

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

“But glassen hammers”: Early Modern Theatre as a Stage of Negotiation, Dissent, and Defiance

Miércoles 11-13 hrs.

Semestre: 2025-1

Mtra. Zeidy Zady Canales Violante
zeidycanales@filos.unam.mx

Presentación

La gran multitud de voces, estilos y tendencias del teatro de la modernidad temprana inglesa conformaron una fuerza transformadora y transgresora. A pesar de los esfuerzos de censura por parte del gobierno y las incendiarias diatribas de grupos extremistas religiosos, los escenarios y textos dramáticos continuaron siendo espacios de negociación y resignificación para la identidad y la sociedad. Es a través de la cualidad polifónica y contestataria de estos entornos que podemos ver identidades no hegemónicas y opiniones sediciosas ocupando espacios centrales frente a una audiencia. Así, el teatro de la modernidad temprana inglesa constituyó un espacio de creación y conformación para una nueva concepción del ser y acercamiento al mundo, cuyos ecos reverberan hasta nuestros días. A través de este seminario, se propone acercar al estudiantado a esta complejidad y contradicciones, subrayando esa voz disidente la cual, como el demonio blanco cuyas palabras dan título a este seminario, entiende la opresión como un martillo de vidrio y al teatro como el diamante que se le enfrenta.

Objetivo del curso

En este seminario, el estudiantado podrá acrecentar y problematizar sus perspectivas críticas del teatro de la modernidad temprana en Inglaterra. Además, podrá desarrollar un mejor entendimiento del contexto histórico, cultural y literario de estos textos dramáticos. De esta forma, los estudiantes adquirirán herramientas para poder analizar de manera crítica, y relacionarse de forma creativa, con algunos de los temas y estilos de la literatura dramática de la modernidad temprana en Inglaterra. Aunado a esto, en este curso se invitará a los estudiantes a reflexionar sobre la enorme influencia que estos textos han tenido en la conformación de discursos de resistencia y resignificación social. De esta forma ayudando a confirmar la vigencia de estas obras como posible inspiración para la labor analítica, crítica y creativa.

Metodología

La estrategia metodológica principal para alcanzar los objetivos del curso será el análisis y la discusión de los textos dramáticos y críticos en clase. Esta discusión estará dividida en núcleos temáticos, cada uno de los cuales será explorado a través de unx o más autorxs de la tradición literaria inglesa. Al inicio de cada una de las sesiones, habrá una breve presentación (20-25 minutos) por parte de unx estudiante. Por medio de esta presentación, se realizará una reflexión en torno a la relación del núcleo temático y texto crítico con la obra dramática asignada, así como una posible lectura o acercamiento a la obra a partir de esta relación. Finalmente, la exposición también ayudará a problematizar el acercamiento del grupo a los textos a través de 5-8 preguntas disparadoras que promuevan la discusión colaborativa por medio de señalar complejidades y puntos de tensión en el material.

De esta forma, a partir de la indagación colectiva de las características estilísticas de los

textos asignados, la cual será acompañada de una reflexión en torno al contexto sociocultural y político, se llevará al estudiantado a plantear sus propias preguntas de investigación y a la creación de una ponencia en la que desarrollarán una lectura argumentada sobre alguno de los textos del período. Si el número de alumnos lo permite, estos ensayos serán presentados en un coloquio al final del semestre, en el cual su participación en las rondas de preguntas y respuestas formará parte de su calificación.

Formas de evaluación

El curso se evaluará a través de diversas actividades de aprendizaje. La presentación del texto secundario y obra dramática seleccionada tendrá un valor del 30%. Como preparación para el coloquio se entregará primero un resumen (*abstract*) que equivaldrá al 10%. El texto para la ponencia y el desempeño en el coloquio tendrán un valor total del 40%. Finalmente, la participación constante durante las sesiones equivaldrá al 20%.

Temario y calendarización

Week	Thematic Unit	Subtopic	Assigned texts
1	Introduction	Early Modern Theatre as a stage of negotiation, dissent, and defiance	
2	“I would you were as I would have you be”: Sex, Gender, and Desire	<i>Eve’s Dissent: Women Writing and Self-writing</i>	“I please my self: Female Self-fashioning” by Alison Findlay Elizabeth Cary’s <i>The Tragedy of Mariam</i> (c.1613)
3			“The Spectre of Resistance” by Margaret F. Ferguson Elizabeth Cary’s <i>The Tragedy of Mariam</i> (c.1613)
4			“Closeted authority in The Tragedy of Mariam” by Miranda Garno Nesler Elizabeth Cary’s <i>The Tragedy of Mariam</i> (c.1613)
5			<i>Queer Stages: Homosexual Desire and Transgression</i>
6	“Fortune’s Turn” by Valery Rohy William Shakespeare’s <i>As You Like it</i> (c.1595)		

7			<p>“Boy Actors, Female Roles and Elizabethan Eroticism” by Lisa Jardine William Shakespeare’s <i>As You Like it</i> (c.1595)</p>
8	<p>“That in their black, the perfect'st beauty grows”: Racialized Perspectives</p>	<p><i>The Other Tragedy: Defying Racial Othering</i></p>	<p>“Othello was a white man: Properties of race on Shakespeare’s stage” by Dympna Callaghan William Shakespeare’s <i>Othello</i> (c.1604)</p>
9			<p>“Othello’s Penis or Islam in the Closet” by Daniel Boyarin William Shakespeare’s <i>Othello</i> (c.1604)</p>
10			<p>“We Are Othello: Speaking of Race in Early Modern Studies” by Ian Smith William Shakespeare’s <i>Othello</i> (c.1604)</p>
11		<p><i>Spectacular Whitemashings</i></p>	<p>“Aphra Behn’s Oroonoko and the ‘Blank Spaces’ of Colonial Fictions” by Albert Rivero; Aphra Behn’s <i>Oroonoko or the Royal Slave</i> (1688)</p>
12			<p>“Juggling the Categories of Race, Class, and Gender: Aphra Behn’s Oroonoko” by Margaret Ferguson Aphra Behn’s <i>Oroonoko or the Royal Slave</i> (1688)</p>
13	<p>“Rehearsing Imoinda: Bleaching Black Bodies in Oronoko and The Wanderer”, by Shelby Johnson Thomas Southerne, <i>Oroonoko, a Tragedy</i> (1695)</p>		
14	<p>“if the heels would now go before and the toes behind”: Politics, Class, and Power</p>	<p>Theatre, Rebellion, and Social Mobility.</p>	<p>“Drama and Society” by Michael Hattaway <i>A Chaste Maid in Cheapside</i> by Thomas Middleton</p>
15			<p>“Comedy, Carnival, and Class: <i>A Chaste Maid in Cheapside</i>” by Rick Bowers <i>A Chaste Maid in Cheapside</i> by Thomas Middleton</p>
16	<p>Conclusions and preparation for colloquium</p>		

Políticas de la clase

Se espera un ingreso puntual a las 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.

Existe una política de cero tolerancia ante la falta de ética académica: plagio, diversos tipos de fraude (copiar en exámenes, permitir que otros copien, entregar un mismo trabajo en diferentes asignaturas sin el consentimiento de los profesores involucrados, etcétera). En caso de que el alumno o alumna cometa uno de estos actos, el trabajo será evaluado con cero y se dará aviso a la Coordinación. En caso de que esto se repita, no podrá aprobar el curso.

Bibliografía primaria:

La profesora proporcionará todos los textos en copia digital a través de Google Classroom.

Bibliografía básica secundaria:

La profesora proporcionará todos los textos en copia digital a través de Google Classroom.

Bowers, Rick. "Comedy, Carnival, and Class: *A Chaste Maid in Cheapside*." *Early Modern Literary Studies* vol. 8, no. 3, p.p. 1-22.

Boyarin, Daniel. "Othello's Penis or Islam in the Closet" *Shakespeare: A Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare*. Duke UP, 2011. pp. 254-262.

Callaghan, Dymna. "Othello was a white man: Properties of race on Shakespeare's stage" *Shakespeare Without Women: Representing Gender and Race on the Early Renaissance Stage*. Routledge, 2000. pp. 75-96.

Ferguson, Margaret W. "Juggling the Categories of Race, Class, and Gender: Aphra Behn's *Oroonoko*". In *Troping Oroonoko from Behn to Bandele*. 2nd ed. Ed., Susan B. Iwanisziw. New York and London: Routledge, 2018. pp. 16-34.

Ferguson, Margaret F. "The Spectre of Resistance" *Staging the Renaissance: Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean Drama*. Routledge, 1991. pp. 235-250.

Findlay, Alison. "I please my self: Female Self-fashioning" *A Feminist Perspective on Renaissance Drama*. Wiley-Blackwell, 1999. pp. 87-126.

Hattaway, Michael. "Drama and society" *The Cambridge Companion to English Renaissance Drama*. Cambridge UP, 2003. pp. 93-130.

Jardine, Lisa. "Boy Actors, Female Roles, and Elizabethan Eroticism" *Staging the Renaissance: Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean Drama*. Routledge, 1991. pp. 57-67.

Johnson, Shelby. "Rehearsing Imoinda: Bleaching Black Bodies in *Oroonoko* and *The Wanderer*." *The Burney Journal*, vol. 13, 2016. pp. 59-82.

Kastan, David Scott, ed. *Staging the Renaissance: Reinterpretations of Elizabethan and Jacobean Drama*. Routledge, 1991.

Nesler, Miranda Garino. "Closeted Authority in 'The Tragedy of Mariam.'" *Studies in English Literature, 1500-1900*, vol. 52, no. 2, 2012, pp. 363–85.

Orvis, David L. "Queer Comedy" *The Oxford Handbook of Shakespearean Comedy*. Oxford UP, 2022.

Smith, Ian. "We Are Othello: Speaking of Race in Early Modern Studies." *Shakespeare Quarterly*, vol. 67, no. 1, 2016, pp. 104-124.

Rohy, Valery. "Fortune's Turn" *Shakespeare: A Queer Companion to the Complete Works of Shakespeare*. Duke UP, 2011. pp. 55-61.

Algunos recursos en línea:

The British Library: Explore Literature, <https://www.bl.uk/shakespeare>

The Folger Shakespeare Library, <https://www.folger.edu>

The Folger Shakespeare Library LUNA (Folger Digital Image Collection)

<https://luna.folger.edu/luna/servlet>

Shalt (Shakespearean London Theatres) <http://shalt.dmu.ac.uk/index.html>

The Public Domain Review, <https://publicdomainreview.org/>

Early English Books Online (el acceso es a través de BIDIUNAM)

Eighteenth Century Collections Online (el acceso es a través de BIDIUNAM)

London Stage Database <https://londonstagedatabase.usu.edu/guide.php>

EMLS Early Modern Literary Studies <https://extra.shu.ac.uk/emls/journal/index.php/emls>

Map of Early Modern London <https://mapoflondon.uvic.ca/>

REED (Records of Early English Drama) Online [https://ereed.library.utoronto.ca/ Records of](https://ereed.library.utoronto.ca/Records%20of%20Early%20English%20Drama%20Civic%20London%201558-1642)

Early English Drama: Civic London 1558-1642 [https://civiclondon.wordpress.com/ The](https://civiclondon.wordpress.com/)

Henslowe-Alleyn Digitisation Project <https://henslowe-alleyn.org.uk/catalogue/catalogue/>