

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN ARTÍSTICA

Curso 2015

Profesora: Dra. Ana Silva
Carga horaria: 48 horas presenciales

FUNDAMENTACIÓN

El seminario *Teorías de la Comunicación Artística* se propone acercar a las y los maestrandos a algunos de los principales debates teóricos que confluyen en el campo de los estudios en comunicación, profundizando en aquellos abordajes que han dedicado mayor interés a problematizar las relaciones entre comunicación, arte -en particular las artes escénicas- e industrias culturales.

Atendiendo por un lado a los contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios de la Maestría, y, por otro, a que las distintas concepciones de la comunicación resultan solidarias de concepciones sobre la sociedad en su conjunto y sobre el lugar que las manifestaciones artísticas adquieren en ella, el recorrido del programa está diseñado con el propósito de apartarse de una revisión enciclopédica de “escuelas” y “teorías”, para –en cambio- interrogarse por las condiciones de posibilidad de cada uno de los enfoques, los programas epistemológicos y políticos a los que adscriben y la vigencia y pertinencia o no de sus premisas en el análisis cultural contemporáneo.

Los contenidos del curso se encuentran atravesados por una serie de cuestiones recurrentes en relación con el arte actual y con las particularidades de distintas prácticas artísticas: los vínculos entre el arte y la construcción social de la realidad; la producción de sentido en las distintas artes; los modos en que las prácticas artísticas mediatizan la experiencia social contemporánea; la posibilidad de pensar críticamente el arte y de pensar un arte crítico en la modernidad tardía; los procesos de convergencia e intermedialidad catalizados por la difusión de las tecnologías digitales; en qué medida se encuentra el teatro en una situación de liminalidad respecto de dinámicas que han afectado de manera más evidente a otras manifestaciones artísticas como el cine y la música.

Se dedicará especial atención al pensamiento sobre los procesos artístico-culturales que se ha desarrollado en el contexto latinoamericano, donde se han planteado articulaciones y problemas práctico-conceptuales que trascienden su concepción en términos de la “aplicación” o “confrontación” con los modelos teóricos de los centros académicos europeos o norteamericanos.

Para cada uno de los ejes temáticos se sugiere la bibliografía específica y se incluye además un listado de bibliografía general y de consulta cuyos títulos, de acuerdo a los intereses y conocimientos previos de los estudiantes, podrán eventualmente ser discutidos con mayor profundidad a lo largo del curso.

Se incentivará que los cursantes recaben registros fílmicos de puestas teatrales, textos dramáticos, relatos de experiencias o críticas de espectáculos que sea de su interés analizar en relación con los contenidos que se abordan en el seminario.

OBJETIVOS

- (a) Introducir a los estudiantes en los principales problemas del campo de los estudios en comunicación y cultura por medio de la discusión de textos representativos de las distintas corrientes teóricas, atendiendo a los contextos sociopolíticos e institucionales de su producción y las agendas de investigación que se plantean;
- (b) Propiciar el examen crítico de aquellas teorías que se han ocupado especialmente de las dimensiones cultural y artística dentro de los estudios comunicacionales como una clave para el análisis de la comunicación artística contemporánea;
- (c) Favorecer la reflexión acerca de nociones centrales en el debate cultural actual en torno a factores que ocupan el centro de atención de los estudios de comunicación: los medios y las industrias culturales, las mediaciones, la recepción, la circulación cultural, la dimensión tecnológica, la cultura masiva, la alta cultura y las culturas populares, la politicidad de la vida cotidiana, entre otros.
- (e) Estimular el abordaje crítico de los procesos culturales y de las producciones artísticas actuales;
- (f) Incentivar la reflexividad en la construcción de sentido sobre la propia práctica artística de los cursantes, con vistas al proceso de elaboración de la tesis de Maestría.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

1. **Comunicación, arte y cultura, una introducción.**

Los estudios en comunicación y el análisis cultural. La comunicación como objeto: condiciones de posibilidad-necesidad. Las agendas de investigación, matrices sociopolíticas y epistémicas. Comunicación, arte, cultura: vínculos y tensiones. Conceptos iluminista y antropológico-social de cultura. Diversidad cultural, diferencia cultural, desigualdad cultural. Democracia, capitalismo e ideología de la transparencia comunicativa. Comunicación *artística*, comunicación *en* el arte, comunicación *del* arte. Arte y resistencia. Arte y significación.

Bibliografía

Bohannan, Laura. "Shakespeare en la selva". En: Boivin, Mauricio; Rosato, Ana; Arribas, Victoria. *Constructores de Otredad. Una introducción a la antropología social y cultural*. Ed. E&A, Buenos Aires, 2004.

Deleuze, Gilles. "¿Qué es el acto de creación?". Conferencia en la Fundación FEMIS. 1987. Trad. Bettina Prezioso. Mimeo.

D'Ottavio, Adriana Leticia. "Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación en el arte". En Revista *AVATARES de la comunicación y la cultura*, N°4. Diciembre de 2012.

Grüner, Eduardo. *El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte*. Ed. Norma, Buenos Aires. 2002. 1ª parte. Pp. 65-94.

Souto Carlevaro, Victoria. "Carmen Baliero y Bárbara Togander. Música y comunicación escénica más allá del amparo del código". En Revista *AVATARES de la comunicación y la cultura*, N°4. Diciembre de 2012.

II. Los estudios de recepción y la investigación empírica de la comunicación de masas.

Las investigaciones iniciales sobre los medios masivos en Estados Unidos. La concepción de la comunicación como pasaje instrumental de mensajes. La pregunta por los efectos de los medios. Audiencias y estudios de recepción. La "investigación administrada". Información y propaganda. Comunicación y persuasión. Las teorías de rango medio. De la "aguja hipodérmica" al "flujo de la comunicación en dos escalones". Las mediciones de opinión pública. La formación del gusto de las audiencias. Premisas de los estudios de recepción teatral.

Bibliografía

Cambiasso, Norberto y Grieco y Bavio Alfredo. *Días felices. Los usos del orden: de la Escuela de Chicago al funcionalismo*. Eudeba, Buenos Aires. 1999. Pp. 163-180.
Klapper, Joseph T. "Lo que sabemos sobre los efectos de la comunicación de masas: el límite de la esperanza". En AAVV, *Efectos de las comunicaciones de masas*. Aguilar, Madrid, 1974. Pp. 95-121.
Lazarsfeld, Paul, y Merton, Robert. "Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada". En Moragas, M. *Sociología de la comunicación de masas*, G. G., Barcelona, 1985. Vol. II.
Santagada, Miguel. "Preocupaciones y supuestos en los estudios de recepción teatral". En *Revista Latina de Comunicación Social*. N° 18, 06/1999.

III. La Escuela de Frankfurt y la crítica a la industria de la cultura.

Contexto sociopolítico e intelectual del surgimiento del Instituto de Estudios Filosófico-sociales de Frankfurt. Teoría crítica. La cultura como manipulación de las masas. La dialéctica del Iluminismo y la crítica de la Industria cultural. Capitalismo y razón instrumental. El carácter afirmativo de la cultura. La sociedad unidimensional. Arte y reproducibilidad técnica: valor cultural y valor exhibitivo de las obras artísticas. De la función ritual del arte al arte de masas: condiciones de producción, experiencia y percepción. Diferencias entre teatro y cine. Esteticismo de la política, politización del arte. Intelectuales y pensamiento crítico en América Latina.

Bibliografía

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica". En *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1982.
Benjamin, Walter. *Diario de Moscú*. Ediciones Godot, Buenos Aires, 2012. Selección.
Entel, Alicia; Lenarduzzi, Víctor y Gerzovich, Diego. *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999. Cap. VI. 201-234.
Horkheimer, M. y Adorno, T. *Dialéctica del Iluminismo*. Sudamericana, Buenos Aires, 1987. Selección de capítulos: "Introducción"; "Concepto de iluminismo"; "Industria cultural. El iluminismo como engaño de las masas".
Marcuse, Herbert "Acerca del carácter afirmativo de la cultura". En *Cultura y Sociedad*, Sur, Buenos Aires, 1967.

Volnovich, Yamila. "Teatro y Política: Benjamin lector de Brecht". En *Revista Territorio Teatral*, N° 2, diciembre de 2007.

IV. Los Estudios Culturales y las teorías del conflicto sobre las culturas populares.

Estudios culturales y comunicación. La Escuela de Birmingham. Los debates sobre la "alta" y la "baja" cultura. Lo residual, lo dominante, lo emergente. La hegemonía en los procesos culturales. Identidad, etnicidad, género. La circularidad cultural como perspectiva metodológica y política. Historicidad dialéctica de lo popular y lo masivo. El efecto ideológico, el trabajo de la representación, las políticas de la significación. Los aportes latinoamericanos. De los medios a las mediaciones y de las mediaciones a los medios. Culturas populares en América Latina. El problema de la recepción artística y los consumos culturales.

Bibliografía:

Bajtín, M. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. Alianza, Madrid. 1980. Págs.7-57.

Borba, Juliano. "El teatro ocupa los espacios públicos. Las políticas de los imaginarios urbanos". En *Revista Afuera. Estudios de Crítica Cultural*. Año IV, N° 7, noviembre de 2009.

García Canclini, Néstor. *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Katz, Madrid, 2010. Pp. 9-63.

Gramsci, A. "Observaciones sobre el Folklore". En: *Antología*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2004. Págs. 488-491.

Hall, Stuart. *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Enviñón editores, Popayán, 2010 (selección).

Martín Barbero, Jesús. *Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. FCE, Buenos Aires, 2004 (selección).

Williams, Raymond. *Marxismo y literatura*. Península, Barcelona, 1980. Caps. "Cultura", "La hegemonía", "Tradiciones, instituciones y formaciones"; "Dominante, residual y emergente" y "Estructuras de sentimiento".

V. Tecnoescena y los debates sobre la cultura digital.

De los medios de masas a los medios interactivos. Del *broadcasting* a las redes. Sociedad de la información y convergencia digital. Realidad virtual, simulación, entornos inmersivos. La cultura de la virtualidad real. El multimedia como entorno simbólico. Internet y los debates sobre la propiedad intelectual en la circulación cultural. Tiempo, espacio, cuerpo, autoría: conceptos en cuestión. Digitalización e intermedialidad en el arte contemporáneo. Convivio y Tecnovivio. Tecnopoéticas en las artes escénicas.

Bibliografía

Dubatti, Jorge. "Convivio y tecnovivio: entre infancia y babelismo". En *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*. Atuel, Buenos Aires, 2013. Pp. 123-136.

Kartun, Mauricio. "La muerte del teatro y otras buenas noticias". En *Revista Todavía* N° 22, diciembre de 2009.

Kozak, Claudia (ed). *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2012 (selección).
Žižek, Slavoj. *Lacrimae rerum. Ensayo sobre cine moderno y ciberespacio*. Debate, Buenos Aires, 2006. Selección de capítulos.

Bibliografía general y de consulta

- Abu-Lughod, L. “La interpretación de la(s) cultura(s) después de la televisión”. En: *Etnografías Contemporáneas*, N° 1. UNSAM, Buenos Aires, 2005.
- Badiou, A. *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*. Buenos Aires, Manantial, Buenos Aires, 2005.
- Becerra, M. *Sociedad de la información: proyecto, convergencia, divergencia*. Norma, Buenos Aires, 2003.
- Berman, M. *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI, Madrid, 1988.
- Bourdieu, P. *Sociología y Cultura*. Grijalbo, México, 1990.
- Bourdieu, P. “Espacio social y poder simbólico”. En *Cosas Dichas*. Madrid, Gedisa, 1993.
- Bourdieu, P. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Anagrama, Barcelona, 1997.
- Bourdieu, P. *El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura*. Siglo XXI, Madrid, 2010.
- Bourdieu, P. *La nobleza de estado, educación de elite y espíritu de cuerpo*. Siglo XXI, Madrid, 2012.
- Burke, P. “El 'descubrimiento' de la cultura popular”. En: Samuel, R. (ed.). *Historia Popular y Teoría Socialista*. Grijalbo, Mexico, 1986. Págs.78-92.
- Castells, M. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Alianza, Madrid, 1997. Vol. 1: La sociedad red.
- Castells, M. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Alianza, Madrid, 1998. Vol. 2: El poder de la identidad.
- Coriat, B. *El taller y el cronómetro*. Siglo XXI, Madrid, 2003.
- Curran, J.; Morley, D.; Walkerdine, V. (comps.). *Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Paidós, Barcelona, 1998.
- Deleuze, G. “Posdata sobre las sociedades de control”, en: Ferrer, C. (comp.) *El lenguaje literario*, T° 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991. Pp. 15-23.
- Deleuze, G. *Lógica del sentido*. Paidós Ibérica, Madrid, 1997.
- De Moraes, D. *Mutaciones de lo visible. Comunicación y procesos culturales en la era digital*. Paidós, Buenos Aires, 2010.
- Dorfman, A. y Mattelart, A. *Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1982.
- Eagleton, T. (ed.) *Raymond Williams: A Critical Reader*. University of Manchester, 1991.
- Ferrer, C. *Mal de ojo. El drama de la mirada*. Colihue, Buenos Aires. 1996.
- Fontanille, J. *Semiótica del Discurso*. FCE, Lima, 2001.
- Foucault, M. “El ojo del poder”, entrevista incluida en Bentham, J. *El Panóptico*. Ed. La Piqueta, Barcelona, 1980.
- García Canclini, N. *Las culturas populares en el capitalismo*. Casa de las Américas, La Habana, 1982.
- García Canclini, N. *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la*

Modernidad. Paidós, Buenos Aires. 2001.

García Canclini, N. *Diferentes, desiguales y desconectados*. Gedisa, Barcelona, 2004.

García Canclini, N. *Lectores, espectadores e internautas*. Gedisa, Barcelona, 2007.

Giddens, A. y otros. *La teoría social hoy*, Alianza, Barcelona, 1992.

Ginzburg, C. *El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI*. Mushnik, Barcelona, 1989 (prefacio).

Gramsci, A. *Antología*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

Gravano, Ariel. “La cultura como concepto central de la Antropología”. En: Chiriguini, María Cristina *Apertura a la Antropología, alteridad, cultura, naturaleza humana*. Proyecto Editorial, Buenos Aires, 2008. Págs. 93-121.

Jay, Martin. *Adorno*. Siglo XXI, Madrid, 1996.

Lipovetsky, G. y Serroy, J. *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Anagrama, Madrid, 2009.

Martín Barbero, J. *De los medios a las mediaciones*. G. G. México, 1987.

Mattelart, A. y M. *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós, Barcelona, 1995.

McQuail, D. *Introducción a la teoría de la comunicación de masas*. Paidós, Barcelona, 1991.

Moragas, M. *Sociología de la comunicación de masas*, G. G., Barcelona, 1985.

Morley, D. *Televisión, audiencias y estudios culturales*. Amorrortu: Buenos Aires, 1996.

Morley, D. *Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura*. Barcelona, Gedisa, 2008.

Payne, M. (comp.) *Diccionario de teoría y crítica y estudios culturales*. Paidós, Buenos Aires, 2008.

Santagada, M. *Paternalismos huérfanos. Comunicación, democracia, globalización*. EUDEBA, Buenos Aires, 2004.

Santagada, M. “Simulación, tecnologías y enigmas de la teatralidad en un mundo sin teatro”. Mimeo.

Schmucler, H. *Memoria de la comunicación*. Biblos, Buenos Aires, 1997.

Sfez, L. *Crítica de la comunicación*. Buenos Aires, Amorrortu, 1995.

Vilches, L. *La migración digital*. Gedisa, Barcelona, 2001.

Williams, R. *Cultura, Sociología de la Comunicación y del Arte*. Paidós, Bs.As, 1982.

Williams, R. *Cultura y Sociedad*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2001.

Yúdice, G. *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Barcelona, Gedisa, 2003.

Zukerfeld, M. “De niveles, regulaciones capitalistas y cables submarinos: Una introducción a la arquitectura política de Internet” En *Virtualis*, Revista de la Cátedra Sociedad de la información y del conocimiento, Tecnológico de Monterrey, número 1, enero de 2010. Pp.5-21.

MODALIDAD DE CURSADA

El seminario comprenderá un total de treinta (48) horas presenciales.

Los encuentros tendrán dinámica de taller, con trabajos grupales y plenarios en los que se planteará la reflexión y discusión en torno de las formulaciones teóricas específicas de cada eje temático a partir de la consideración de casos y cuestiones problemáticas concretas.

EVALUACIÓN

La aprobación del seminario estará sujeta a las pautas de acreditación establecidas en el reglamento de la Maestría.

Se solicitará a las/os maestrandas/os la entrega de un trabajo final de una extensión mínima de doce (12) páginas y máxima de veinte (20), en el que se problematice alguno de los ejes abordados en el curso. Se alentará especialmente la producción de trabajos que relacionen los textos y problemas conceptuales vistos en el curso con la construcción de sus propios interrogantes y objetos de estudio, con la intención de contribuir al proceso de elaboración de sus tesis. Se sugiere la redacción del texto con el formato de un artículo para ser publicado en una revista especializada.

CRONOGRAMA

Encuentro	Contenidos	Bibliografía
1	Comunicación, arte y cultura, una introducción	Deleuze, G. “¿Qué es el acto de creación?”. Souto Carlevaro, Victoria. “Carmen Baliero y Bárbara Togander. Música y comunicación escénica más allá del amparo del código”. D'Ottavio, Adriana Leticia. “Distorsión o negatividad: consideraciones de Rancière y Adorno sobre la comunicación en el arte”.
2	Comunicación, arte y cultura, una introducción	Bohannon, Laura. “Shakespeare en la selva”. Grüner, E. <i>El sitio de la mirada</i> .
3	Los estudios de recepción y la investigación empírica de la comunicación de masas	Klapper, J. <i>Efectos de las comunicaciones de masas</i> . Lazarsfeld, P. y Merton, R. “Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada”. Santagada, Miguel. “Preocupaciones y supuestos en los estudios de recepción teatral”.
4	La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica	Horkheimer, M. y Adorno, T. <i>Dialéctica del Iluminismo</i> . Marcuse, H. “Acerca del carácter afirmativo de la cultura”. Entel, Alicia; Lenarduzzi, Víctor y Gerzovich, Diego. <i>Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad</i> .
5	La Escuela de	Benjamin, W. “La obra de arte en la época de su

	Frankfurt y la teoría crítica	reproductibilidad técnica”. Benjamin, Walter. <i>Diario de Moscú</i> . Volnovich, Yamila. “Teatro y Política: Benjamin lector de Brecht”.
	Los Estudios Culturales y las teorías del conflicto sobre las culturas populares	Bajtín, M. <i>La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento</i> . Gramsci, A. “Observaciones sobre el Folklore”. Hall, S. <i>Sin garantías</i> . Williams, R. <i>Marxismo y literatura</i> .
6	Los Estudios Culturales y las teorías del conflicto sobre las culturas populares	García Canclini, N. <i>La sociedad sin relato</i> . Martín Barbero, J. <i>Oficio de cartógrafo</i> . Borba, Juliano. “El teatro ocupa los espacios públicos. Las políticas de los imaginarios urbanos”.
7	Tecnoescena y los debates sobre la cultura digital	Kartún, M. “La muerte del teatro y otras buenas noticias”. Kozak, C. <i>Tecnopoéticas argentinas</i> .
8	Tecnoescena y los debates sobre la cultura digital	Dubatti, Jorge. “Convivio y tecnovivio: entre infancia y babelismo”. Zizek, S. <i>Lacrimae rerum</i> .
	Trabajo sobre temas a desarrollar en la monografía.	