

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Facultad de Arte

Maestría en teatro

Teorías de la comunicación artística

Prof. Titular: Miguel A. Santagada

Fechas de clases: LUNES 8 de Mayo: de 9 a 18hs, MARTES 9 de Mayo: de 9 a 18hs, MIERCOLES 10 de Mayo: de 9 a 18hs, JUEVES 11 de Mayo: de 9 a 14hs.

UNIDAD 1

Nociones clave: Abstracción simulación representación

Visiones e imaginaciones sobre la comunicación. Metáforas y tecnologías. Mundo virtual, mundo real, mundo representacional. Máquinas expresivas. El organicismo y el informacionismo. El debate Rousseau- D'alembert. Ética y estética en la comunicación representativa. Los simulacros y la virtualidad. Noosfera, sentido común y culturas populares.

Bibliografía

1. Sfez Lucien , Para una crítica de la comunicación Buenos Aires, Amorrortu,1995.
2. Santagada Miguel A. "Simulación, tecnologías y enigmas de la teatralidad en un mundo sin teatro" (Mimeo)
3. Baudrillard Jean, *Simulacres et simulations*, París, Galilée, 1985.
4. Žižek, Slavoj, *Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*, Buenos Aires, Debate, 2006.

Filmografías

El almuerzo desnudo [*Naked Lunch*] (Canadá, 1991) Dirigida por David Cronenberg

UNIDAD 2

Nociones clave: Significación, sentido, humor.

El humor y la comicidad como factores característicos de la comunicación humana. Teoría de la risa y la comedia. Los sistemas de creencias y sus incoherencias. Fenomenología del humor. La corrección y la incorrección política. Humor, ironía, doble sentido, sin sentido. La fecunda oposición del humor y la ironía. La imperiosa necesidad del otro. Sensibilidad e intelectualidad. El humor y el sueño.

Bibliografía

5. Deleuze Guilles *Lógica del sentido* Madrid: Paidós Iberica, 1997.
6. Gendrel Bernard, Moran Patrick (mimeo) Humor y lo cómico, humor vs ironía.
7. LaFollette Hugh y Niall Shanks. "Las creencias como base del humor" *AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY* Volume 30, Number 4, October 1993

8. Marmysz John (Mimeo) Humor, Sublimity and Incongruity.
9. Santagada Miguel (Mimeo) La puesta en abismo del humor.

Filmografías

Selección de shows de Stand Up. : Dave Chapelle (<https://www.youtube.com/watch?v=K52pI1AD5Ds>), Louie CK, (<https://www.youtube.com/watch?v=dKSjat2copw>) Jim Carrie (<https://www.youtube.com/watch?v=2CthDH97vk4>)

UNIDAD 3

Nociones clave: simbolización alegoría narración

Símbolos y reflexión concreta. Dimensión de actividad del yo. La hermenéutica o atribución de sentido y la retórica o búsqueda de consensos y desfiguraciones. El yo como “acontecimiento”. El problema de la falsa conciencia, la ilusión y el engaño. El problema de la realidad y lo real. Primer pliegue de la mimesis: prefiguración práctica en torno a la vida cotidiana. Ficción como operación de dar forma. Ficción como operación de simulación. Segundo pliegue de la mimesis: la **configuración** textual. Tres funciones de la trama: mediación entre acontecimientos e historia; integración de factores heterogéneos; aporte de caracteres temporales propios. Tesis de la identidad narrativa: el sí mismo trabajando en la tradición cultural, el yo en una historia. Correlación entre *mythos* y trama. Ideología y utopía Último pliegue: **refiguración** receptiva a través de la lectura. Metáfora viva. Acción y motivos versus acontecimientos y devenir. Presupuesto ontológico de la referencia: ilusiones referenciales.

Bibliografía

10. Ricoeur, Paul *Hermenéutica y Acción* . De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la Acción . Buenos Aires, Prometeo, 2008.
11. Ricoeur Paul, “Narratividad, fenomenología y hermenéutica”. En Gabriel ARANZUEQUE (ed.) (1997), *Horizontes del relato. Lecturas y conversaciones con Paul Ricoeur*; Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Cuaderno Gris.
12. Foster Hal. *El retorno de lo real* La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.

Filmografías

La carretera perdida [*Lost Highway*] (Estados Unidos, 1997) Dirigida por David Lynch.

UNIDAD 4 Interpretación comprensión experiencia estética

La verdad inmanente en la comunicación teatral. Teoría de los esquemas y categorización de la información. Interpretación, comprensión, experiencia estética. La recepción teatral como problema estético. Metodologías cualitativas en los estudios de recepción teatral. Recolección de datos. Encuestas. Observación participante. Enumeración. Entrevistas en profundidad. Análisis de Casos. Métodos múltiples o triangulación. Los consumos culturales y la recepción teatral. Procedimientos analíticos. Encuestas cualitativas. El cuerpo y la presencialidad en la recepción teatral.

Bibliografía

13. Badiou Alain, “Tesis sobre teatro”, En *Imágenes y palabras. Escritos sobre literatura y teatro*, Buenos Aires, Manantial, 2005, pp. 137-143.
14. Chambers Ross, “Le masque et le miroir Vers un théorie relationnelle du théâtre”. *Études littéraires*, XIII (3) 1980, pp. 397-412.
15. Santagada, Miguel A. “Acerca de la experiencia estética”. Versión mimeografiada, Tandil, 2004. Versión dividida en cuatro partes.

Filmografías

Domicilio desconocido [*Suchwiin bulmyeong*] (Corea, 2001). Dirigida por Kim Ki Duk