

Programa de Historia de la cultura y el teatro Universales I

1. DATOS GENERALES

CARRERA/S	Diseño escenográfico		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	Ord. N°: ORD-12-98-CS		
ESPACIO CURRICULAR	Historia de la cultura y el teatro Universales I		
RÉGIMEN	Anual		
CARGA HORARIA TOTAL:	CURSO 2025 CARGA HORARIA SEMANAL: 84 Hs.		
FORMATO CURRICULAR	Presencial: 59 Hs. Virtual: 25 Hs. Teórica / Teórica Aplicada		
AÑO ACADÉMICO	2025	CARÁCTER DEL ESPACIO	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Análisis del Hecho Teatral Diseño del espacio escénico		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Análisis del Hecho Teatral Diseño del espacio escénico		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Lic. Estefanía Ferraro Pettignano		
MAILS DE CONTACTO DE LOS DOCENTES	estefaniaferraro@gm.fad.uncu.edu.ar		
HORARIOS DE CLASE	VIERNES de 15hrs a 17.50hrs.		
HORARIOS DE CONSULTA	VIERNES de 14hrs a 15hrs (presencial) VIERNES de 18hrs a 19hrs (presencial) Opción por meet otro día de la semana a acordar con estudiantes (1hr.)		

2. FUNDAMENTACIÓN

Esta cátedra se enfoca en un análisis minucioso de obras teatrales propuestas, sumergiéndose en sus contextos históricos, filosóficos y sociales. Se busca trascender el enfoque meramente cronológico y descriptivo, aspirando a explicar las textualidades desde sus horizontes culturales de posibilidad. Durante la cursada, nos abocamos a la lectura y análisis de procedimientos fundamentales del Teatro en Antigua Grecia, el Teatro romano y del Renacimiento italiano e inglés. Los objetivos son estimular en las/os/es estudiantes una reflexión profunda sobre los diversos procedimientos de los materiales estudiados y desarrollar una comprensión más

allá de la mera interpretación textual. Se explora cómo cada obra está intrínsecamente vinculada a las prácticas culturales/sociales que la sustentan en su producción y difusión. A su vez, adoptamos un enfoque que va más allá de la mera explicación contextual, estudiando cómo la textualidad se convierte en un reflejo y es participante activo en las dinámicas sociales de su tiempo. Este acercamiento cultural se esfuerza por comprender los diferentes períodos como estados de cultura autónomos, con sus propios códigos epistemológicos, pero a su vez, interrelacionados entre sí. Ofrecemos una visión integral y enriquecedora de la historia de la cultura y el teatro occidental, para fomentar una comprensión más profunda de las influencias culturales que dan forma y devienen en obras literarias y teatrales a lo largo del tiempo. Además, indagamos en los debates contemporáneos respecto de cómo podemos situar los saberes más allá de la posición eurocéntrica. Se pone en cuestión el concepto de universalidad y habilitamos discusiones vigentes acerca de cómo estudiar hoy; los saberes clásicos occidentales, enmarcados en un contexto latinoamericano y plural.

3. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Al concluir esta cátedra, se espera que los estudiantes puedan lograr estas competencias no solo para proporcionar conocimientos históricos, teatrales y literarios; sino también para incentivar habilidades críticas y analíticas que permitan a las/os/es estudiantes a participar de manera activa y reflexiva en los conocimientos propuestos:

Competencia general

- Comprender y reflexionar acerca de los diferentes períodos estudiados, identificando sus relaciones e influencias mutuas desde una perspectiva crítica y situada.

Competencias específicas

- Desarrollar la capacidad de realizar lecturas críticas de textos teatrales, analizando sus conexiones con los contextos socios históricos y culturales en los que surgieron.
- Identificar las distintas especies, procedimientos teatrales y autores/as, destacando sus características más relevantes para poder compararlas entre sí y establecer conexiones con procedimientos y autores/as teatrales contemporáneos.
- Desarrollar habilidades de investigación y escritura académica mediante consultas bibliográficas de temas específicos de la cátedra.
- Desarrollar habilidades comunicativas – expresivas y críticas, de cooperación y trabajo consensuado con otras/os/es.

4. SABERES (Ejes/Módulos/Unidades)

EJE 1: TEATRO EN ANTIGUA GRECIA Y ROMA	UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y TEATRO EN LA ANTIGUA GRECIA Introducimos esta unidad con la pregunta acerca de ¿qué es la universalidad? Se aproximarán los debates vigentes acerca de posición eurocéntrica del saber y de la perspectiva del conocimiento situado. La unidad ofrece una visión acerca de los saberes en la Antigua Grecia, explorando sus aspectos históricos, sociales,
--	---

	artísticos y económicos. Se abordarán conceptos generales de la cultura, tanto en términos filosóficos como en lo épico-literario e historiográfico. La unidad incluye un análisis detallado de cómo se desarrollaron las especies teatrales: desde los orígenes del ditirambo a las especies dramáticas del período: tragedia, comedia y drama satírico. Se realizan lecturas, discusiones y análisis de obras destacadas de los tragediógrafos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Además, indagamos en la comedia a través de Aristófanes y exploraremos la evolución de la comedia vieja, media y nueva. Se desarrollan de forma general algunas características del espacio escénico. <i>Autor de contenido transversal: Augusto Boal</i> UNIDAD II: EL TEATRO EN ROMA Esta unidad se sumerge en el mundo del teatro romano y durante los contextos de la República y el Imperio. Se estudiarán procedimientos pre y parateatrales: versos fesceninos, satura, fábula atellana y el mimo. A través de Plauto y Terencio, nos adentraremos en las características de la Comedia latina y sus tipos: togata y palliata. La evolución desde lo más popular a lo refinado, el menandrismo y la helenización. Además, se abordará la presencia de Séneca y su impacto en la tragedia romana. También, se sintetizarán las características del espacio escénico. <i>Autorxs de contenido transversal: Néstor García Canclini y Silvia Rivera Cusicanqui.</i>
EJE 2: EDAD MEDIA	UNIDAD III: EL TEATRO EN LA EDAD MEDIA Esta unidad presenta los diversos procedimientos del teatro medieval: teatro de diversión, teatro de edificación y teatro del rito civil y laico. En el teatro de diversión estudiaremos: la vertiente clásica, festiva y popular y las especies cómicas: juglaría y farsa. Conocemos del teatro de edificación las características del drama litúrgico a través del Auto Sacramental de los Reyes Magos. Se analiza el espacio de la representación: dentro de la iglesia y teatro en las ciudades: milagros, misterios y moralidades. Estudiamos el espacio escénico durante la Edad Media y abordaremos la transición entre este período y el Renacimiento con obras como La Celestina. <i>Autora trasversal: Ileana Caballero Diéguez.</i>
EJE 3: RENACIMIENTO TEATRO ITALIANO – TEATRO INGLÉS	UNIDAD IV: EL RENACIMIENTO EN ITALIA En esta unidad, se explora el surgimiento de una nueva episteme en el mundo urbano del Renacimiento italiano. Se analizarán las especies teatrales del período comedia, tragedia erudita, drama pastoral y los inicios de la ópera. Se examina la influencia de Maquiavelo y su obra La Mandrágora. Se profundizará en la Commedia dell'arte, sus personajes y temáticas. Nos dedicaremos a profundizar en las características del espacio teatral a la italiana. <i>Autor transversal: Augusto Boal</i>

UNIDAD V: EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA

La última unidad explora la influencia de la época clásica y la **comedia erudita** en el emergente **teatro inglés del Renacimiento**. Se figuran claves como **Marlowe y Shakespeare**, destacando sus contribuciones al teatro renacentista inglés. Se abordan obras específicas de cada autor para explorar por qué y cómo los temas que tratan, son vigentes aún en la actualidad. Se explora el **espacio teatral**, los actores y la relación del teatro con la realidad social.

Autores transversales: *Jorge Dubatti y Mauricio Kartun*

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Durante el desarrollo de la cátedra, se emplean diversas estrategias pedagógicas con el objetivo de brindar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje íntegra y enriquecedora. Para particularizar en los perfiles de las carreras, estas propuestas estarán enfocadas a enriquecer cada perfil desarrollado en los planes de estudio vigentes. Estas estrategias incluyen:

Clases: se llevan a cabo clases expositivas a cargo de la docente para proporcionar una visión profunda y contextualizada de los temas tratados en cada unidad. Las mismas comparten el fundamento teórico y orientación para la comprensión crítica de la evolución del teatro occidental a lo largo de los períodos estudiados.

Trabajos prácticos personales y grupales: se asignan trabajos personales y grupales para fomentar la participación activa de las/os/les estudiantes. Estas actividades permiten la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, promoviendo la colaboración y el intercambio de ideas entre pares.

Lectura y análisis de obras dramáticas: la lectura y análisis de obras dramáticas ocupa un lugar central en la cátedra. Se comparten obras, autores y procedimientos teatrales, estimulando así, el pensamiento crítico y la capacidad de contextualizar las producciones teatrales en sus respectivos períodos.

Presentaciones orales de trabajos prácticos: las/os/es estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación a través de presentaciones orales sobre diversos temas relacionados con el programa. Estas presentaciones fomentan la investigación independiente y la expresión oral de ideas.

Debates generales: se llevan a cabo debates generales durante las clases sobre temas propuestos tanto por la docente como por las/os/les estudiantes. Este enfoque interactivo permite el intercambio de perspectivas, la reflexión crítica, como también la comprensión y producción de conocimientos colectivos.

Fichas de obras: la propuesta es realizar fichas para cada obra del programa, destacando elementos claves de cada texto. Se utilizan guías de análisis modelo propuestas por la docente y se incita a las/os/es estudiantes el trabajo sobre guías de análisis personales elaboradas a partir del modelo propuesto, dónde pueden agregar los puntos que consideran esenciales en su análisis.

Escritura ensayística: se llevan a cabo trabajos prácticos consistentes en ensayos o reseñas de análisis de textos, proporcionando la oportunidad a estudiantes, de profundizar e investigar en temas específicos.

6. PROPUESTA FORMATIVA VIRTUAL

Los entornos virtuales propuestos: Moodle, YouTube, Canva, Gmail, Google Meet y Mind Meister

La plataforma de Moodle centraliza todos los otros recursos digitales. Sirve, además, para compartir bibliografía digital de la cátedra, videos en YouTube acordes a las temáticas abordadas, consignas/tareas de clase, foros de discusión, etc. Se aplica la estrategia pedagógica de aula invertida, a través de la cuál, estudiantes pueden cumplir con el 30% estipulado para el aprendizaje por medio de la virtualidad.

Canva se utiliza para las clases expositivas y trabajos prácticos, además es una herramienta generadora de contenido para la plataforma de Moodle. Mind Meister es una interfaz eficaz para trabajar diversos contenidos de la materia a través de mapas conceptuales a los cuáles cada estudiante puede acceder, también a través de Moodle. Los canales de comunicación virtual son: Moodle, Gmail y Google Meet. Esto permite un intercambio abierta entre la docente y estudiantes. Estas herramientas de comunicación se trabajan desde la modalidad virtual asincrónica y sincrónica.

Estrategia de evaluación: a través de los medidores de actividad que propone la plataforma de Moodle, se evalúa la participación en la plataforma. Otra de las maneras es a través de las clases presenciales con la estrategia de aula invertida. En la presencialidad se discuten los contenidos aprendidos desde la virtualidad.

7. EXTENSIÓN

Se fomenta la vinculación con eventos culturales y teatrales locales, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en contextos reales. Se busca establecer colaboraciones con instituciones teatrales para enriquecer la experiencia educativa. A su vez se incentiva en las/os/es estudiantes la creación de grupos de investigación con temáticas abordadas a partir de la cátedra, coordinados por la docente. Estas prácticas socio-educativas no son obligatorias.

8. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación	La integración de los conocimientos se llevará a cabo bajo diferentes condiciones con la intención de propiciar un aprendizaje integral adaptado a las necesidades y enfoques de cada grupo de carrera. Se considera el proceso de cada estudiante y su compromiso con la cátedra teniendo en cuenta los perfiles propuestos en los planes de estudio vigentes. A continuación, describimos las condiciones de evaluación y se recomienda a las/os/es estudiantes que puedan realizar consultas con la docente en todas las condiciones, pero sobre todo en las alternativas de no-regular y libre .
Criterios de Acreditación	Promoción: Asistencia y participación activa en las clases (80 %) - Aprobación de tres trabajos prácticos - Aprobación de dos parciales. Regular: Asistencia y participación activa en las clases (70 %) - Aprobación de dos trabajos prácticos - Aprobación de dos parciales – Examen final oral en mesa. No- Regular: Asistencia del 50% - Aprobación de un trabajo práctico – Aprobación de dos parciales – Examen final oral en mesa con preparación de tema especial. Libre o pérdida de regularidad: Examen final oral en mesa con preparación de tema especial – Ensayo reflexivo acerca de un tema del programa (entrega 10 días antes de rendir).

9. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA

Boal, A. (1985). Teatro del oprimido I. Ediciones Nueva Imagen.

Ferraro Pettignano, E. (2024). Apuntes de cátedra. Cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. [Material inédito].

García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo.

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza (Ed. original 1991). Ediciones Cátedra.

Laferrière, G., & Motos, T. (2012). Palabras para la acción: Análisis de textos teatrales. Ñaque Revista de Teatro y Educación. <https://www.naque.es/revista>

Perinelli, R. (2011). Apuntes sobre la historia del teatro occidental. Tomo I. INTeatro.

Perinelli, R. (2011). Apuntes sobre la historia del teatro occidental. Tomo II. INTeatro.

Rivera Cusicanqui, S. (2015). Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina. Tinta Limón.

9.1. BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA

Teatro de la Antigua Grecia

Esquilo. (2017). La Orestíada: Agamenón, Las Coéforas, Las Euménides (D. García Pérez, Trad.). Universidad Nacional Autónoma de México.

Sófocles. (2023). Antígona (Edición en español). Editorial desconocida.

Sófocles. (2016). Edipo Rey (Edición en español). CreateSpace Independent Publishing Platform.

Eurípides. (2006). Medea. Buenos Aires: Planeta.

Eurípides. (2004). Ifigenia entre los tauros (Edición en español). Ediciones Cátedra.

Aristófanes. (2012). Las nubes (L. Balzaretti & M. Coria, Trad.). Revista Synthesis.

Aristófanes. (2003). Lisístrata (L. M. Macía Aparicio, Trad.). Ediciones Clásicas.

Teatro Romano

Plauto. (2023). El gorgojo (R. Navarro Jurado, Trad.). Independently published.

Terencio. (2023). El eunuco (Edición bilingüe y anotada). Universidad de Buenos Aires.

Séneca. (2006). Edipo. Buenos Aires: Planeta

Edad Media

Anónimo. (s.f.). Auto de los Reyes Magos. Referencia específica no encontrada; se recomienda consultar ediciones académicas disponibles.

Anónimo. (2003). La farsa de Maese Pathelin (M. Á. García Peinado, Ed. y Trad.). Biblioteca Básica.

Rojas, F. de. (2000). La Celestina (S. López-Ríos, Ed.). Penguin Clásicos.

Renacimiento Italiano

Maquiavelo, N. (2000). La mandrágora (F. Doménech, Ed.). Ediciones de la Torre.

Renacimiento Inglés

Marlowe, C. (2006). Dr. Fausto. Buenos Aires: Planeta

Shakespeare, W. (2006). Sueño de una noche de verano. Buenos Aires: Planeta

Shakespeare, W. (2006). Hamlet. Buenos Aires: Planeta

Shakespeare, W. (2006). Macbeth. Buenos Aires: Planeta