

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES**

FACULTAD DE ARTE

MAESTRÍA EN TEATRO

**TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
ARTÍSTICA**

Ciclo Académico: 2019

Docente: Mg. María Angeles Smart

1) Fundamentación

El seminario *Teoría de la comunicación artística* se inscribe dentro de la tendencia contemporánea de los estudios artísticos en general y teatrales en particular, donde la reflexión adquiere visibilidad e importancia. Asume los desafíos de una especulación académica rigurosa sobre la vasta problemática de la comunicación *en, del y desde* el arte, al mismo tiempo que contempla la tradición del quehacer artístico, donde la participación y asiduidad con distintas obras de arte, posibilitan el enriquecimiento y diálogo constante entre teoría, práctica e historia. Atendiendo por un lado a los contenidos mínimos del plan de estudios y al mismo tiempo a la necesidad de ofrecer a los y las participantes herramientas conceptuales que les permitan abordar en el futuro nuevas temáticas y problemáticas, el presente seminario propone un abordaje principalmente filosófico a fin de reconocer las cuestiones fundamentales en juego en cada uno de las teorías presentadas. Esto propenderá al ejercicio de la constante interrogación y meditación sobre los supuestos y principios a fin de detectar continuidades y rupturas en las muchas y distintas teorías existentes sobre la comunicación artística. Al mismo tiempo, el diseño del programa focalizado en la tensión entre la Hermenéutica y la Teoría Crítica contribuirá al fortalecimiento de las capacidades reflexivas e intelectuales imprescindibles en la vida académica y artística contemporáneas. A este fin se fomentará el reconocimiento de las impresiones personales, la capacidad para traducirlas conceptualmente y la posibilidad de comunicarlas a través de un lenguaje personal y adecuado a distintos contextos y finalidades.

Este programa prevé, así, el tránsito por un esquema de estudios que comienza por la aproximación al planteo general de las relaciones entre arte y comunicación, donde la propuesta kantiana permitirá vislumbrar la radicalidad de la problemática junto con los actuales acuerdos centrados en la aceptación de la pluralidad de los discursos y la primacía de las instituciones, para paulatinamente focalizar en teorías puntuales relacionadas con la pregunta por el sentido y la verdad de las obras de arte. Las distintas formulaciones de la Teoría Crítica llevadas a cabo por Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin como la reformulación operada por Bolívar Echeverría en América Latina serán algunos de los temas abordados durante los encuentros.

El seminario supone una práctica metodológica dialógica y reflexiva. Los momentos teóricos serán propuestos como instancias argumentativas comunicables (no arbitrarias) susceptibles de asimilación, profundización y crítica. Una perspectiva fenomenológica-descriptiva fomentará, al mismo tiempo, la recepción subjetiva y personal de los temas, como también la invitación a que - tanto los y las estudiantes como la docente- revisen y vuelvan a repensar sus propios juicios. El momento práctico cierra el círculo de aprendizaje ya que se orientará a la aplicación de los principios a algunos acontecimientos artísticos o escénicos empíricos.

2) Propósitos del seminario

- En consonancia con el Plan de estudios de la Maestría en Teatro y la inserción del presente seminario en el Ciclo Básico de Formación, el programa apunta a que los y las estudiantes adquieran de manera gradual y sistemática el conocimiento de los planteos más relevantes que giran en torno al problema de la comunicación artística. Al mismo tiempo se pretende que ensayen –progresivamente- soluciones y contribuciones personales a dichas problemáticas.
- Teniendo en cuenta que las tendencias contemporáneas en el mundo del arte en general y del teatro en particular, se conforman con una insistente presencia del pensamiento y la especulación, se pretende ofrecer a las y los participantes herramientas conceptuales que les posibiliten transitar con soltura y profundidad por los múltiples pasillos de dicho mundo.
- Al mismo tiempo, considerando que el perfil del egresado y la egresada de la Maestría en Teatro y que la misma etimología de la palabra *teatro* (*theorein*, contemplar) nos direccionan a una comprensión de la teoría como una actividad que no puede desvincularse de la práctica, la asignatura plantea un diálogo y enriquecimiento constante y permanente entre ambas instancias formativas.

Se espera que durante el cursado del presente seminario, el/la estudiante:

1. Adquiera el bagaje conceptual y argumentativo propio de la reflexión filosófica acerca de la comunicación artística y reconozca las principales problemáticas en la discusión actual.
2. Desarrolle la percepción de los principales factores que intervienen en el hecho de la comunicación.
3. Adquiera un espíritu crítico, proyectivo y comunicativo en vistas a la consolidación de competencias que propendan a un ejercicio serio y creativo del ejercicio analítico-reflexivo.
4. Reconozca la dimensión personal, cultural y social presente en las distintas manifestaciones artísticas.
5. Se plantee y reflexione, a partir de casos concretos, sobre la perspectiva comunicativa, teórica y estética del quehacer teatral y artístico.

3) Contenidos:

I. Las relaciones entre el arte y la comunicación.

El problema de la comunicabilidad de lo singular: los límites y posibilidades del concepto, los límites y posibilidades del lenguaje. El camino crítico kantiano y el juicio estético. El nuevo rango del conocimiento experiencial en Walter Benjamin. Los caminos institucionalizados del discurso artístico. Los discursos expandidos y la práctica artística como investigación y comunicación. El giro performativo y las nuevas posibilidades de la comunicación escénica.

Bibliografía obligatoria:

-Kant, I. [1781] (2009). *Crítica de la razón pura*. Edición bilingüe y traducción de Mario Caimi. México: F.C.E. pp. 5-13 (Prólogo), 626-628 (Capítulo primero de la doctrina trascendental del método. *La disciplina de la razón pura*), 726- 729 (Capítulo cuarto de la doctrina trascendental del método. *La historia de la razón pura*).

-Oliveras, E. (2004). *Estética. La cuestión del arte*. Bs. As.: Ariel. pp. 46- 50 (Arte y conocimiento), 169-207 (Kant y la fundamentación de la estética autónoma).

-Apuntes de la asignatura: “La ampliación de la isla kantiana de la verdad en Walter Benjamin”.

-Vicente, S. (2006), Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística. En Gotthelf, R. *La investigación desde sus protagonistas*. Senderos y estrategias. Mendoza: Ediunc.

-Cornago, O. (2011). Introducción. En torno al conocimiento escénico. En Fischer-Lichte, E. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada. pp. 7-19.

-Pérez Gali, A. (2014). *Sudando el discurso. Conferencia performativa. Focus artes vivas y artes escénicas*. Universidad de Salamanca y Museo de arte contemporáneo de Castilla y León. Recuperado de <https://vimeo.com/103217251>

Bibliografía de consulta

Caimi, M. (2007) *Diccionario de la filosofía crítica kantiana*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Colihue.

Pérez Arroyo, R. (2012). *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas*. Madrid: Editorial Alpuerto.

Fischer-Lichte, E. (2006). La ciencia teatral en la Actualidad. El giro performativo en las ciencias de la cultura, en *Indagación*, nº 12-13, junio. Versión electrónica en <https://segue.middlebury.edu/.../PerformanceFischer-Lichte.pdf>

Dieguez, I. (2010). Desmontando escenas: estrategias performativas de investigación <http://www.telondefondo.org/numeros-antiores/numero12/articulo/325/desmontando-escenas-estrategias-performativas-de-investigacion-y-creacion.html>

II. Develar al objeto: las teorías de la comunicación de sentido.

El giro lingüístico. Martín Heidegger y la tarea hermenéutica. Diferencia entre crítica, análisis e interpretación. Del análisis a la interpretación: el círculo hermenéutico. La Escuela de Constanza y la Estética de la Recepción. De la contemplación a la poíesis del espectador. Interpretaciones actuales sobre la catarsis trágica y su relación con la experiencia estética. De la obra al mundo: la verdad de la ficción.

Bibliografía obligatoria:

-Heidegger, M. [1935-1936] (1996). El origen de la obra de arte. En *Caminos del bosque*. Versión española de Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid: Alianza.

-Steiner, G. (2003). Humanidad y capacidad literaria. En *Lenguaje y Silencio*. Barcelona: Gedisa.

-Jauss, H.R. (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós.

-Presas, M. (1997). La verdad de la ficción. Estudio sobre las últimas obras de Paul Ricoeur. En *La verdad de la ficción*. Bs. As.: Almagesto.

-Presas, M. (2009). Identidad narrativa. En *Del Ser a la Palabra* .Bs. As.: Biblos.

Bibliografía de consulta:

Ubersfeld, A. (1997). *Escuela del espectador*. Madrid:ADE.

Eco, U. (1990). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.

Ricoeur, P. (2001). *Del texto a la acción*. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica.

Ricoeur, P. (1994). *Relato: historia y ficción*. México: Dosfilos editores.

III. Teoría Crítica I: incomunicabilidad y dialéctica embrujada.

La ambigüedad de la ilustración y la nueva cultura de masas. La estética negativa de Theodor Adorno: la tensión entre comunicabilidad e incomunicabilidad del arte.

Bibliografía obligatoria:

-Apuntes de la asignatura: “Génesis de la Teoría Crítica”.

-Horkheimer, M. y Adorno, TH. [1944] (1987). *Dialéctica del iluminismo*. Traducción al español de H. A. Murena. Buenos Aires: Sudamericana. pp. 146-200 (La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas).

-Horkheimer, M. [1932-1941] (2003). *Teoría Crítica*. Bs. As.: Amorrortu. pp. 9-21 (Prefacio para la nueva publicación), 15-21 (Observaciones sobre ciencia y crisis).

-Adorno, Th. [1969] (2004). *Teoría Estética*. Edición de Gretel Adorno y Rolf Tiedemann; traducción de Jorge Navarro Pérez con la revisión de Mateu Cabot para v.8. Madrid: Akal. pp. 9-30 (Arte, sociedad, estética).

-D'Ottavio, A.L. (2012). Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación en el arte. En *Avatares de la comunicación y la cultura*, N° 4.

Bibliografía de consulta:

Buck-Morss, S. (1981). *Origen de la dialéctica negativa: Theodor Adorno, Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt*. México: Siglo XXI.

Wiggershaus, R. (2010). *La Escuela de Fráncfort*. México: F.C.E..

Jay, M. (1989). *La imaginación dialéctica, una historia de la Escuela de Frankfurt*. Madrid: Taurus.

Wellmer, A. (2009). ¿Podemos aún hoy aprender algo de la estética de Adorno? *Boletín de Estética*, CIF, Bs. As..

Teoría crítica II: emancipación y racionalidad estética.

Las posibilidades de la racionalidad pos-tecnológica en Herbert Marcuse. *Ethos estético y liberación*.

Bibliografía obligatoria:

-Marcuse, H. [1953] (1969). *Eros y Civilización*. Barcelona: Seix Barral. pp. 137-152 (Fantasía y utopía), 153-163 (Las imágenes de Orfeo y Narciso), 164-184 (La dimensión estética).

-Marcuse, H. [1954] (2001). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona: Ariel. pp. 7-14 (Prefacio a la edición francesa), 276-286 (Conclusión).

-Marcuse, H. (1969). *Un ensayo sobre la liberación*. México: editorial Joaquín Mortiz. pp. 30-53 (La nueva sensibilidad).

-Smart, M. A. (2016). Estética y Tecnología: las posibilidades de la racionalidad avanzada en Herbert Marcuse. En *In Itinere*. Año VI – Vol. VI – Número 1, pp. 44-55.

Bibliografía de consulta:

Romero, J.M. (2010). *Herbert Marcuse y los orígenes de la teoría crítica*. Madrid: Plaza y Valdés.

Habermas, J., Bcvenseben, S. et all. (1978). Conversaciones con Herbert Marcuse. Publicada en su original alemán en: Juergen Habermas, Silvia Bcvenseben etal., *Gespräche mit Herbert Marcuse*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (Recuperado de <file:///C:/Users/usuario1/Downloads/19340-63579-1-PB.pdf>)

Hoequard, G. (1973) Marcuse y el Freudomarxismo. México: Roca.

Jiménez, J. (1983) *La estética como utopía antropológica: Bloch y Marcuse*. Madrid: Tecnos.

Taberner, J. (1985). *Marcuse, Fromm, Reich, el Freudomarxismo*. Madrid: Cincel.

Teoría Crítica III: el objeto en su velo.

La crítica de arte en Walter Benjamin a partir de su tesis sobre el teatro barroco alemán. Destrucción y construcción crítica. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.

Bibliografía obligatoria:

-Adorno, Th. (2010), Walter Benjamin. En *Miscelánea, vol. I*. Madrid: Akal. pp. 161–173.

-Adorno, Th. (2002), Caracterización de Walter Benjamin. En *Prismas*. Madrid: Editora Nacional. pp. 235 – 249.

-Benjamin, W. [1929-1932] (2014). *Juicio a las brujas y otras catástrofes: crónicas de radio para jóvenes*. Bs. As. pp. 21-27 (La caída de Pompeya y Herculano).

-Benjamin, W. [1931] (1989). El carácter destructivo. En *Discursos Interrumpidos I*. Prólogo, traducción y notas: Jesús Aguirre. Bs. As.:Taurus.

-Benjamin, W. [1936] (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [Urtext]*. Traducción de Andrés E. Weikiert e introducción de Bolívar Echeverría. México: Itaca.

-Smart, M. A. (2017). La posibilidad de la <transfiguración> del mal en el drama de Calderón según el *Ursprung des deutschen Trauerspiels* de Walter Benjamin. En Tietz, M. y Arnscheidt, G. (eds.), *Figuras del bien y del mal. La construcción cultural de la masculinidad y de la feminidad en el teatro calderoniano*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.

Bibliografía de consulta:

AAVV. (1993). *Sobre WALTER BENJAMIN: vanguardias, historia, estética y literatura. Una visión latinoamericana*. Bs. As.: Alianza Editorial – Goethe-Institut.

Andersson, D.T. (2014). “Destrucción/Construcción” en *Conceptos de Walter Benjamin*. Bs. As.: Las cuarenta. Pp. 361-415.

Arendt, H. (1971). *Walter Benjamin, Bertoldt Brecht, Hermann Block, Rosa Luxemburg*. Barcelona: Anagrama.

Arendt, H. (2001). *Hombres en tiempos de oscuridad*. Barcelona: Gedisa.

IV.

La vuelta de siglo y el pensar desde América Latina.

Bolívar Echeverría y la Escuela de Frankfurt. Crítica a la modernidad capitalista. Producir y significar. Semiosis y cultura. Arte y utopía. ¿El fin del arte? El *ethos* barroco y la estetización de la vida cotidiana.

Bibliografía obligatoria:

-Echeverría, B. (2010). *Definición de la cultura*. México: F.C.E./Itaca. pp. 71-108 (Lección III: Producir y significar).

-Echeverría, B. (2010). Arte y utopía. En *Modernidad y blanquitud*. México: Era. pp. 135-156.

- Echeverría, B. (2010). De la Academia a la bohemia y más allá. En *Modernidad y blanquitud*. México: Era. pp. 115-133.

-Echeverría, B. (2005). *La modernidad de lo barroco*. México: Ediciones Era. pp. 11-16 (Prólogo) y 32-56 (El *ethos* barroco).

-Sánchez Prado, I. (septiembre-octubre 2010). Bolívar Echeverría y Walter Benjamin. En E. Lindig (moder.), Benjamin y la filosofía alemana. *Ziranda. Crítica e interpretación. Homenaje a Bolívar Echeverría*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma, México. Recuperado de <http://www.seminariomodernidad.unam.mx/WBBE.pdf>

Bibliografía de consulta:

Grave, C. (2012). El discurso crítico sobre la modernidad. En Fuentes, D., García Venegas, I. y Oliva Mendoza, C. (compiladores), *Bolívar Echeverría, crítica e interpretación* (87-99). México: UNAM, Itaca.

Oliva Mendoza, C. (2013), *Semiótica y capitalismo. Ensayos sobre la obra de Bolívar Echeverría*. México: UNAM, Itaca.

Löwy, M. (2007). Prólogo. En Gandler, Stefan, *Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría*. México: F.C.E..

Echeverría, J. (2010). Ponencia en la mesa *Estado y política*. Ziranda. Crítica e interpretación. Homenaje a Bolívar Echeverría. Recuperado de <http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/1221>.

4) Evaluación y forma de acreditación:

La aprobación del seminario estará sujeta a las pautas de acreditación establecidas en el reglamento de la Maestría. Se solicitará a los participantes la entrega de un trabajo final de una extensión mínima de 3500 palabras y una máxima de 7000 palabras, en el que se problematice alguno de los ejes abordados en el curso y se profundice sobre uno o varios textos de la bibliografía obligatoria. El mismo deberá respetar el formato y el estilo de citación de las normas APA.

Mg. María Angeles Smart