

Programa 2025

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	Artes del espectáculo		
CARRERA	Licenciatura en Arte Dramático Diseño Escenográfico Profesorado de grado universitario en Teatro (opcional)		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	Ord. N°: 1489-CD-1390-CS (Lic.); 4803-CS (Prof.); 1197-CD, 4003-CS (Diseño Escenográfico)		
ESPACIO CURRICULAR	HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSALES I		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	
CARGA HORARIA TOTAL	Noventa y seis horas	CARGA HORARIA SEMANAL	Presencial: 70% Virtual: 30%
FORMATO CURRICULAR	Teórica - Aplicada		
AÑO ACADÉMICO	2025	CARÁCTER	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	Debe tener cursada regular: Análisis del Hecho Teatral Historia del Arte y Escenografía I		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	Debe aprobar previamente: Análisis del Hecho Teatral Historia del Arte y Escenografía I		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Lic. Estefanía Ferraro Pettignano		
HORARIOS DE CLASE	Viernes 15 hs. a 17.50 hs.-		
HORARIOS DE CONSULTA	Viernes de 14hrs a 15hrs y de 18hrs a 19hrs - Lugar: consultar en secretaría (virtual o presencial según posibilidades de cada estudiante) Se solicita que 3 días antes de la consulta, se envíen las dudas por Moddle o Gmail, así la docente puede preparar y buscar materiales que sean útiles. Consultas virtuales vía moddle o al e.mail: estefaniaferraro@gm.fad.uncu.edu.ar		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL			

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

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 sociohistóricos y culturales en los que surgieron.
- Identificar las distintas especies y procedimientos teatrales, destacando sus características más relevantes para poder compararlas entre sí y establecer conexiones con procedimientos teatrales contemporáneos.
- Evaluar y comparar diferentes autores y textos teatrales, identificando evoluciones y tendencias.
- Desarrollar habilidades de investigación mediante consultas bibliográficas de temas específicos de la cátedra.
- Producir textos académicos de calidad, a partir del programa de estudio.
- Desarrollar habilidades comunicativas – expresivas y críticas, de cooperación y trabajo consensuado con otras/os/es.

4. SABERES (*Ejes/Unidades/Contenidos*)

<p>EJE I</p>	<p>UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y LA ANTIGUA GRECIA</p> <p>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</p>
---------------------	--

	<p>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.</p> <p>Autor de contenido transversal: Augusto Boal</p> <p>UNIDAD II: EL TEATRO EN ROMA</p> <p>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.</p> <p>Autorxs de contenido transversal: Néstor García Canclini y Silvia Rivera Cusicanqui.</p>
EJE II	<p>UNIDAD III: EL TEATRO EN LA EDAD MEDIA</p> <p>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 periodo y el Renacimiento con obras como La Celestina.</p> <p>Autora trasversal: Ileana Caballero Diéguez.</p>
EJE III	<p>UNIDAD IV: EL RENACIMIENTO EN ITALIA</p> <p>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.</p> <p>Autor transversal: Augusto Boal</p> <p>UNIDAD V: EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA</p> <p>La última unidad explora la influencia de la época clásica y la comedia erudita en el emergente teatro inglés del Renacimiento. Se figuras 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</p>

actores y la relación del teatro con la realidad social.

Autores transversales: Jorge Dubatti y Mauricio Kartun

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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. 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.

Estas estrategias buscan no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también fomentar habilidades críticas, analíticas y comunicativas que serán fundamentales para el desarrollo académico y personal de las/os/es estudiantes.

6. PROPUESTA FORMATIVA VIRTUAL

Como herramienta digital se utiliza la plataforma de Moodle, la misma sirve para compartir bibliografía digital de la cátedra, videos acordes a las temáticas abordadas, consignas/tareas de clase, foros de discusión, etc. También es un canal de comunicación abierta entre la docente y estudiantes. A su vez la docente está disponible para consultas vía e.mail en caso de ser necesario. Ambas herramientas de comunicación se trabajan desde la modalidad virtual asincrónica.

Los días Viernes de 14hrs a 15hrs y de 18hrs a 19hrs la docente estará disponible para consultas presenciales o virtuales, según la necesidad de las/os/es estudiantes (Lugar: consultar en secretaría).

7. EXTENSIÓN/VINCULACIÓN: PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

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

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 personales/grupales. Se considera el proceso de cada estudiante y su compromiso con la cátedra. 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 evaluación

Promocional: 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: Examen final oral en mesa con preparación de tema especial – Ensayo reflexivo acerca de un tema del programa (entrega 10 días antes de rendir).

7. BIBLIOGRAFÍA

OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA

ANTIGUA GRECIA

- Orestíada de Esquilo.
- Antígona // Edipo Rey de Sófocles.
- Medea // Ifigenia entre los tauros de Eurípides.
- Las nubes // Lisístrata de Aristófanes.

TEATRO EN ROMA

- El gorgojo de Plauto // El eunuco de Terencio
- Edipo de Séneca.

EDAD MEDIA

- Auto Sacramental de los Reyes Magos
- Farsa de maese Mimín (Anónimo) // La farsa de maese Pathelin (Anónimo). Seleccionar una de las dos.
- La Celestina de Rojas.

RENACIMIENTO ITALIANO

- La mandrágora de Maquiavelo.

RENACIMIENTO INGLÉS

- Dr. Fausto de Marlowe.
- Sueño de una noche de verano, Hamlet y Macbeth de Shakespeare.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y COMPLEMENTARIA

Boal, Augusto. (1985). *Teatro del oprimido I*. México: Ediciones Nueva Imagen.

Bourdieu, Pierre. (2006). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Anagrama: Barcelona.

Ferraro Pettignano, Estefanía. (2024). *Apuntes de cátedra*. Mendoza.

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

Haraway, Donna. (1991/1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres La reinención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra: España.

Laferrière, Georges & Motos, Tomás. (2012). "Palabras para la acción: análisis de textos teatrales". *Revista Ñaque*: Madrid. <https://www.naque.es/revista>

Perinelli, Roberto (2011). *Apuntes sobre la Historia del teatro occidental – tomo I*. INTeatro: Buenos Aires.

Perinelli, Roberto (2011). *Apuntes sobre la Historia del teatro occidental – tomo II*. INTeatro: Buenos Aires.

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