensibilizar al alumno acerca del cómo un teatro así ha logrado sobrevivir al rigor del tiempo demostrando su riqueza y su vigencia a cada paso. El teatro shakepeareano representa un hito en la dramática universal, como dice Harold Bloom, después de Shakespeare, nuestro concepto de amor se basa en *Romeo y Julieta*, nuestro concepto de ambición en *Macbeth*, y el de los celos en *Otelo*. Es decir que Shakespeare ha estructurado teatralmente nuestro modo de concebir el mundo; como él mismo dice en *La tempestad*, “La vida está tejida con el mismo hilo de los sueños”. Lo que pretendemos al impartir esta asignatura es simple y llanamente compartir textos, teorías, reflexiones y experiencias que nos resultan gratas, memorables e interesantes. El teatro como experiencia ficcional es un acto de Fe que involucra nuestros sentimientos, enseñarlo, por tanto, tendrá que constituir el acto amoroso de compartir intelectual y emotivamente un conocimiento: un *amor intellectualis*.

Adenda:

Si, como dice Zygmunt Bauman, la felicidad es sortear problemas, estamos ante una gran oportunidad. El reto, nos parece, es sopesar el alcance de textos tan poderosos, que han sido probados en el tiempo, al confrontarse con el rigor de esta nueva condición que vivimos.

Temario

Nota: El asterisco * marca los textos que han sido insertados al programa original.

* John Milton: *El paraíso perdido*.

* Maquiavelo: *El Príncipe*.

I Teatro de Inglaterra del Siglo XVI

- . La Guerra de los 100 años y la Guerra de Las Dos Rosas.
- . La dinastía Tudor. La dinastía Estuardo.
- . Arquitectura teatral de la época: escenarios, representación y público.

II Teatro preisabelino

- . Interludios y modalidades renacentistas: Lyly, Peele, Bale, Heywood, etc.
- . Thomas Kyd

Premisas dramáticas y escénicas.

Obra representativa: *La tragedia española*.

- . Christopher Marlowe

Premisas dramáticas y escénicas

Obra representativa: *La trágica historia del Dr. Fausto*.

III Teatro Isabelino

- . William Shakespeare.

Premisas dramáticas y escénicas

Crónicas dramáticas. *Enrique V*.

Comedias. *Trabajos de amor perdidos*.

Tragedias. *Macbeth*.

Tragicomedias o romances. *La violación de Lucrecia*.

IV Teatro Jacobino y Carolineo

- . Arquitectura teatral y escenificación. Íñigo Jones.

Teatro a la italiana

Las mascaradas

- . Ben Johnson.

Premisas dramáticas y escénicas.

Obra representativa. *El alquimista*.

- . John Webster.

Premisas dramáticas y escénicas.

Obra representativa. *El diablo blanco y la duquesa de marfil*.

- . John Ford.

Premisas dramáticas y escénicas.

Obra representativa. *Lástima que sea puta.*

. Clausura de los teatros en Inglaterra.

Cronograma

El semestre consta aproximadamente de 16 semanas, número que coincide con los 16 autores que pretendemos abordar, lo que permite pensar, no sin optimismo, en poder dedicar dos sesiones para cada tema.

Evaluación

Dado que el programa de la asignatura se divide en 4 unidades, se aplicará un breve examen de evaluación a la mitad del curso, el cual consistirá en una exposición por equipos de los diversos temas tratados en las clases, y otro, de iguales características al final del curso. Todo, siempre, sujeto al diálogo con el grupo.

Bibliografía

Amstrong, William, *Shakespeare's Histories* (An Antology of modern criticism), Penguin Shakespeare Library, Great Britain, 1972.

Bloom, Harold, *Shakespeare, The Invention of the Human*, New York, Riverhead Books, 1988.

Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, Trad. Luis Arana, México, FCE, 1966.

Kott, Jan, *Apuntes sobre Shakespeare*, Trad. E. Jadea, Barcelona, Seix Barral, 1966.

Tillyard, E. M. W., *La cosmovisión isabelina*, México, FCE, 1984.

Wilson, John, *El verdadero Shakespeare*, Trad. Ramón Alcalde, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

Wilson Knighth, G, *Shakespeare y sus tragedias. La rueda del fuego*, Trad. Juan José Utrilla, México, FCE, 1979.

Yates, A. Frances, *Las últimas obras de Shakespeare: una nueva interpretación*, Trad. Federico Patán, México, FCE, 1986.

—————, *La filosofía oculta en la época isabelina*, Trad. Roberto Gómez, México, FCE, 1992.

Bibliografía de autores

Ford, John, *Lástima que sea una perdida*, Trad. A. Cerretani, Buenos Aires, Ediciones del cerro de Tespis, 1999.

Johnson, Ben, *Teatro*, Trad. Juan G. de Luces, Barcelona, José Danés, 1952.

Kyd, Thomas, *La tragedia española*, Trad. Margo Glantz, México UNAM, 1977.

Shakespeare, William, *Obras completas*, TRad. Luis Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 1959.

—————, *Hamlet*, Trad. Tomás Segovia, México, UAM, 2009.

—————, *Sonetos*, Versión bilingüe de Fernando Marrufo, México UNAM, 2002.

Webster, John, *El diablo blanco*, Trad. Fernando Villaverde, Madrid, Editorial Nacional, 1979.