

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Inglesas**

APPROACHES TO EARLY MODERN DRAMA: HISTORY, PERFORMANCE, AND ADAPTATION

Seminario de Literatura
Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs.
Semestre 2024-2
Gabriela Villanueva Noriega
gabrielavillanueva@filos.unam.mx

OBJETIVO GENERAL

Este seminario se propone introducir al estudiantado a algunas de las formas de aproximación al teatro de la modernidad temprana a partir de la lectura y exploración de un número reducido de obras del periodo en las que temas de la representación y la performatividad cobran particular relevancia. La lectura de estas obras se hará desde distintos ángulos que van desde la reconstrucción histórica, pasando por preguntas en torno a su representación a través del tiempo así como también sus formas de adaptación hasta llegar a nuestros días.

METODOLOGÍA

El seminario está pensado como un espacio de lectura y de investigación autónomo acompañado de una comunidad de aprendizaje que estará en contacto continuo a lo largo del semestre a través de sesiones de discusión.

La dinámica de la clase será a partir de breves exposiciones (10 a 15 minutos máximo) sobre las lecturas asignadas semanalmente. Cada sesión estará orientada a la discusión y problematización de los textos leídos en casa. Desde comienzo del semestre se trabajará en el proyecto final de curso que se irá elaborando, revisando y comentando a lo largo del semestre dentro del espacio de clase. Para el proyecto final se discutirán diferentes formatos en los que podrán plasmar su investigación.

FORMAS DE EVALUACIÓN

La presentación de una de las lecturas asignadas a lo largo del curso equivaldrá al 20% de la participación. Adicionalmente la participación activa y la asistencia en las discusiones y actividades en el seminario equivaldrá a otro 10% de la calificación final. Se reservará tiempo en las sesiones finales del curso para tallerear los proyectos finales. La planeación y entrega de los avances parciales del proyecto final comprenderán el 30 % de la calificación. La versión final del mismo equivaldrá al 40% restante.

TEMARIO Y CALENDARIZACIÓN:

Semana	Teoría
1	Introducción al seminario y presentación del programa. Asignación de lecturas.

2	“Prologue: Is everything theatre?”, “Part I: Central concepts of theatre and performance research”, Erika Fischer-Lichte, <i>The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. Five Truths</i> , National Theatre.
3	Texto teórico: “Theatre Historiography”, Erika Fischer-Lichte. <i>Doctor Faustus</i> , Christopher Marlowe,
4	Texto teórico: “Performance analysis”, Erika Fischer-Lichte. <i>Doctor Faustus</i> , Christopher Marlowe,
5	Texto teórico: “Theorizing theatre and performance”, Erika Fischer-Lichte. <i>Doctor Faustus</i> , Christopher Marlowe,
6	Historical approaches: “‘This Wide and Universal Theatre’: The Theatre as Prop in Shakespeare’s Metadrama”, Tiffany Stern <i>Macbeth</i> , William Shakespeare.
7	Performance histories: “Leading ladies, missing characters, and singing witches: Three differences between Shakespeare’s ‘Macbeth’ and William Davenant’s adaptation”, Emma Poltrack. <i>Macbeth</i> , William Shakespeare, William Davenant’s <i>Macbeth</i> .
8	Global performing cultures and adaptation: Chapters 6-8, <i>A Short History of Shakespeare in Performance</i> , Richard Schoch <i>Macbeth</i> , William Shakespeare.
9	History: “An introduction to <i>The Duchess of Malfi</i> ”, Michael Billington. <i>The Duchess of Malfi</i> , John Webster
10	Performance history: “‘They eat each other’s arms’: Stage Blood and Body Parts”, Lucy Munro. <i>The Duchess of Malfi</i> , John Webster
11	Renewal and the past: “Artaud and the ‘Elizabethans’: Revenge Tragedy as Inspiration for a Theatre of Cruelty”, Amanda Di Ponio <i>The Duchess of Malfi</i> , John Webster
12	History: “Gender and sexuality in Early Modern England”: Frances E. Dolan. <i>The Roaring Girl</i> , Thomas Middleton and Thomas Dekker
13	Staging gender as performance today: “Queer theory”, <i>The Cambridge Companion to Performance Studies</i> by Tracy C. Davis <i>The Roaring Girl</i> , Thomas Middleton and Thomas Dekker
14	“‘My Brain the Stage’: Margaret Cavendish and the Fantasy of Female Performance” Sophie Tomlinson. <i>The Convent of Pleasure</i> , Margaret Cavendish
15	“Performance, Performativity, and Identity in Margaret Cavendish’s ‘The Convent of Pleasure’”, Katherine Kellet. <i>The Convent of Pleasure</i> , Margaret Cavendish
16	Closing session / Presentations

Se espera un ingreso puntual a la sesiones y, de acuerdo con el artículo 6o del Reglamento general de exámenes de la UNAM, la asistencia al 80% de las clases es necesaria para la aprobación del curso.

Todos los textos serán compartidos por la profesora en versión digital por medio del aula virtual en Classroom aunque se recomienda conseguir los libros en caso de ser posible. Con la finalidad de que todos trabajemos en un espacio seguro y convivial no se tolerará la discriminación, el acoso ni ningún tipo de violencia dentro del espacio del aula virtual o física.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Bartels, Emily C., and Emma Smith. *Christopher Marlowe in Context*. Cambridge University Press, 2013.
- Bial, Henry. *The Performance Studies Reader*. Psychology Press, 2004.
- Bristol, Michael D., and Kathleen McLuskie. *Shakespeare and Modern Theatre: The Performance of Modernity*. Psychology Press, 2001.
- Cheney, Patrick. *The Cambridge Companion to Christopher Marlowe*. Cambridge University Press, 2004.
- Cooper, Farah Karim, and Tiffany Stern. *Shakespeare's Theatres and the Effects of Performance*. Bloomsbury Publishing, 2015.
- Cuder-Domínguez, Ms Pilar. *Stuart Women Playwrights, 1613–1713*. Ashgate Publishing, Ltd., 2013.
- Davis, Tracy C. *The Cambridge Companion to Performance Studies*. Cambridge University Press, 2008.
- Di Ponio, Amanda. *The Early Modern Theatre of Cruelty and Its Doubles Artaud and Influence*, Palgrave Macmillan, 2018 .
- D'Monté, Rebecca. "‘Making a Spectacle’: Margaret Cavendish and the Staging of the Self." *A Princely Brave Woman*, Routledge, 2003.
- Fischer-Lichte, Erika. *The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies*. Routledge, 2014.
- Karim-Cooper, Farah, and Tiffany Stern. *Shakespeare's Theatres and the Effects of Performance for Arden Shakespeare*, (London: Methuen, 2013).
- Munns, Penny Richards, Jessica. *Gender, Power and Privilege in Early Modern Europe: 1500 - 1700*. Routledge, 2014.
- Murphy, Laurie. *Research Guides: Shakespeare Studies: Christopher Marlowe*. <https://guides.nyu.edu/shakespeare-studies/christopher-marlowe>. Accessed 24 Oct. 2023.
- Schoch, Richard. "A Short History of Shakespeare in Performance." *A Short History of Shakespeare in Performance*, 2021.
- Shepherd, Simon. *Marlowe and the Politics of Elizabethan Theatre*. Harvester Press, 1986.
- . *The Cambridge Introduction to Performance Theory*. Cambridge University Press, 2016.
- . *Theatre, Body and Pleasure*. Taylor & Francis, 2006.
- Shepherd, Simon, and Mick Wallis. *Drama/Theatre/Performance*. Taylor & Francis, 2004.