

PROJECT : NEW FACES

Intellectual Output n°1: "Pre-Faces Teaching materials"

OUTPUT PRESENTATION

Language: Spanish

El "material pedagógico Pre-Faces" consiste en una recopilación de materiales organizados en torno a 14 seminarios:

SEMINARIO 1: CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN - REPRESENTACIONES DE LAS CRISIS. CUESTIONAR LAS AUTORIDADES DE LA ERA MODERNA.

Presentación:

Cada crisis está vinculada a un cuestionamiento de las autoridades. El teatro inglés de la época moderna no sólo tiene una serie de crisis en las que una autoridad reconocida (por ejemplo, un rey o una reina) debe probar si todavía se considera capaz de defender los valores de la comunidad; es también el sitio de una crisis de representaciones en la que se cuestionan las formas y medios tradicionales de presentar y representar (por ejemplo, una impresión, una crónica, una obra de teatro) en cuanto a su autoridad medial para poder mostrar y representar adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo. El seminario abordará cuatro obras históricas de Shakespeare (Richard II, 1,2 Enrique IV, Richard III) en términos de la crisis de la autoridad por un lado y de la crisis de la representación por otro (en el teatro y en otros lugares) en la Inglaterra moderna.

Profesores: Andreas MAHLER / Martin PROCHÁZKA

Universidad: Freie Universität Berlin / Charles University Prague

SEMINARIO 2: LABORATORIOS DE IDENTIDAD: DRAMAS Y TEATRALIDADES MODERNOS Y POSTMODERNOS COMO EXPERIMENTOS EN UN PERÍODO DE CRISIS EPISTEMOLÓGICA.

Presentación :

Al tematizar similitudes y afinidades entre las incertidumbres epistemológicas en la cultura moderna y posmoderna, la reciente literatura crítica dice que el concepto emergente de la subjetividad al final del Renacimiento se asocia con la idea de interioridad individual. Las fantasías de la corporalidad tienen en su contexto social una obsesión moderna con la profundidad bajo la superficie de las cosas. La práctica de la disección conecta el teatro moderno de anatomía y el teatro público icónico como las dos prácticas sociales

institucionalizadas donde la anatomía de la corporeidad y la anatomía de la mente han ritualizado y orquestado las artes dramáticas. Podemos observar el mismo estudio en forma de disección de corporeidad e identidad en el drama posmoderno, donde la crisis de la modernidad está representada por personajes fragmentados y desesperados.

Este seminario se basará en lecturas de la post-semiótica del asunto para trazar los signos de la crisis epistemológica en las técnicas de representación de las obras modernas y contemporáneas seleccionadas.

Profesor: Attila KISS

Universidad: University of Szeged

SEMINARIO 3: CRISIS EN EL *MERCADER DE VENECIA* Y *OTHELLO*

Presentación:

El seminario se centrará en cómo se representa la crisis en *El Mercader de Venecia* y *Othello*, con especial referencia al tema de la conversión religiosa y a los aspectos verbales de la expresión de la crisis. Discutiremos cómo se explora la conversión religiosa en ambas obras en relación con las crisis religiosas más amplias de la era de Shakespeare, incluyendo la Reforma Protestante, la posición de los judíos al comienzo de la Europa moderna y la crisis de renegado, que implicaba la conversión de cristianos europeos al Islam en el Imperio Otomano. La cuestión clave que se abordará es cómo la conversión puede considerarse una causa al igual que una respuesta a la crisis. El seminario explorará las formas verbales de conflicto que pueden surgir de estas crisis. Se pondrá especial énfasis en el uso del insulto y de la difamación en ambas obras y en su potencial destructivo.

Profesores: Nathalie VIENNE-GUERRIN / Lieke STELLING

Universidad: Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Utrecht University

SEMINARIO 4: LAS INSTITUCIONES HUMANAS [IN] VIABLES EN LAS UTOPÍAS LITERARIAS DE LA ERA MODERNA

Presentación :

El *Libellus Vere aureus* Thomas More (1516), la Ciudad del Sol - *La Città del Sole* de Tommaso Campanella (1623) y *La Nueva Atlántida* de Francis Bacon (1624) son ού / εύ-τόποι. Contemplan las repúblicas ideales que existen en el espacio discursivo trazado por los viajeros europeos y los anfitriones de la isla.

Una república autárquica, concebida por un estadista que admira a Platón y una sociedad evangélica basada en antiguas comunidades cristianas coexisten en la utopía de Thomas More. Después de deconstruir Inglaterra, se imagina una isla donde el bienestar está asegurado por políticas igualitarias y las ciudades están diseñadas de acuerdo con una planificación urbana simétrica.

La Città del Sole de Tommaso Campanella fusiona el pensamiento clásico, la magia y el ocultismo medieval, el neoplatonismo y la escolástica con el fin de confeccionar una república basada en principios comunistas y gobernada por los científicos y académicos. *La Nueva Atlántida* de Francis Bacon es el arquetipo de la utopía científica, pero también uno de los pocos proyectos utópicos que se hayan realizado: unas décadas después de su publicación, la Royal Society adoptó su modelo organizativo de trabajo científico.

Al teorizar las formas más eficaces de gobierno y el papel de la religión y de la ciencia en la sociedad, al abordar el colonialismo, impulsados por el descubrimiento de nuevos mundos, More, Campanella y Bacon han moldeado el pensamiento moderno en Europa y han introducido conceptos filosóficos y políticos que han sugerido constantes reconfiguraciones a lo largo de los siglos.

Profesor: Paola SPINOZZI

Universidad: Università di Ferrara

SEMINARIO 5: LA CRISIS DE LA MUERTE. PERSPECTIVAS DE LA MUERTE EN TIEMPOS DE SHAKESPEARE Y HOY EN DÍA.

Presentación :

Mientras que al comienzo de la Europa moderna el carácter ordinario terrible de la muerte se ha vivido diariamente, se afirma a menudo que con el desarrollo de la medicina y de la tecnología la mortalidad se ha convertido en uno de los tabúes modernos. Las ejecuciones públicas y las exhibiciones moralistas de cadáveres o fosas comunes de las víctimas de la peste parecen estar tan alejadas de nosotros como *ars moriendi* y la ritualización de la muerte. Son? Con actos de violencia sin precedentes difundidos a través de los medios de comunicación modernos o una propagación mundial de virus mortales, hoy nos enfrentamos a la omnipresencia de la muerte de forma más aguda de lo que nos gustaría.

La muerte es tratada en este seminario como una situación crítica y como una de las caras de la crisis actual. Los participantes explorarán los aspectos individuales y comunes de la muerte en la cultura moderna y la de hoy en día, examinarán cómo la muerte y los moribundos están representados en una selección de obras de Shakespeare y estudiarán cómo se trata la muerte en las producciones de Shakespeare para la escena y para la pantalla y cómo Shakespeare se utiliza en el discurso sobre la muerte en la cultura actual.

Profesor: Agnieszka ROMANOWSKA

Universidad: Jagiellonian University Kraków

SEMINARIO 6: ALIMENTACION Y EXPERIENCIA HUMANA EN LA LITERATURA UTOPICA Y EL IMAGINARIO DE LA ERA MODERNA Y DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Presentación :

En la *Alimentación y la Imaginación Literaria*, Archer, Turley y Thomas afirman que "el futuro de los alimentos, no puede dejarse en manos de los gobiernos, los bancos y los supermercados. La comida y su futuro son responsabilidad de los poetas, los dramaturgos, los novelistas, los artistas y de todos nosotros". (2014: 165) A medida que los sistemas alimentarios del mundo se deterioran, es relevante examinar las crisis alimentarias pasadas y ver cómo se han comprometido los escritores utópicos con problemas alimentarios recurriendo a la imaginación.

Este seminario ofrecerá una visión de la alimentación como un asunto político y de la experiencia humana de la alimentación. Trabajando conceptualmente en la intersección de estudios sobre alimentación y estudios utópicos, el seminario ofrecerá un estudio de investigación colaborativo sobre los capítulos seleccionados de textos utópicos de los siglos XVI a XXI, tratando de ir más allá de la mayoría de las implicaciones más evidentes de la alimentación revelando las historias de la migración, la asimilación y la resistencia por las cuales pudieron ser enmarcadas.

El seminario servirá de puente entre las estrategias utópicas para resolver las crisis alimentarias en los últimos 500 años con proyectos que se están poniendo en práctica en la actualidad, aunque a un nivel micro, según han informado recientes documentales cinematográficos.

Profesor: Fátima VIEIRA

Universidad: Universidade do Porto

SEMINARIO 7: REPENSAR LA DEUDA Y EL ÉXODO BUSCANDO RESPUESTAS EN LOS TIEMPOS MODERNOS Y CONTEMPORÁNEOS.

Presentación :

Este seminario comenzará con una discusión paralela de los conceptos de usura y deuda en los contextos de la Edad Moderna y de Edad Contemporánea. Se invitará a los participantes a considerar el reciente recrudescimiento de las respuestas críticas a la crisis de la deuda contemporánea, con el fin de utilizarlas como herramientas teóricas y experimentales para abordar la experiencia de la deuda moderna y sus teorías económicas, específicamente como aparecen en Shakespeare. Los diferentes efectos que el dinero y la deuda tienen sobre los cuerpos y los lazos sociales serán explorados y ligados a formas de resistencia, desde el Éxodo hasta la Rebelión. Esto implicará considerar formas de movilidad espacial en relación con el fracaso económico, la escasez y el acaparamiento. Las formas en que estas cuestiones se tratan en las obras también se explicarán a través de una discusión en grupo de la coautoría de *Timón de Atenas* y de la manipulación de Shakespeare de fuentes romanas en *Coriolano*, añadiendo así una tercera capa temporal al enfoque Moderno/ Contemporáneo.

Profesor: Miguel RAMALHETE GOMES

Universidad: Universidade do Porto

SEMINARIO 8: FRENTE AL OTRO: LA CRISIS DE ACEPTACIÓN Y COMPRENSIÓN

Presentación :

Las actitudes mentales, emocionales, sociales y políticas de muchos europeos se han centrado recientemente en la división entre "nosotros" y "ellos", entre "yo" y "el otro". Solo hay que escuchar las noticias para darse cuenta de que "el otro" podría ser percibido como la policía en comunidades minoritarias, los musulmanes en países occidentales, los inmigrantes ilegales en nuestras fronteras y en nuestras ciudades, y así sucesivamente. Añádase a esto la larga historia del antisemitismo en Europa, y se obtiene una imagen inquietante y abrasadora de una incesante crisis de aceptación y tolerancia hacia cualquier persona y todo lo que no es cercano, familiar, reconocible como "el mío". Es importante ver que el prejuicio, la aversión y el rechazo funcionan en ambas direcciones. En este seminario, estudiaremos el problema de la crisis en las relaciones interpersonales que resulta de las diferencias raciales. Dos obras de Shakespeare - *El Mercader de Venecia* y *Othello* - serán el punto de partida para tratar de diagnosticar diferentes aspectos de la crisis en el momento del encuentro con el otro. Estudiaremos las obras de Shakespeare para descubrir las interpretaciones críticas y dramáticas que llevan al descubrimiento de la esencia del problema: cómo montar las obras para mejorar nuestro reconocimiento de la crisis de nuestro tiempo y cómo iniciar los procesos que conducen a la erradicación de la enemistad y de los prejuicios y a aceptar una posición social y personal más tolerante.

Profesor: Marta GIBINSKA

Universidad: Jagiellonian University Kraków

SEMINARIO 9: REPRESENTAR LAS CRISIS SOCIALES, PASADAS Y PRESENTES.

Presentación :

El seminario se centrará en la representación de las crisis económicas y sus enredos con los conflictos sociales, religiosos y comunitarios en tres obras de la era Moderna: *El Mercader de Venecia* y *Coriolano* de William Shakespeare y *El Judío de Malta* de Christopher Marlowe. En un segundo tiempo, exploraremos las formas en que las adaptaciones del siglo XX (*The Merchant* de Arnold Wesker y el *Coriolano* de Bertolt Brecht) utilizaron las obras para resolver problemas contemporáneos.

Profesores: Paul M. FRANSEN /Sabine SCHÜLTING

Universidad: Utrecht University / Freie Universität Berlin

SEMINARIO 10: FESTIVALES EUROPEOS SHAKESPEARIANOS COMO RESPUESTAS ALTERNATIVAS A LAS CRISIS CONTEMPORANEAS

Presentación :

El seminario se centrará en los festivales shakespearianos en Europa como cronógrafos alternativos a las crisis sociales, políticas y económicas. Una serie de festivales de shakespearianos fueron fundados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, que describe a Shakespeare como un "Plan Marshall cultural" o "guerrero frío" (D. Kennedy). Más recientemente, la primera edición del primer festival shakespeariano internacional francés se celebró en Niza en 2015, pocas semanas después de los eventos de *Charlie Hebdo* que lo han redefinido como un grupo de reflexión sobre el teatro cívico. Como antecedentes del estudio, el seminario ofrecerá un análisis de las teorías isabelinas del *Theatrum Mundi* y explorará varias interpretaciones de cómo la realidad sobre y fuera del escenario se entrelaza y donde el público participa en el evento público de una obra de teatro, tanto en el contexto de la era moderna como en las adaptaciones contemporáneas del drama isabelino. El teatro de Shakespeare para todas las personas, el modelo del teatro público isabelino y su espectador comprometido son utilizados como vectores de ambiente festivo, cohesión social y debate democrático para proporcionar respuestas alternativas a las crisis contemporáneas, calificando así los festivales shakespearianos como terceros espacios o heterotopías foucauldianas.

Profesores: Prof. Florence MARCH / Dr. Agnes MATUSKA

Universidad: Université Paul-Valéry Montpellier 3 / University of Szeged

SEMINARIO 11: "CON UN DISCURSO TAN AMPLIO". EL LENGUAJE COMO NEGOCIACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD EN LAS PRIMERAS CRISIS MODERNAS Y POSMODERNAS.

Presentación :

El seminario tiene como objetivo explorar cómo se utiliza el lenguaje para representar al yo e interactuar con otros, para influir y expresar ideas de diferencias y percepciones de roles que a menudo están implícitos. La era moderna fue testigo de las transformaciones iniciadas por el Renacimiento, la Reforma y los desarrollos económicos y políticos en las nuevas sociedades capitalistas de los Estados naciones emergentes, y el lenguaje refleja esta nueva visión de la humanidad y de la cultura europea. Utilizando herramientas derivadas del *Análisis Crítico del Discurso*, de la *Pragmática* y de la *Sociolingüística*, y haciendo comparaciones explícitas entre los modos modernos y posmodernos del discurso, los estudiantes serán conducidos a entender mejor los usos del lenguaje en la percepción y la presentación de la identidad y observarán y evaluarán su papel en las crisis de la Europa moderna y de la Europa actual.

Profesor: Richard CHAPMAN

Universidad: Università di Ferrara

SEMINARIO 12: LA OBRA, LA CRISIS Y EL ESTADO: LOS "JUGADORES MÁS SUAVES" DE SHAKESPEARE Y LA TEORÍA DEL JUEGO DE ISER

Presentación :

El objetivo de este seminario es abordar a Richard II en términos del concepto de juego literario de Wolfgang Iser (temático y formal, y sus implicaciones estéticas y éticas), explorando así las posibilidades de entender la política y la historia que esta lectura lúdica abre y discutir los hallazgos a la luz de la crisis actual de la política 'post-verdad' (Palabra del año de los diccionarios Oxford en 2016).

Profesor: Mirka HOROVA

Universidad: Charles University Prague

SEMINARIO 13: CRISIS INTERMEDIA: CULTURA VISUAL Y REPRESENTACIONES DE LA ERA MODERNA - O, MIRADA Y / O COMO ALTERIDAD EN SHAKESPEARE

Presentación :

Este seminario partirá de una discusión del procesamiento verbal y visual, a través de los medios de comunicación, de las crisis recientes, especialmente aquellas que dependen de las relaciones interétnicas, interculturales y de género; y luego procederemos a considerar el lugar que ocupa la percepción visual y la representación de las formas de diferencia en las fuentes modernas tempranas, con un enfoque particular en Shakespeare. Se invitará el grupo a discutir de la estrecha relación entre la experiencia de ver y la percepción de la alteridad representada en los textos, pero también como punto de partida para la puesta en escena de estas representaciones en producción, en escena y en pantalla. Los participantes se comprometerán tanto con los textos, como con la historia de las obras en el escenario y en la pantalla, y con las formas en que se ponen de relieve los vínculos entre la mirada y un sentido de alteridad:

*Ver a los demás como tales: formas de conciencia interpersonal;

*Narrar/escenificar el conocimiento visual como una experiencia de otredad;

*Espectador: el objeto de la mirada como otro;

*Diferencia (s): género, raza

Profesores: Rui CARVALHO HOMEM / Clara CALVO

Universidad: Universidade do Porto / Universidad de Murcia

SEMINARIO 14: NEGOCIANDO LA RETÓRICA DE LA CULPA: DEBATE SOBRE LAS MUJERES EN EL RENACIMIENTO INGLÉS

Presentación :

Basándose en las dos últimas décadas de erudición textual para recuperar el cañón literario oculto de las mujeres escritoras (OVOME), este curso es una introducción al trabajo de las "hermanas literarias" de Shakespeare aproximadamente entre 1500 y 1700. El curso se centrará en una selección de fuentes primarias (escritas tanto por hombres como por mujeres) que abordan las "cuestiones de la mujer" para mostrar cómo estos textos contribuyen a y reflejan las expectativas de género de sus autores y de su audiencia. Se prestará especial atención a la mecánica de la retórica epideílica y, en particular, a las denuncias culpando a las mujeres y acusándolas de ser responsables de las crisis de la humanidad y / o de las crisis de la nación y sus negociaciones por parte de las mujeres escritoras. El curso se compone de tres temas principales: (1) las fuentes clásicas de la misoginia medieval con la tradición polémica "Querelle des femmes" en el centro; (2) los asuntos religiosos, con un enfoque particular en la narrativa de la Creación y de la Caída, ya que proporcionó el discurso dominante que justifica la subordinación de las mujeres y, como tal, el primero y durante mucho tiempo el único enfoque para que las mujeres participen en (re) interpretaciones y autoexpresiones en la escritura de la vida, en traducciones / paráfrases, en debates teológicos, en obras devocionales, en poesía y ficción; (3) el papel de la mujer en el ámbito de la política, de las relaciones reales o imaginarias de poder.

Profesor: Larisa KOCIC-ZÁMBÓ

Universidad: University of Szeged