

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

POSGRADO: *Maestría en Gestión Cultural*

MATERIA: “Artes del espectáculo”

PROFESORA A CARGO: Sandra TORLUCCI

AÑO 2022 - 2do. Cuatrimestre

Carga horaria: 32hs. (2 créditos)

0. Presentación

Los fundamentos del presente programa se basan en la necesidad de problematizar las condiciones y formas de organización de las artes del espectáculo, su definición teórica y la constante revisión de sus límites.

Para ello se analizarán los distintos modos de organización, el desarrollo de las actividades especializadas en niveles de planificación, programación, administración, gestión, evaluación y financiamiento de espectáculos en vivo.

Se prestará especial atención a la conformación de equipos y al análisis de los destinatarios culturales desde la planificación estratégica de las artes del espectáculo en organismos públicos y privados, estableciendo las diferencias entre los distintos circuitos de producción y sus implicancias e impacto político.

1. Objetivos

1.1. Objetivos Generales:

Que los Estudiantes comprendan la especificidad de las artes del espectáculo, tanto en sus aspectos técnicos-organizacionales, estético-expresivos y socio-políticos, así como la diversidad de modalidades y lenguajes que se inscriben en esta categoría.

1.2. Objetivos Específicos.

- Conocer los principales problemas teóricos y metodológicos a partir de los cuales se definen las artes del espectáculo.
- Comprender el carácter histórico y, en consecuencia, fundamentalmente político de los diferentes modelos de organización y gestión de espectáculos.
- Estudiar el impacto de las nuevas tecnologías de producción y distribución de objetos culturales en la sociedad contemporánea, especialmente en los contextos socio-culturales de América Latina y Argentina.
- Analizar los procedimientos de la crítica y los medios de comunicación en tanto estrategias institucionalizadas de legitimación y de creación de públicos.

- Investigar las distintas relaciones entre los tipos de producción de espectáculo y los circuitos de distribución, sus regularidades y mutaciones.

A los efectos de brindar a los estudiantes:

- Recursos teóricos y metodológicos que les permitan reflexionar sobre su práctica profesional en el campo de la gestión cultural y, de este modo,
- comprender la dimensión política de los dispositivos institucionales a través de los cuales se producen y difunden los espectáculos artísticos y culturales.

2. Contenidos

Unidad 1

Aspectos teórico-epistemológicos de las Artes del Espectáculo.

Semiótica, Hermenéutica, Pragmática: Las artes del espectáculo como sistema signifiante. La relación entre acto y lenguaje, contexto e intertexto. La fuerza performativa del lenguaje. El problema de la recepción: presuposición referencial, presuposición pragmática, polifonía del texto-espectáculo; hipercodificación retórica, estilística e ideológica. Estética y semiología: estrategias de enunciación y modelos de representación, Pasolini y la lengua escrita de la realidad.

Sociología y Filosofía: Las artes del espectáculo en el contexto de las transformaciones económicas y políticas de la modernidad cultural: Adorno, Horkheimer, Benjamin. La noción de espectáculo como categoría epistémica en las sociedades actuales: Debord. Los estudios culturales en el contexto Latinoamericano.

Unidad 2

Aspectos de Gestión: Modelos de organización y producción de espectáculos

¿Qué son las artes del Espectáculo? Modelos de organización, estrategias de gestión, tipologías de dispositivos escénicos y especiales. Categorías de gestión y organización de espectáculos: institucional-privado-cooperativas. Circuitos de distribución: comercial- “independiente”. Planificación y evaluación de proyectos de gestión de espectáculos. Organismos estatales y privados de apoyo a la producción de espectáculos culturales y artísticos. La crítica como los medios de comunicación como dispositivos de legitimación. Tipologías de público.

Unidad 3

Cuestiones actuales: La metamorfosis tecnológica de las artes del espectáculo.

La dimensión performática de las artes del espectáculo: cuerpo-imagen-espacio-tiempo. Biopolítica y biosemiótica: la resignificación y persistencia del cuerpo en las tecno-culturas. Espectáculo y acontecimiento.

3. Evaluación

1. Sistema de trabajos prácticos

Análisis de los textos críticos con sus exposiciones respectivas en equipo.

2. Examen final que consistirá en la realización de una monografía sobre la investigación realizada durante las clases.

Bibliografía

- AA. VV. (2009). Cómo los cuerpos llegan a ser materia. Una entrevista con Judith Butler. http://antropomoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1272.
- ARTAUD, A. (1938). *Le théâtre et son double*, (Trad. Esp. El teatro y su doble, Buenos Aires, Sudamericana, 1971)
- AGAMBEN, G. (2001) *Infancia e Historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia*. Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2001.
- AGAMBEN, G. (1995) *Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida I*, Valencia, Pre-Textos, 1998.
- AGAMBEN, G. (2005) *Lo abierto. El hombre y el animal*, Valencia, Pre-textos, 2005
- AGAMBEN, G. (1982) *El lenguaje y la muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad*, Valencia, Pre-textos, 1982.
- ADORNO, T. HORKHEIMER, M. (1944) *Dialektik der aufklärung. Philosophische fragmente*. Ed. Social Studies Association: Frankfurt, Main. (Trad. Esp. H.A. Murena *Dialéctica del iluminismo*. Ed. Sur: Buenos Aires, 1969.
- BADIOU, A. (2008) "Tesis sobre arte contemporáneo" en *Inaesthik*, Nr. 0 Junio Diaphanes, Zürich-Berlin.
- (2005). *Imágenes Y Palabras: Escritos Sobre Cine Y Teatro*, Buenos Aires, Manantial, 2005
- (1993). *Rapsodia por el Teatro*, Málaga, Agora.
- (2000). *Reflexiones sobre nuestro tiempo*, Madrid, Ediciones del cifrado.
- BAJTIN, M. Y VOLOSHINOV, V (s.d) *El Marxismo y la filosofía del lenguaje*. Ed. Alianza: Madrid, 1992.
- BAJTIN, M. (1979) *Éstetika slovesnogo tvorcestva*. Ed. Stevo "iskusstvo" (Trad. Esp. Tatiana Bubnova *Estética de la creación verbal*. Ed. Siglo XXI: madrid, 1982)
- BENJAMIN, W. (s.d.) *Versuche über Brecht*, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1972. (Trad. esp. *Tentativas sobre Brecht*, Madrid, Taurus, 1991)
- BENVENISTE, E. (1966) *Problèmes de lingüistique générale*, t. I (trad. esp. *Problemas de lingüística general*, México, siglo XXI 1971.
- (1974). *Problèmes de lingüistique générale*, t. II (trad. esp. *Problemas de lingüística general*, México, siglo XXI 1976.
- BETTETINI, G. (1984) *La conversación Audiovisual*. Madrid, Cátedra, 1986.
- (1975) *Producción significativa y puesta en escena*. Barcelona, G. Gili, 1979.
- BRECHT, B. (1963). *Schriften zum Theater*, Francfurt, Suhrkamp Verlag. (Trad. esp. *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1970. Tomos I, II y III)
- BRECHT, B. (1959). *Die Antigone des Sophokles nach der Hölderlinsche Uebertragung für die Bühne bearbeitet*, Francfurt, Suhrkamp Verlag. (Trad. esp.

- La Antígona de Sófocles, reelaborada para la escena según la traducción de Hölderlin, Buenos Aires, Nueva Visión, 1981)
- DEBORD, G. (1967) La Sociedad del espectáculo y otros textos situacionistas. Buenos Aires, De la Flor, 1974.
- DELEUZE, G. (1983) L'image-mouvement. Cinema I (Trad. Esp. La imagen movimiento. Estudios sobre cine I, Buenos Aires, Paidós, 1994)
- (1985) L'image-temps. Cinema II (Trad. Esp. La imagen tiempo. Estudios sobre cine I, Buenos Aires, Paidós, 1987)
- DELEUZE, G. (1995) "La inmanencia: una vida", en Philosophie Nro. 47, París, Minuit, 1995.
- (1987) Foucault, París, Minuit, 1986. (Trad. Esp. Buenos Aires, Paidós, 1987)
- (1968) Différence et répétition, París, Presses Universitaires de France, (Trad. Esp. Diferencia y repetición, Madrid, Ediciones Édcara, 1988 (Trad. de Alberto Cardín)
- DE MARINIS, M. (1982) Semiótica del Teatro. Milán Bompiani.
- DUCROT, O. (1972) Dire et ne pas dire , Hermann (Trad. Esp. Decir y no Decir, Paidós, 1990)
- ECO, U. (1968) La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiológica, Milán Bompiani. (Trad. Esp. La estructura ausente, Barcelona, Lumen, 1974.
- ECO, U. (2007) "Cuando lo feo es hermoso", en L'Espresso, Roma, 2007.
- FERNÁNDEZ TOLEDO, G. (1983) La intertextualidad en el discurso del Poder. En La palabra y el hombre.
- FOUCAULT, M. (1966) Les mots et les choses, une archeologie des sciences humaines, París: Galimard. (Trad. Esp. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, 1968.
- (1979) Nacimiento de la biopolítica, Madrid, Paidós, 2007.
- (1975) Surveiller et punir, París, Gallimard, 1975 (Trad. Esp. Vigilar y castigar, Madrid, S. XXI, 1985)
- (1973) Ceci n'est pas une pipe, Fata Morgana, 1973 (Trad. Esp. Esto no es una pipa, Tusquets, 1981)
- (1985) Microfísica del Poder , RJ: Graal, 1985
- (1976) Historia de la Sexualidad La Voluntad de Saber , Vol. I, RJ: Graal, 1977.
- (1984) Historia de la Sexualidad El Uso de los Placeres , Vol. II RJ: Graal, 1984.
- HARAWAY, D (2007) "A Cyborg Manifiesto: Science, Technology, and socialist – feminism in the Late Twentieth Century" in Simians, Cyborgs and Womwn: The Reinvention of Nature (New York; Routledge, 1991) <http://caosmosis.acracia.net/>
- (2007) Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para otros inapropiados/bies en <http://caosmosis.acracia.net/>
- HABERMAS, J. (1981) "La modernidad un proyecto inacabado" en Ensayos políticos. Barcelona, Ed. Península, 1988.

- HELBO, A. Et alt. (1975) *Sémiologie de la représentation*. Théâtre, télévision, bande dessinée, Éditions Complexe, Bruselas. (Trad. esp. *Semiología de la representación*, Gustavo Gili, Madrid, 1978).
- HELBO, A (1980) "Le discours théâtral: una sémantique de la relation", en *La Relation théâtrale*, Lille, Presses universitaires de Lille,
- (1987) *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*, Amsterdam, John Benjamin. (Trad. esp. Buenos Aires, Galerna,
- KERBRAT ORECCHIONI, C. (1990) *La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje*, Buenos Aires, Edicial, 1997.
- KRISTEVA, J. (1969) *Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse*, París, Seuil (Trad. esp. *Semiótica 1*, Madrid, Fundamentos, 1978)
- LE GOFF, J.; TRUONG, N. (2005) *Una historia del cuerpo en la Edad Media*. Barcelona, Paidós, 2005.
- METZ, C. (1977) *Le signifiant imaginaire* (Trad. Esp. *Psicoanálisis y cine, el significante imaginario*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979).
- NAVARRO, A. (2002). *La Nueva Carne. Una estética perversa del cuerpo*. Madrid: Valdemar, 2002.
- PASOLINI, P.P. (1978) *La belle bandiere*. Ed. Riuniti, 1978. (Trad. Esp. Valentí Gómez Olivé *Las bellas banderas*. Ed. Planeta: Barcelona, 1982)
- (s.d.) *Lettere luterane*. (Trad. Esp. Josep Torrell, Antonio Giménez y Juan Capella *Cartas luteranas*. Ed. Trotta: Madrid. 1997.)
- (1968) "Manifiesto per un nuovo teatro/orgia". (Trad. Esp. "Manifiesto por un nuevo teatro", en *El público*, 1988
- (1972) *Empirismo eretico*. Ed. Garzanti: Milán, 1972. (*L'expérience hérétique*. Ed. Payot: París, 1975).
- PEIRCE, Ch. (1903) "La ética de la terminología", "División de signos" "Icono, índice y símbolo" "Grafos existenciales" en *La ciencia de la Semiótica*, Buenos Aires, Nueva visión, 1986.
- PONS DOMINGUIS, J (2009) *Nietzsche y la bio(zoo)política*, en <http://caosmosis.acracia.net/?p=1336> Universitat de València.
- RÉCANATI, F. (1979) *La transparence et l'énonciation. Pour introduire à la pragmatique*, París, Seuil. (Trad. Esp. *La transparencia y la enunciación. Introducción a la pragmática*, Buenos Aires, Hachette, 1989)
- ROLNIK, S. (2007) *La memoria del cuerpo contamina el museo*. <http://transform.ejpcp.net/transversal/0507/rolnik/es#redir>
- SANCHEZ, J. A. (1999) *Dramaturgias de la imagen*, Castilla-La Mancha, Universidad.
- SANCHEZ, J. A. (2008), *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor.
- SIBILA, P (2005) *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*, Buenos Aires, FCE, 2009.
- SLOTERDIJK, P. (2000) "El hombre operable", en *Revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica*, nº 4, Buenos Aires, octubre de 2001.

- (1986), El pensador en escena. Estudio del materialismo en Nietzsche, Valencia, Pre-Textos, 2000
-
- (1988), Venir al mundo, venir al lenguaje. Lecciones de Frankfurt, Valencia, Pre-Textos, 2006
- UBERSFELD, A. (1982) Lire le theatre, París. Editions Sociales. (Trad. Esp. Semiótica teatral, Cátedra, Murcia, 1993)
- ŽIŽEK, S. (1989) The sublime object of the ideology (Trad. Esp. El sublime objeto de la ideología, Madrid, S. XXI, (1992)
- (1991) Looking Awry. Londrés, Mit Press. (Trad. Esp. Mirando al sesgo, Buenos Aires, Paidós, 2000)
- ŽIŽEK, S. (1994) The metastases of enjoyment. Six essays on woman and Causality, (Trad. Esp. Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, Buenos Aires, Paidós, 2003