

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

Fundamentación

Se ha repetido insistentemente que vivimos en la Sociedad de la Información. Más allá de su adecuación o no, es lamentable que esta descripción haya conducido a la confusión entre información y comunicación. Artistas, críticos y algunos educadores han difundido este equívoco hasta impregnar todo imaginario comunicacional con el tristemente célebre esquema telegráfico de transmisión de datos. Nuestro curso propone apartarse de ese ideario con la ayuda de una herramienta utilizada más en el dominio antropológico que en el de la reflexión estética: la hermenéutica. La noción de “prácticas imaginativas”, que tomaremos de este marco conceptual, nos permitirá indagar los procesos de comunicación en el teatro entendidos desde un punto de vista más fértil para el área que nos concierne. La invitación es a abandonar el esquema lineal de la representación, por la comprensión expresiva de la comunicación. Los problemas semánticos que se nos plantean no pueden dejar fuera de consideración a quien interpreta las acciones, los discursos y las imágenes. Por ello, utilizaremos el método del debate para introducir los problemas de cada unidad. Compartiremos en el espacio del seminario tres largometrajes que proponen experiencias estéticas en las que las prácticas imaginativas se ponen en juego.

Unidad 1

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

1. Ricoeur, Paul *Hermenéutica y Acción* . De la hermenéutica del texto a la hermenéutica de la Acción . Buenos Aires, Prometeo, 2008.
2. 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.
3. 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 2

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. Ética y estética en la comunicación representativa. Los simulacros y la virtualidad. Noosfera, sentido común y culturas populares.

Bibliografía

4. Lévy, Pierre. *¿Qué es lo virtual?* Barcelona: Paidós. 1999. Introducción y Cap. 1.
5. Santagada Miguel A. “Simulación, tecnologías y enigmas de la teatralidad en un mundo sin teatro” (Mimeo)
6. Žižek, Slavoj, *Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio*, Buenos Aires, Debate, 2006. Cap. VI
7. Sfez Lucien , *Para una crítica de la comunicación* Buenos Aires, Amorrortu, 1995.

Filmografías

The Thirteenth Floor (Dirigida por Josef Rusnak, 1999)

Unidad 3

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

8. Gendrel Bernard, Moran Patrick (mimeo) Humor y lo cómico, humor vs ironía.
9. LaFollette Hugh y Niall Shanks. “Las creencias como base del humor” *AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY* Volume 30, Number 4, October 1993
10. Marmysz John (Mimeo) Humor, Sublimity and Incongruity.
11. Santagada Miguel (Mimeo) “La puesta en abismo del humor”.

12. Santagada Miguel (Mimeo) “Las traducciones tolerantes del humor”

Filmografías

Selección de shows de Stand Up. : Dave Chapelle
(<https://www.youtube.com/watch?v=K52p11AD5Ds>), Louie CK,
(<https://www.youtube.com/watch?v=dKSjat2copw>) Jim Carrie
(<https://www.youtube.com/watch?v=2CthDH97vk4>)

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

Cronograma seminario

Día	Hora Actividad	
LUNES 18	9.45 a 18	9.45 10.45 pw1 20slides 11.30 a 14.30 62 slides 15.30 a 18 Visionado <i>Lost highway</i>
MARTES 19	9 a 18	9 a 11 Debate 11.15 13.30 pw2 69 slides 14.30 17.30 Visionado <i>The Thirteenth Floor</i> slides
JUEVES 21	9 a 18	9 a 11 Debate 11 a 13 pw3 32 slides 14 a 18 peli 3 ExistenZ 1.40
VIERNES 22	9 a 18	9 a 11 Debate 11 a 13 pw 4 63 slides 14 a 18... pw 6 94 slides

El resto de la bibliografía, de la filmografía y de las obras fotográficas analizadas será indicada a lo largo de las reuniones.