

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Superior

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN
LENGUAS VIVAS
“Juan Ramón Fernández”

Programa

UNIDAD CURRICULAR Nuevos Enfoques sobre el Teatro de Shakespeare (PI)

Departamento: Inglés

Carrera/s: Profesorado en Inglés

Trayecto o campo: Campo de la Formación Específica. Bloque Estudios culturales.

Plan de Estudios RES 4284/MEGC/2014

Carga horaria: (horas cátedra semanales) 4

Régimen de cursada: cuatrimestral

Turno: Mañana (martes 10.30-13.10 hs)

Profesor/a: Dra. Verónica Storni Fricke

Año lectivo: 2018

Correlatividades: Literaturas de las Islas Británicas. Lengua Inglesa III.

1- Fundamentación

Shakespeare sigue siendo representado y leído en nuestros días y constituye una figura particularmente representativa de la cultura anglo-parlante. Por ello, es de suma relevancia que lo/as futuro/as docentes profundicen sus conocimientos acerca de su obra. Esta materia permite que lo/as alumno/as se familiaricen con la crítica posmoderna del autor, es decir con los nuevos enfoques políticos sobre las piezas dramáticas. En este seminario se explorará la teoría postcolonial, decolonial, feminista y *Queer* para comprender la intencionalidad de estos enfoques.

Asimismo, se pondrán a dialogar las voces más representativas de la crítica alternativa y tradicional de Shakespeare, y se pretende que, a través de un pensamiento crítico y la respuesta personal al texto, lo/as alumno/as encuentren sus propias lecturas. Se reflexionará, además, hasta qué punto una lectura “a contrapelo” es posible, sin ignorar las condiciones materiales históricas de producción. Es necesario considerar, a su vez, el rol de la obra de Shakespeare en la futura práctica docente de lo/as alumno/as y reflexionar sobre la relevancia, no sólo en su relación con la lengua inglesa sino para nuestro propio contexto cultural en la Argentina. Para ello, se explorarán puestas en escena de su obra en versiones teatrales y cinematográficas contemporáneas y se reflexionará sobre Shakespeare en el aula a través del diseño de actividades y análisis de estrategias de enseñanza.

2- Objetivos generales

Lograr que el/la alumno/a:

- Adquiera el marco teórico posmoderno que le permita realizar un análisis literario de las obras utilizando la terminología adecuada.

- Se familiarice con crítica literaria y desarrolle una actitud crítica e independiente en la investigación.
- Adquiera conocimientos sobre el contexto histórico, sociopolítico y cultural del teatro isabelino y jacobino, y logre utilizarlos en la reconstrucción del significado en el texto.

3- Objetivos específicos

Lograr que el/la alumno/a:

- Se familiarice con la perspectiva feminista, postcolonial y *Queer* del siglo XX y XXI de las obras de William Shakespeare, y pueda elaborar su propio enfoque posmoderno y respuesta personal al texto.
- Se interiorice sobre los temas de investigación de estas teorías y utilice este marco en su análisis del texto.
- Reconozca cómo el contexto literario, social y cultural influye en las diversas reconstrucciones de las obras de Shakespeare.
- Reflexione sobre la didáctica de la literatura en el nivel superior, y de la obra de Shakespeare en particular, logre diseñar actividades y desarrollar estrategias de enseñanza.
- Analice el discurso académico posmoderno de la crítica literaria y esto le sirva para desarrollar estrategias para su propia escritura académica.
- Relacione los conocimientos y habilidades adquiridos, con otras materias del currículo, con el contexto de recepción y con su propia experiencia personal.

4- Contenidos mínimos

- **La obra de William Shakespeare.** El contexto de producción y el teatro isabelino.
- **Géneros:** la visión de los géneros en la época isabelina y en el siglo XX y XXI.
- **Canon y contra-canon:** las lecturas a contrapelo y el contexto de recepción.
- **Orden y ruptura:** las relaciones de poder y fisuras.
- **William Shakespeare autor:** bardolatría y desmitificación.

5- Contenidos de la instancia curricular

Unidad 1: Shakespeare postcolonial

Texto: *Othello*

El mestizaje y la violencia de género. ¿Héroe trágico blanco, o identidad negra occidentalizada?

Los conceptos de raza/etnia y género en la Inglaterra isabelina. Xenofobia y racismo.

Entrecruzamientos entre teoría feminista y poscolonial: conceptos de género y raza. La “monumentalización” y el temor de la sexualidad femenina.

Marco teórico: Edward Said: el orientalismo; Homi Bhabha: la deconstrucción del discurso imperialista; la “hibridez” y el “momento intersticial”; Gayatri Spivak: la “representación” del subalterno; María Lugones: teoría feminista decolonial.

Reapropiaciones de la obra: Análisis intertextual con

- “Voy a dormir” de Alfonsina Storni
- adaptaciones cinematográficas de las obras: *Othello*: *Othello* de Parker, Oliver, (1995) Columbia y *O* de Nelson, Tim Blake (2001) Lionsgate.
- Versión teatral: *Othello* (versión clown, adaptación: Gabriel Chame Buendía, 2018)

Shakespeare en el aula: Intervención textual. Estrategias cognitivas, creatividad y empatía. Habilidades interculturales.

Unidad 2: Shakespeare *Queer*. *Cross-dressing* y homoerotismo

Textos: *As You Like It*.

Relación entre teoría *Queer*, feminismo, lesbianismo y teoría gay. Monique Wittig. Eve Sedgwick. Judith Butler. La “doble mirada”: intencionalidad política y producción de conocimiento. Los temas teóricos dentro del feminismo y teoría *Queer*: el sistema sexo-género, la diferencia sexual, el cuerpo. Teoría *Queer* y Post- *Queer*. Beatriz Preciado. La teoría *Queer* y sus interrogantes. Sadomasoquismo/ BDSM. Prácticas sexuales disidentes.

La visión de los cuerpos y el género en la época isabelina. El “cross-dressing” teatral, las prácticas históricas y travestismo.

La ideología del amor romántico. Ansiedad y circulación de deseos fuera de la heteronormatividad. Las categorías y la violencia epistémica. La identidad, rol y estilo de género (Traub); la identidad, rol y estilo erótico (Neely). La reapropiación *queer* de las obras de Shakespeare. La visión gay en el cine: la mirada de la cámara y la audiencia.

Unidad 3: Shakespeare *Queer*. Sadomasoquismo

Texto: *The Taming of the Shrew*

¿Shakespeare sexista? Relevancia de la obra en nuestros días. Las distintas interpretaciones de la obra. Lecturas a contrapelo: BDSM. Consideraciones éticas. Violencia de género y heteronormatividad.

La *Shrew* como estereotipo en las prácticas discursivas isabelinas.

Teoría *Queer* y Post- *Queer*. Beatriz Preciado. La teoría *Queer* y sus interrogantes. Sadomasoquismo/ BDSM. Prácticas sexuales disidentes.

Comparación con adaptaciones cinematográficas de las obras: Zeffirelli, Franco (1967) *The Taming of the Shrew*

N.B.Se recomienda la edición Cambridge School Shakespeare, editada por Rex Gibson o en su defecto alguna otra con anotaciones.

6- Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades

- Trabajo en grupo con actividades propuestas por la docente
- Análisis de los textos en forma individual y grupal
- Investigación de teoría y crítica literaria.
- Discusiones sobre temas o interpretaciones de los textos.
- Análisis de las adaptaciones cinematográficas o teatrales
- Diseño de una actividad pedagógica, su realización y una reflexión posterior.
- Ensayo escrito sobre una obra.

7- Bibliografía obligatoria

Bhabha, Homi, “Signs Taken for Wonders” en Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (eds.) (1995) *The Post-colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.

- Butler, J (1990) *Gender Trouble*. Routledge: London (cap 3).
- Callaghan, Dymna (2000) *Shakespeare Without Women. Representing Gender and Race on the Renaissance Stage*. London: Routledge (introd. cap 3 y 4).
- Córdoba, David, Sáez, Javier y Vidarte, Paco (eds.) (2005) *Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans y mestizas* (2da edición) Editorial Egalés: Madrid (pp. 21-109).
- Hodgdon, Barbara, (1992) "Katherina Bound; Or, Play(K)ating the Strictures of Everyday Life" *PMLA*, Vol. 107, No. 3, Special Topic: Performance, pp 538-553. Disponible en <http://www.jstor.org> (6/11)
- Lacqueur, Thomas (1990) *Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud*. Harvard University Press: London (cc. 1-4).
- Loomba, Ania (2002) "Race and Colonialism in the Study of Shakespeare" and "Othello and the Racial Question" in *Shakespeare, Race and Colonialism*. Oxford and New York: Oxford University Press (introd. y cap. 4).
- Lugones, María, (2010) "Toward a Decolonial Feminism". *Hypatia*, 25(4), 742-759.
- Mangan, Michael, (2005) "'My Hand is Ready, May it Do him Ease': Shakespeare and the Theatre of Display," *Revista Ilha do Desterro*, vol. 49. pp 195-213. Disponible en www.periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/download/7315/6736 (6/11)
- Michaelsen, Scott y Johnson, David, (eds.) (1997) *Border Theory. The Limits of Cultural Politics*. University of Minnesota Press: Minneapolis.
- Neely, Carol Thomas "Lovesickness, Gender and Subjectivity: *Twelfth Night* and *As You Like It*" in Callaghan, Dymna, (ed.) (2000) *A Feminist Companion to Shakespeare*, Massachusetts: Blackwell.
- Preciado, Beatriz (2002) "Qué es la contrasexualidad?" En *Manifiesto contra-sexual*. Madrid: Opera Prima.
- Preciado, Beatriz (2008) "La era farmacopornográfica" En *Testo Yonqui*. Madrid: Espasa Calpe.
- Rich, Adrienne, (1980) "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Experience" *Signs*, University of Chicago Press. Disponible en <http://www.transasdocorpo.org.br/uploads/ed00a77290ee205d3d0f16a97cf54628.pdf>
- Rutter, Carol, (2001) "Remembering Emilia: gossiping hussies, revolting housewives" in *Enter the Body. Women and Representation on Shakespeare's Stage*. London: Routledge. (c. 5)
- Said, Edward, "Orientalism" en Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (eds.) (1995) *The Post-colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Shapiro, Michael (1994) *Gender in Play on the Shakespearean Stage. Boy Heroines and Female Pages*, USA: Ann Arbor, The University of Michigan Press (cap 6 y 7).
- Spivak, Gayatri Chakravorty, "Can the Subaltern Speak?" en Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (eds.) (1995) *The Post-colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Storni Fricke, Verónica (2011) "Revisiones de género. Políticas del cuerpo", en *Zona Franca*, Revista del Centro de Estudios Interdisciplinario sobre Mujeres (CEIM), Año XVIII, N° 20.
- Storni Fricke, Verónica (2012) "Estatus epistemológico del feminismo, en *Lenguas Vivas*, Revista del IES en Lenguas Vivas "J. R. Fernández", núm. 8, junio de 2012, Buenos Aires. ISSN 04574354. Disponible en http://ieslvf.caba.inf.d.edu.ar/sitio/upload/lenguas_8.pdf
- Storni Fricke, Verónica (2012) "La Crítica feminista poscolonial de Shakespeare" En *V Congreso Internacional de Letras. Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística*. Facultad de Filosofía y Letras. (Noviembre 2012) Disponible en <http://2012.cil.filo.uba.ar/>

Traub, Valerie (1992) *Desire and Anxiety. Circulations of Sexuality in Shakespearean Drama*. London: Routledge. (ch. 1, 4 y 5)

8- Biografía de consulta:

Aristotle (1978) *Poetics*. (ed. & tr. by G. Else) London: Arbor.

Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth, y Tiffin, Helen, (1989) *The Empire Writes Back*. London: Routledge.

Berry, Phillipa (1999) *Shakespeare's Feminine Endings. Disfiguring Death in the Tragedies*. London: Routledge.

Bhabha, Homi K, (2002) *El lugar de la cultura* (trad. César Aira) Manantial: Buenos Aires

Bloom, H. (1999) *Shakespeare: the Invention of the Human*. London. Fourth Estate.

Burgess, A. (1974) *English Literature*. Longman: Essex (ch. 6-9)

Callaghan, D., Helms, L. y Singh, J. (eds). (1994) *The Weyward Sisters: Shakespeare and Feminist Politics*, Cambridge, Massachusetts: Blackwell.

Chedgzoy, Kate (1995) *Shakespeare's Queer Children. Sexual Politics and Contemporary Culture*. Manchester: Manchester University Press.

De Lauretis, Teresa, (1984) *Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine*. Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, Instituto de la Mujer.

Dollimore, J & Sinfield, A. (eds.) (1985) *Political Shakespeare. New Essays in Cultural Materialism*. New York: Manchester University Press.

Drakakis, J. (ed.) (1985) *Alternative Shakespeares*. London and New York: Routledge.

Fanon, Frantz (1963) *The Wretched of the Earth*, New York: Grove Press.

Foucault, M. (1976) *Genealogía del racismo*, Buenos Aires: Caronte Ensayos.

Foucault, M. (1983) *El discurso del poder*, Buenos Aires: Folios.

Foucault, Michel, (1976) *Vigilar y Castigar*, Buenos Aires: Siglo XXI.

Gilbert, Helen and Thompkins, Joanne (1996) *Postcolonial Drama. Theory, Practice, Politics*. Routledge: London.

Green Mac Donald, Joyce "Black Ram, White Ewe: Shakespeare, Race, and Women" En Callaghan, D. (ed.) (2000) *A Feminist Companion to Shakespeare*, Massachusetts: Blackwell.

Hernando, Almudena (2012), *La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno*. Katz: Madrid.

<http://repositorio.filo.uba.ar/xmlui/handle/123456789/1513?show=full>

Jankowski, Theodora, "... in the Lesbian Void: Woman Eroticism in Shakespeare's Plays" in Callaghan, Dymrna, (ed.) (2000) *A Feminist Companion to Shakespeare*, Massachusetts: Blackwell.

Jardine, Lisa, (1983, 1989) *Still Harping on Daughters. Women and Drama in the Age of Shakespeare*, New York: Columbia University Press.

Kahn, Coppélia (1981) *Man's Estate. Masculine Identity in Shakespeare*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Kahn, Coppelia (1997) *Roman Shakespeare: Warriors, Wounds and Women*, London and New York: Routledge.

Kamps, I. (ed.) *Shakespeare Left and Right*, London y New York: Routledge.

Kott, Jan (1967) "The Two Paradoxes of Othello" in *Shakespeare Our Contemporary*. Methuen: London.

Lodge, D. (ed.) (1988) *Modern Criticism and Theory. A Reader*, New York: Longman.

Loomba, Ania, (1998) *Colonialism/Postcolonialism*. London: Routledge.

- Mohanty, Chandra Talpade (1991) “Bajo la mirada occidental: la investigación feminista y los discursos coloniales” (Tr. Pilar Cuder Domínguez U de Hueva) Original publicado en Mohanty, C. Russo, A. y Torres, L. *Third World Women and the Politics of Feminism*. Bloomington: Indiana UP.
- Molloy, S (2006) “Identidades textuales femeninas: estrategias de autofiguración”, *Mora* N. 12, diciembre, Buenos Aires: IIEGE/FFyL-UBA.
- Paster, Gail Kern (1993) *The Body Embarrassed. Drama and the Disciples of Shame in Early Modern England*, USA: Cornell University Press.
- Platero, Raquel (coord.) (2008). *Lesbianas. Discursos y representaciones*. España: Editorial Melusina, pp. 85- 171.
- Rackin, Phillis. (1990) *Stages of history. Shakespeare’s English Chronicles*, Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Rubin, Gayle (1986) “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política del sexo’”. *Revista nueva Antropología*. Nov, año 8, número 30, Universidad Nacional Autónoma de México: Distrito Federal, México, pp 95-145.
- Sedgwick, Eve Kosofsky, (1998) *Epistemología del armario*. Barcelona: Liderduplex.
- Segato, Rita (2003) *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Segato, Rita (2010) “Femi-geno-cidio como crimen en el fuero internacional de los Derechos Humanos: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho.” Disponible en <http://www.larevuelta.com.ar/pdf/Femi-geno-cidio-como-crimen-Segato.pdf>
- Shapiro, James, (1996) *Shakespeare and the Jews*. New York: Columbia University Press.
- Sinfield, Alan, (2006) *Shakespeare, Authority, Sexuality. Unfinished Business in Cultural Materialism*. Routledge: New York.
- Spencer. T., (1961) *Shakespeare and the Nature of Man*. Macmillan: New York, ch. 1 and 2.
- Storni Fricke, Verónica (2012) “Shakespeare en la crítica feminista”, proceedings: IV Congreso Internacional de Letras. *Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario*. Available at <http://cil.filo.uba.ar/actas2010>
- Storni Fricke, Verónica (2015) Tesis de doctorado: *La crítica feminista de la obra de William Shakespeare*. Disponible en el Repositorio Digital de la UBA, FFyL.
- Sung-eun Cho, (2007) “Intertextuality and Translation in Film Adaptation” *Journal of British and American Studies*, n. 12, Junio 2007. Ediciones sobre la adaptación a la pantalla. Plymouth: Scarecrow Press.

9- Sistema de cursado y promoción

Con examen final.

Alumno/a libre:

Deberá escribir dos ensayos de 700-1000 palabras sobre dos textos incluidos en el programa. El escrito será eliminatorio. De aprobarlo, deberá rendir un examen oral. La pregunta y los textos a analizar se determinarán el día del examen. La evaluación podrá incluir cualquier punto del programa presentado, aunque no haya sido tratado por la profesora durante el curso lectivo.

El/la alumno/a que desee presentarse como libre deberá notificar previamente al/la directora/a de Carrera y a la profesora. Caso contrario, no podrá presentarse a rendir.

10- Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular

- ❑ Participación en clase

- ❑ El diseño de una actividad para la clase de inglés sobre una de las obras y la realización de la misma, seguida de un comentario o reflexión.
- ❑ Un ensayo de 800-100 palabras en forma individual o grupal sobre una o más de las obra/s de Shakespeare vistas en clase, o una comparación entre una de sus obras y una versión cinematográfica o teatral con el que se establezca una relación intertextual, y en cuyo caso se requieren conocimientos teóricos de cine o sobre el marco estético y cultural adecuados. En todos los casos, se requerirá conocimiento del marco teórico, vale decir, sobre crítica literaria y adoptar un enfoque teórico posmoderno, además del análisis textual y la respuesta personal al texto.
- ❑ Examen final oral.

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018.

Nombre de la Profesora: Dra. Verónica Storni Fricke.