

Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Seminario: Problemas de Recepción

Prof: Marcelo Burello, Martín Cremonte y Do Min Choi

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras

Cantidad de horas: 32 hs.

1° cuatrimestre 2019

Día y horario: viernes de 17 a 21 hs

Inicio: 26 de abril de 2019

I. Fundamentación

El giro hacia la instancia de la recepción a la hora de determinar el juicio estético aplicado a los productos artísticos se vio fortalecido notablemente hacia la década de 1960, cuando todo este movimiento –que implicaba un desvío o una renuncia respecto de las estéticas tradicionalmente basadas en el proceso de creación y/o en la obra de arte misma- logró articularse al menos en una corriente firme y localizada: la denominada “Escuela de Constanza”, con H. R. Jauss y W. Iser a la cabeza. Desde entonces, no sólo es de rigor conocer las propuestas generales de la postura y las particulares de dicha escuela, a fin de evaluar su productividad específica, sino que también resulta importante ver sus ideas impulsoras (como la Hermenéutica y la Fenomenología), sus líneas derivadas, que incluso se extienden a la Estética anglosajona (y de hecho, a los Estados Unidos) y algunas reflexiones coetáneas provenientes de otras zonas de las ciencias humanas. ¿Se trató de un fenómeno epocal, que hacía énfasis en la subjetividad del receptor como polo determinante del campo artístico en simultáneo con la agitación social de aquella conflictiva década, o bien de un cambio radical de paradigma en la consideración filosófica occidental del arte y los artistas, que devolvía el arte a manos del plano más olvidado: el del público? Al poner en perspectiva las reflexiones contemporáneas sobre la recepción, hoy imprescindibles para quien quiera poseer una visión de conjunto del medio artístico, surgen sus raíces antiguas y se hace evidente su conexión con el entorno social y el estado del pensamiento estético y semiótico de la posguerra, a la vez que se impone indagar seriamente el papel de la experiencia estética en el mundo contemporáneo.

II. Objetivos

El curso se propone promover la discusión en torno de las diversas ideas y apreciaciones que se comprenden bajo el rótulo de “estética de la recepción”, con énfasis en su articulación más programática en torno a la Universidad de Constanza, a fines de la década de 1960, incluyendo el conocimiento de sus matrices de pensamiento antiguas y modernas (desde Aristóteles hasta Gadamer) y de sus productos relativamente simultáneos y/o derivados (como la corriente anglosajona de *reader response criticism*). El propósito es no sólo poner a disposición de los asistentes una vasta gama de propuestas oportunamente renovadoras en materia de juicio estético, sino también desarrollar la capacidad de aplicar los postulados teóricos involucrados y contrastarlos con otras teorías, tanto imanentistas (con base en la obra de arte) como autorales (con base en la persona del artista creador), adquiriendo así la habilidad de

relativizar los juicios según los parámetros de apreciación y enriqueciendo los propios criterios de gusto. Para esto, el curso procurará ante todo desarrollar a fondo los argumentos originales de los miembros de la Escuela de Constanza y de otros pensadores afines, en principio exclusivamente aplicados a la literatura, y extenderlos a otros lenguajes y soportes artísticos como el cine y el teatro. Asimismo, se hará hincapié en distinguir la dimensión sociológica de la recepción, la dimensión artística y la dimensión semiótica.

III. Contenidos

Unidad 1: Los tres polos del juicio estético: el producto, la producción y la recepción. Los giros hacia el receptor en la Antigüedad griega: Platón y Aristóteles. Estética del efecto: la catarsis. La poética latina: *prodesse et delectare*. Control de los afectos en el Barroco. Origen del juicio estético moderno. Las nuevas estéticas de la recepción. Reapropiación de las poéticas clásicas. Construcción social del gusto. La recepción como elemento inmanente en la obra y la recepción como dato explícito en la crítica y el público.

Unidad 2: Los fundamentos filosóficos de la moderna estética de la recepción. La Hermenéutica, de Schleiermacher a Gadamer. El aporte fenomenológico: Husserl y sus discípulos Heidegger e Ingarden. Mukarovsky y la norma. Ubicación de la obra en la conciencia colectiva. La definición social de lo estético. Vodicka y las “concretizaciones”. La reconstrucción del sistema de normas. Wimsatt: falacia intencional y falacia afectiva.

Unidad 3: La Escuela de Constanza: Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. La teoría de la lectura activa. El horizonte de expectativas. Efecto y recepción. Textos canónicos e influencias. Precursores, discípulos y contradictores: Umberto Eco, Stanley Fisch, Peter Bürger. Aportes externos: “lector modelo”, “*reader response*”, y debates sobre cultura popular (Chartier, Ginzburg). El Estructuralismo y la “muerte del autor”. Debates con la tradición neomarxista. Vigencia y actualidad de la corriente.

Unidad 4: El efecto estético y su valor en las distintas artes: parámetros en la literatura, el teatro y el cine. Gusto y mercado. Géneros y formatos: pactos de lectura. Nuevas formas artísticas: apertura e interactividad. Efecto libre y efecto inducido. El rol del público en la posmodernidad. Rancière y el “espectador emancipado”.

Unidad 5: Perspectivas semióticas sobre la recepción. El efecto artístico como problema interdiscursivo. La noción de *reconocimiento*. Teorías actuales sobre el espectador teatral y cinematográfico. Enunciación y enunciatario en textos audiovisuales.

IV. Plan de actividades

Todas las sesiones comenzarán con una exposición a cargo del docente. Dichas exposiciones tendrán por objeto enmarcar el objeto de estudio, plantear las cuestiones a debatir, y ante todo, esclarecer aquella bibliografía de relevancia que carezca de traducciones accesibles. Luego se procederá al debate grupal, intercalando exposiciones orales específicas a cargo de los estudiantes, previamente concertadas. En este sentido,

se alentará el hecho de que cada asistente pueda ahondar en un texto o un autor pertinente y en lo posible, de su preferencia. Ciertos temas requerirán, asimismo, la elaboración de un informe de lectura, que será utilizado por el docente tanto como mecanismo de seguimiento del curso como disparador de posteriores encuentros.

V. Evaluación

Las condiciones de promoción y aprobación final son: 1) asistencia al 80% de las clases; 2) exposiciones orales –en clase– de textos indicados por el docente; 3) tras la formulación de un plan de trabajo debidamente aprobado, presentación de un escrito monográfico según pautas académicas estándar.

VI. Bibliografía

- ACOSTA GÓMEZ, LUIS, *El lector y la obra: teoría de la recepción literaria*. Madrid: Gredos, 1989.
- ADORNO, TH. W., *Notas sobre literatura*. Madrid: AKAL, 2003.
- , *Teoría estética*. Madrid: AKAL, 2004.
- , *Crítica de la cultura y sociedad I. Prismas. Sin imagen directriz*. Madrid: AKAL, 2008.
- ADORNO, THEODOR; BENJAMIN, WALTER, *Correspondencia (1928-1940)*. Ed. de H. Lonitz. Madrid: Trotta, 1998.
- ADORNO, THEODOR; HORKHEIMER, MAX, *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: AKAL, 2007.
- ARNALDO, JAVIER (ed.), *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Madrid: Tecnos, 1994.
- AUMONT, JACQUES, *La estética hoy*. Madrid: Cátedra, 2001.
- , “El papel del espectador”. En *La imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.
- BAJTIN, MIJAIL, *El método formal en los estudios literarios*. Madrid: Alianza, 1994.
- BARTHES, ROLAND, *El grado cero de la escritura*. Seguido de *Nuevos ensayos críticos*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
- , *El placer del texto. Lección inaugural*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
- , “Salir del cine”. En *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, textos, voces*. Barcelona: Paidós, 2000.
- BENJAMIN, WALTER, *Obras Completas*. Libro I, vol. 2. Ed. por R. Tiedemann, H. Schweppenhäuser et al. Madrid: Ábada, 2008.
- BLANCHOT, MAURICE, *El libro por venir*. Madrid: Trotta, 2005.
- BOOTH, WAYNE C., *Las compañías que elegimos. Una ética de la ficción*. México DF: FCE, 2005.
- BORDWELL, D., *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona: Paidós, 1995.
- BOURDIEU, PIERRE, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama, 1996.
- BOWIE, ANDREW, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*. Madrid: Visor, 1999.
- BOZAL, VALERIANO (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid: Visor, 2000. (2 vols.)
- BRECHT, BERTOLT, *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba, 2004.
- BÜRGER, PETER (ed.), *Seminär Literatur- und Kunstsoziologie*. Frankfurt: Suhrkamp, 1978.
- , *Vermittlung. Rezeption. Funktion*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979.
- , *Zum Funktionswandel der Literatur*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
- , *Crítica de la estética idealista*. Madrid: Visor, 1995.
- , *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península, 1997.
- BÜRGER, PETER; BÜRGER, CHRISTA; SCHULTE-SASSE, JOCHEN (eds.), *Zur Dichotomisierung von hoherer und niederer Literatur*. Frankfurt d. M.: Suhrkamp, 1982.
- CALVINO, ITALO, *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Siruela, 1998.
- , *Punto y Aparte. Ensayos sobre literatura y sociedad*. Barcelona: Tusquets, 1995.
- CAREY, J., *¿Para qué sirven las artes?* Bs. As.: Debate, 2007.
- CASSETTI, F., *El film y su espectador*. Madrid: Cátedra, 1998.
- CAVELL, S., *El cine, ¿puede hacernos mejores?* Bs. As.: Katz, 2008.

- DANTO, ARTHUR, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde la historia*. Buenos Aires: Paidós, 1993.
- DELLA VOLPE, GALVANO, *Historia del gusto*. Madrid: Visor, 1987.
- DEWEY, JOHN, *El arte como experiencia*. México: FCE, 1949.
- DICKIE, GEORGE, *El círculo del arte*. Bs. As.: Paidós, 2005.
- EAGLETON, TERRY, *Una introducción a la teoría literaria*. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.
- , *La estética como ideología*. Madrid, Trotta, 2006.
- ECO, UMBERTO, *Lector in fabula*. Barcelona. Lumen, 1987.
- , *Obra Abierta*. Barcelona: Planeta - Agostini, 1992.
- ELIAS, NORBERT, *Mozart. Sociología de un genio*. Ed. por M. Schröter. Barcelona: Península, 1998.
- ESCARPIT, ROBERT, *Sociología de la literatura*. Buenos Aires: Cía. Gral. Fabril Editora, 1962.
- , *Hacia una sociología del hecho literario*. Madrid: Edicusa, 1974.
- GADAMER, H. G., *Verdad y método*. Salamanca: Sígueme, 2006. (2 vols.)
- , *La actualidad de lo bello*. Buenos Aires: Paidós, 1998.
- , *Arte y verdad de la palabra*. Barcelona: Paidós, 1998.
- , *Poema y diálogo*. Barcelona: Gedisa, 1999.
- GOODMAN, NELSON, *Los lenguajes del arte*. Barcelona: Seix Barral, 1976.
- HABERMAS, JÜRGEN, *Perfiles filosófico-políticos*. Madrid: Taurus, 1984.
- , *El discurso filosófico de la modernidad*. Buenos Aires: Katz, 2008.
- HEGEL, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*. Madrid: Akal, 2007.
- HEIDEGGER, MARTIN, *Arte y poesía*. México: FCE, 1958.
- , *Sendas perdidas*. Bs. As.: Losada, 1960.
- HUYSEN, ANDREAS, *En busca del futuro perdido*. México: FCE, 2002.
- , *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
- INGARDEN, ROMAN, *La comprensión de la obra de arte literaria*. México: Univ. Iberoamericana, 2005.
- ISER, WOLFGANG, *Der implizite Leser*. Munich: Fink, 1979.
- , *El acto de leer. Teoría del efecto estético*. Madrid: Taurus, 1987.
- , *Rutas de la interpretación*. México: FCE, 2005.
- JAMESON, FREDRIC, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós, 2002.
- JAUSS, HANS ROBERT, *La historia de la literatura como provocación*. Barcelona: Península, 2000.
- , *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós, 2002.
- , *Las transformaciones de lo moderno. Estudios sobre las etapas de la modernidad estética*. Madrid: Visor, 2004.
- JIMENEZ, MARC, *¿Qué es la estética?* Barcelona: Idea, 1999.
- KANT, IMMANUEL, *Crítica del discernimiento*. Ed. de R. R. Aramayo y S. Mas. Madrid: A. Machado Libros, 2003.
- LITTAU, KARIN, *Teorías de la lectura*. Bs. As.: Manantial, 2008.
- LUHMANN, NIKLAUS, *El arte de la sociedad*. México: Herder, 2005.
- LUKÁCS, GEORG, *Sociología de la literatura*. Ed. por P. Ludz. Barcelona: Península, 1989.
- MARCUSE, HERBERT, "Acerca del carácter afirmativo de la cultura", en: *Cultura y sociedad*. Buenos Aires: Sur, 1967, 45-78.
- , *Eros y civilización*. Barcelona: Planeta, 1985.
- , *El hombre unidimensional*. Barcelona: Planeta, 1985.
- MENKE, CHRISTOPH, *La fuerza del arte*. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2017.
- METZ, CH., *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós, 2001.
- MUKAROVSKY, JAN, *Escritos de estética y semiótica del arte*. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.
- PAVIS, PATRICE, *El teatro y su recepción*. La Habana, Casa de las Américas / UNEAC, 1994.
- RANCIÈRE, JACQUES, *El espectador emancipado*. Bs. As.: Manantial, 2010.
- , *Política de la literatura*. Bs. As.: Del Zorzal, 2011.
- , *Las distancias del cine*. Bs. As.: Manantial, 2012.
- , *La fábula cinematográfica*. Bs. As.: El cuenco de plata, 2018.
- RICOEUR, PAUL, *Del texto a la acción*. México: FCE, 2001.
- , *El conflicto de las interpretaciones*. Bs. As.: FCE, 2008.
- RORTY, RICHARD, *Contingencia, ironía y solidaridad*. Barcelona: Paidós, 1991.
- SARTRE, J. P., *¿Qué es la literatura?* Buenos Aires: Losada, 1950.
- SCHAEFFER, JEAN-MARIE, *Adiós a la estética*, Madrid, Antonio Machado, 2005.
- SILBERMANN, ALPHONS, ET AL., *Sociología del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1971.
- SILBERMANN, ALPHONS; KÖNIG, RENÉ, *Los artistas y la sociedad*. Barcelona: Alfa, 1983.

- SONTAG, SUSAN, *Contra la interpretación*. Madrid: Alfaguara, 2005.
- STAM, R., "El malestar de la interpretación". En *Teorías del cine*. Barcelona: Paidós.
- STEINER, GEORGE, *Después de Babel*. México: FCE, 1980.
- , *Lenguaje y silencio*. Barcelona: Gedisa, 2000.
- TODOROV, TZVETAN, *Simbolismo e interpretación*. Caracas: Monte Ávila, 1992.
- , *Crítica de la crítica*. Barcelona: Paidós, 2005.
- , *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México: Siglo XXI, 2007.
- , *La literatura en peligro*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2009.
- VERÓN, E., "Semiosis de lo ideológico y del poder". En *Espacio de crítica y producción* nº 1, pp. 43-51, 1984.
- , *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa, 1998
- WARNING, RAINER (ED.), *Estética de la recepción*. Madrid: Visor, 1989.
- WILLIAMS, RAYMOND, *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península, 1980.

Resumen

El giro hacia la instancia de la recepción a la hora de determinar el juicio estético aplicado a los productos artísticos se vio fortalecido notablemente hacia la década de 1960, cuando todo este movimiento –que implicaba un desvío o una renuncia respecto de las estéticas tradicionalmente basadas en el proceso de creación y/o en la obra de arte misma- logró articularse al menos en una corriente firme y localizada: la denominada "Escuela de Constanza", con H. R. Jauss y W. Iser a la cabeza. Desde entonces, no sólo es de rigor conocer las propuestas generales de la postura y las particulares de dicha escuela, a fin de evaluar su productividad específica, sino que también resulta importante ver sus ideas impulsoras (como la Hermenéutica y la Fenomenología), sus líneas derivadas, que incluso se extienden a la Estética anglosajona (y de hecho, a los Estados Unidos) y algunas reflexiones coetáneas provenientes de otras zonas de las ciencias humanas. ¿Se trató de un fenómeno epocal, que hacía énfasis en la subjetividad del receptor como polo determinante del campo artístico en simultáneo con la agitación social de aquella conflictiva década, o bien de un cambio radical de paradigma en la consideración filosófica occidental del arte y los artistas, que devolvía el arte a manos del plano más olvidado: el del público? Al poner en perspectiva las reflexiones contemporáneas sobre la recepción, hoy imprescindibles para quien quiera poseer una visión de conjunto del medio artístico, surgen sus raíces antiguas y se hace evidente su conexión con el entorno social y el estado del pensamiento estético y semiótico de la posguerra, a la vez que se impone indagar seriamente el papel de la experiencia estética en el mundo contemporáneo.