

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 15/07/2022

Acercamientos a la Poesía y al Teatro del Renacimiento Inglés (M19/56/2/8)

Máster

Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesas

MÓDULO

Literaturas en Lengua Inglesa

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

5

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Tener un buen nivel de inglés (C1), y estar familiarizados con sus convenciones literarias.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Este curso explora la relación entre la forma poética y las interpretaciones que derivan de su configuración estilística y métrica. Nos centraremos en el estudio de la relación entre estos aspectos formales y la historia de las ideas políticas, la teología y la poética, con incursiones esporádicas en las artes visuales.

Con este fin exploraremos sobre todo, aunque no de forma exclusiva, el tropo del cuerpo en poética, retórica, las artes visuales, la doctrina cristiana y el discurso político. Comenzaremos con el trasfondo clásico del petrarquismo Italiano y europeo para seguir con el humanismo europeo y sus manifestaciones en poetas ingleses como Henry Howard y Sir Thomas Wyatt. La lectura y el análisis de la poética y la poesía de Sir Philip Sidney nos permitirá interpretarla como la manifestación de una confluencia de los fenómenos y escuelas estudiados en la primera parte del seminario. Nuestro acercamiento al petrarquismo inglés se cerrará con el estudio de los sonetos y el teatro de Shakespeare.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y la mediación interlingüística.
- CG02 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- CG03 - Buscar información (oral, impresa, audiovisual, digital, multimedia) y transformarla en conocimiento.
- CG04 - Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje e investigación, así como medio de comunicación y difusión.
- CG05 - Comprender textos largos y complejos de cualquier tipo, tanto técnico, como narrativo, o literario.
- CG06 - Presentar, en diferentes formatos (escritos, orales, digitales) descripciones claras y detalladas de temas complejos, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer y valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados actuales más extendidos de la investigación en el campo de las literaturas en lengua inglesa y de la lingüística inglesa.
- CE02 - Identificar casos de estudio y los diferentes acercamientos epistemológicos disponibles para elaborar y defender argumentos, así como resolver problemas dentro del área de estudio de las literaturas en lengua inglesa y la lingüística inglesa.
- CE03 - Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación, y plasmar sus resultados en ensayos críticos siguiendo las convenciones formales del sistema MLA, con un marco epistemológico claro, riguroso y bien estructurado, con una introducción, desarrollo del análisis y conclusiones finales.
- CE04 - Exponer y defender con claridad los objetivos, metodología y resultados de un trabajo de investigación en el ámbito de las literaturas y la lingüística en inglés.
- CE05 - Entender los textos primarios y la bibliografía secundaria en los diferentes

ámbitos y en los diferentes periodos de la historia de las literaturas en inglés como concreción de prácticas culturales y políticas en un contexto histórico determinado.

- CE06 - Desarrollar el interés y la curiosidad intelectual por analizar y comprender textos, teorías críticas, y diferentes acercamientos epistemológicos a casos de estudio específicos en el ámbito de las literaturas en inglés.
- CE07 - Conocer los diferentes acercamientos interdisciplinares al estudio de las literaturas en lengua inglesa, con especial énfasis en los estudios de género, las políticas de identidad, el discurso político, o los estudios postcoloniales y de traducción.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - La formación en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según lo establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, Artº 3.5.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Conocer, identificar y analizar los fundamentos epistemológicos de la poesía inglesa, con sus raíces en el Mundo Clásico y la Edad Media europea.
- Comprender y describir el alcance de la intersección entre poética, teología y discurso político en la poesía y en el teatro inglés del Renacimiento, y cómo ésta resulta del desarrollo de corrientes de fondo.
- Conocer, identificar y analizar los componentes del petrarquismo Europeo, y su materialización en la poesía inglesa a través de autores como Henry Howard, Thomas Wyatt, Philip Sidney y William Shakespeare.
- Identificar y enumerar las características formales y doctrinales que los géneros de la poesía y el drama comparten en los siglos XVI y XVII inglés.
- Conocer las ideas estéticas y en el ámbito de la filosofía política clásica, medieval y altomoderna e identificar en qué modo éstas se plasman en la poesía inglesa del renacimiento y su teatro.
- Identificar dichas tendencias en la poesía y el drama inglés como fenómenos de longue durée que tienen un amplio contexto europeo.
- Reconocer y analizar el uso común de tropos, conceptos y vocabulario procedente de diferentes campos y disciplinas en la poesía, la arquitectura, la música y las artes visuales.
- Manejar de forma crítica, en forma de ensayos analíticos los fundamentos teóricos y las herramientas metodológicas adquiridos a través de las lecturas de fuentes primarias y secundarias.
- Identificar y aplicar dichos conocimientos a otros géneros y periodos que se estudian en otras materias del programa.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Unit outline:

- Unit 1: Rewriting the Classics in Renaissance Love Poetry: (I) Dido and Aeneas, (II) Venus

- and Adonis, (III) Ariadne and Theseus
- Unit 2: Renaissance Poetics: (I) Sixteenth-Century Treatises on Poetry Writing, (II) Shakespeare's Metatheatrical Reflections
  - Unit 3: Poetry and the Body: (I) Performing Humoral Theories, (II) Sex and Sickness
  - Unit 4: Politics Onstage: (I-IV) Shakespeare on Kingship, Government, and Power
  - Unit 5: Rewriting the Renaissance: (I) 21st-Century Shakespearean Sonnets

PRÁCTICO

1. Session 1: Rewriting the classics in Renaissance love poetry (I): Dido and Aeneas

- Henry Howard, Earl of Surrey (1517 – 1547): translation of the Fourth Book of Virgil's Aeneid (lines 780–943)
- John Dryden (1631–1700), trans. Virgil's Aeneid, Book IV, Dido's farewell
- Henry Purcell (1659–1695), Dido and Aeneas, Dido's lament
- Counterpoints:
- Stevie Smith (1902 – 1971), "Dido's Farewell to Aeneas" (The Collected Poems and Drawings of Stevie Smith, London: Faber & Faber, 2015, p. 379)
- Ezra Pound (1885 – 1972), "[Canto I](#)".

2. Session 2: Rewriting the classics in Renaissance love poetry (II): Venus and Adonis

- William Shakespeare (1564–1616), Venus and Adonis (1593)

3. Session 3: Rewriting the classics in Renaissance love poetry (III): Ariadne and Theseus

- Lady Mary Wroth (1587–1651/3), A Crown of Sonnets Dedicated to Love

4. Session 4: Renaissance poetics (I): sixteenth-century treatises on poetry writing

- Philip Sidney's Defence of Poesie (1595)
- George Puttenham, The Art of English Poesy (1589) – extracts
- Counterpoint: Ben Lerner's The Hatred of Poetry (2016)

5. Session 5: Renaissance poetics (II): Shakespeare's metatheatrical reflections

- A selection of scenes from Shakespeare's Henry V, Hamlet, The Tempest, Midsummer Night's Dream

6. Session 6: Poetry and the body (I): performing humoral theories

- Ben Jonson (1572–1637), Every Man in His Humour (performed 1598; printed 1601)

7. Session 7: Poetry and the body (II): sex and sickness

- William Shakespeare (1564–1616), selection from Sonnets (1609)
- John Donne (1572–1631), selection from Devotions Upon Emergent Occasions, and severall steps in my Sicknes (1624)

- Sessions 8 & 9: Politics onstage (I): kingship, government, and power (Visiting Professor Greg Walker, University of Edinburgh)

- Selected extracts from David Lyndsay (c. 1486–1555), A Satire of the Three Estates (1540)

- William Shakespeare, Henry V
- **Sessions 10 & 11. Politics onstage (II): kingship, government, and power** (Visiting Professor Brian Cummings, University of York)
- William Shakespeare, Measure for Measure
- William Shakespeare, Othello

12. Session 12: Rewriting the Renaissance: 21st century Shakespearean sonnets

- Selection of sonnets from *On Shakespeare's Sonnets: A Poets' Celebration*, edited by Hannah Crawforth and Elizabeth Scott-Baumann (London: Bloomsbury, 2016)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- William Shakespeare, *The Complete Works*, general editors, Stanley Wells and Gary Taylor, with introductions by Stanley Wells. 2nd compact ed. Oxford, Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2005. – Available online (UGR library – VPN access needed)
- Wroth, Mary. *The poems of Lady Mary Wroth*, ed. by Josephine A. Roberts. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1983. – Available online (UGR library – VPN access needed)
- Jonson, Ben. *Ben Jonson's Every Man in his Humour*, ed. by Percy Simpson. Oxford: The Clarendon Press, 1919. – Uploaded to Prado. / *Jonson, Ben. Five plays*, ed. by G. A. Wilkes. Oxford: Oxford University Press, 1988.

All other primary sources in the set readings will be provided via Prado.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Adamson, Sylvia, ed. *Reading Shakespeare's dramatic language: a guide*. London: Arden Shakespeare, 2001.
- Bates, Catherine Teresa, ed. *A companion to Renaissance poetry*. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell, 2018.
- Brock, D. Heyward and Maria Palacas, eds. *The Ben Jonson encyclopedia*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2016.
- Cheney, Patrick, Andrew Hadfield, and Garrett A. Sullivan, Jr, eds. *Early modern English poetry: a critical companion*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Cook, James Wyatt, ed. *Encyclopedia of Renaissance literature*. New York: Facts on File, 2006.
- De Grazia, Margreta and Stanley Wells, eds. *The new Cambridge companion to Shakespeare*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Demers, Patricia. *Women's writing in English: early modern England*. Toronto, Ontario; Buffalo, New York; London, England: University of Toronto Press, 2005.
- Dobson, Michael. *The Oxford companion to Shakespeare*. Oxford : Oxford University Press, 2001.
- Garrett, Martin, ed. *Sidney: the critical heritage*. London; New York: Routledge, 1996.
- Hattaway, Michael, ed. *A companion to English Renaissance Literature and Culture*. Oxford etc : Blackwell, 2000.

- Hattaway, Michael, ed. The Cambridge companion to Shakespeare's history plays. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Hopkins, Lisa and Matthew Steggle. Renaissance literature and culture. London; New York: Continuum, 2006.
- Jacobson, Miriam. Barbarous antiquity: reorienting the past in the poetry of early modern England. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2014.
- Kinney, Arthur F., ed. The Cambridge companion to English literature, 1500-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Kinney, Arthur F., ed. The Oxford handbook of Shakespeare. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- MacDonald, Joyce Green. Women and race in early modern texts. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Martindale, Charles and A.B. Taylor, eds. Shakespeare and the classics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Miller, Naomi J. Changing the subject: Mary Wroth and figurations of gender in early modern England. Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 1996.
- Milling, Jane and Peter Thomson, ed. The Cambridge history of British theatre. Volume 1, Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Mortimer, Anthony, ed. Petrarch's Canzoniere in the English Renaissance. Leiden; Boston: Brill, 2005.
- Neill, Michael and David Schalkwyk, eds. The Oxford handbook of Shakespearean tragedy. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Norton, Glyn P., ed. The Cambridge history of literary criticism. Volume 3, The Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Schoenfeldt, Michael, ed. A companion to Shakespeare's sonnets. Oxford: Blackwell, 2006.
- Spies, Marijke, Henk Duits and Ton van Strien, eds. Rhetoric, rhetoricians, and poets: studies in Renaissance poetry and poetics. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
- Stanivukovic, Goran V., ed. Ovid and the Renaissance body. Toronto, Ontario; Buffalo, New York; London, England: University of Toronto Press, 2001.
- Traub, Valerie, ed. The Oxford handbook of Shakespeare and embodiment: gender, sexuality, and race. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Wiseman, Susan, ed. Early modern women and the poem. Manchester, England; New York: Oxford University Press, 2014.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Globe Theatre](#)
- [Royal Shakespeare Company](#)
- [Sam Wanamaker Playhouse](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de presentaciones, discusión y debate
- MD03 Trabajo autónomo.
- MD05 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Grading policy:

- Attendance and participation (20%)
- In-class presentation (20%)
- One 6,000-7,000 word-essay (60%)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Grading policy:

- Attendance and participation (20%)
- In-class presentation (20%)
- One 6,000-7,000 word-essay (60%)

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Grading policy:

One 10,000-word essay

