

maestría
en teatro

SEMINARIO DE POSGRADO

SEMINARIO MENCIÓN ACTUACIÓN

Teoría de la comunicación artística

Dra. María Angeles Smart

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

FACULTAD DE ARTE

MAESTRÍA EN TEATRO

**TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
ARTÍSTICA**

Ciclo Académico: 2022

Docente: Dra. 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 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, que 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) Modalidad de dictado

Virtualidad 100%.

- La modalidad será a través de la plataforma virtual de la Maestría en Teatro. Habrá espacios de trabajo asincrónico donde se propondrán lecturas y material audiovisual que desarrollen los 3 ejes temáticos propuestos.

- Se llevarán a cabo 5 encuentros sincrónicos virtuales de 3 horas cada uno en los cuales se desarrollarán conceptos teóricos, se hará la puesta en común de lo trabajado en las lecturas y se prevé un cierre de la materia en el cual se avanzará sobre las distintas ideas de los estudiantes para la presentación de sus trabajos finales.

3) 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.

4) 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. Los caminos institucionalizados del discurso artístico. El giro performativo y las nuevas posibilidades de la práctica, la teoría y la comunicación escénicas. “Lo indisponible” de la escena y la teoría como un mirador.

Bibliografía obligatoria:

1-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.

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

Bibliografía de consulta

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).

Fischer-Lichte, E. (2006). La ciencia teatral en la Actualidad. El giro performativo en las ciencias de la cultura, en *Indagación*, n° 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. Teoría Crítica, arte y emancipación.

La estética negativa de Theodor Adorno: la tensión entre comunicabilidad e incommunicabilidad del arte. La disputa post-mortem con Hans-Robert Jauss y la Estética de la Recepción. Las posibilidades de la racionalidad pos-tecnológica en Herbert Marcuse. *Ethos estético* y liberación. La crítica de arte en Walter Benjamin a partir de su tesis sobre el teatro barroco alemán. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. El problema del Aura.

Bibliografía obligatoria:

3-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).

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

5-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).

6-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.

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.

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.

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

III. La Teoría Crítica desde América Latina.

Bolívar Echeverría y la Escuela de Frankfurt. Crítica a la modernidad capitalista. Producir y significar. Semiosis y cultura. *Ethos* barroco, teatralidad, performatividad y la estetización de la vida cotidiana.

Bibliografía obligatoria:

7- Smart, A. (2020). Reverberación del valor de uso: vida cotidiana, corporalidad y disfrute en el *ethos* barroco. *Revista de Ciencias Sociales*, 42, (pp. 13-27).

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

Bibliografía de consulta:

Echeverría, B. (2010). *Modernidad y blanquitud*. México: Era.

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..

5) 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. Las y los estudiantes podrán proponer formatos alternativos de sus trabajos finales que serán conversados al finalizar el seminario.

Dra. María Angeles Smart

maestriateatro@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar