

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Seminario de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Problemas de Recepción

Docente/s a cargo: Ezequiel Lozano
Carga horaria: 32 hs.
Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre, 2022

Fundamentación

El presente programa se organiza en torno a siete verbos (percibir, leer, interpretar, recepcionar, mirar, saborear y acompañar) que funcionan como puertos de abordaje a diferentes problemáticas y concepciones sobre la cuestión de la recepción, a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, haciendo foco en las múltiples acciones que se activan al momento de la expectación. Alrededor de cada uno de estos nodos se despliegan reflexiones sobre los procesos de recepción, en el cine y el teatro.

Desde los estudios legados por el Círculo de Praga y la Escuela de Constanza se han abierto preguntas insoslayables sobre el vínculo de las artes con sus espectadores.

Hans Robert Jauss postuló un concepto clave como el de *horizonte de expectativas* que pasó desde la literatura hacia las reflexiones sobre recepción en las artes escénicas y audiovisuales. A partir de su clase inaugural en la Universidad de Constanza (Alemania), en 1967, el campo de estudios de la Estética de la Recepción creció de manera sólida. La existencia del grupo de investigación heterogéneo llamado "Poética y Hermenéutica", del cual fue cofundador, amplió el espectro de lo interdisciplinario (lo que resulta notorio en los académicos que participaron de éste, desde ángulos bien distintos: Siegfried Kracauer, Péter Szondi, Wolfgang Iser, por ejemplo). Por todo esto (y más) la Estética de la recepción devino en un referente ineludible, apoyándose en los postulados filosóficos de Roman Ingarden y Hans-Georg Gadamer.

Asimismo, las demoradas y esperadas traducciones de las teorías pioneras de la Escuela de Praga han revelado la importancia capital de aquellos desarrollos para el campo artístico, mutando desde la fenomenología a la semiótica performativa. Los desarrollos teóricos de Mukařovský respecto de la función, la norma y el valor estéticos como hechos sociales resultaron determinantes de una corriente cuyas ramificaciones llegan hasta el presente. Felix Vodicka, por su parte, retomó el término "concretización", empleado por Roman Ingarden en "Das literarische Kunstwerk" que resultó, asimismo, capital en los estudios sobre recepción de teatro de las décadas siguientes.

Lejos de ser una problemática ceñida exclusivamente a la semiótica o a la teoría literaria, la recepción artística ha tenido abordajes variados, interdisciplinarios, complementarios y complejos. En las últimas décadas se han diversificado y particularizado los estudios académicos sobre los espectadores, desde abordajes científicos como la Filosofía, la Sociología, la Antropología, los Estudios de género, las Neurociencias, la Psicología o la Historia, entre otros.

El pensamiento sobre la imagen, en relación con su expectación, tuvo notorios desarrollos en las últimas décadas: teorías analíticas o constructivistas -que han puesto el foco en la tarea intelectual de los espectadores-; enfoques más globales y heurísticos -apoyados en modelos antropológicos-; así como también, lecturas ancladas en el psicoanálisis y su comprensión de la persona espectadora como sujeto deseante.

Actualmente, las Escuelas de espectadores junto a agrupaciones recientes como la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas (AETAE) presentan nuevos aspectos de la misma problemática para seguir sumando miradas y persiguiendo respuestas adecuadas a las dinámicas expectatoriales que se abren en la contemporaneidad. Sumado a esto, los desafíos que otrora presentaban los estudios empíricos de la recepción han ido encontrando algunos caminos para su desenvolvimiento: cruzándose con otras disciplinas, produciendo informes desde la etnografía de espectadores, o articulándose con políticas estatales que fomentan el desarrollo de nuevas comunidades de expectación.

Objetivos

- Acceder a herramientas teóricas actualizadas para el análisis de las artes en Latinoamérica que faciliten construir conocimientos radicantes.
- Conocer las principales corrientes de pensamiento sobre recepción que los estudios de cine y teatro han considerado importantes para sus desarrollos hasta el presente.
- Dimensionar el campo de estudios *inter* y *transdisciplinario* que se despliega al estudiar los procesos que se activan en los espectadores de las artes escénicas y audiovisuales.
- Poder abordar con argumentos sólidos las problemáticas que presenta la recepción en el cine y en el teatro contemporáneos.
- Reconocer metodologías de análisis de la expectación, junto a los estudios de públicos y de audiencias.
- Territorializar las teorías sobre la recepción en las artes.

Unidad 1: Percibir

Contenidos:

Teorías de la Escuela de Praga: desde la fenomenología a la semiótica performativa. Mukařovský y la norma. Contexto social. Actividades de los espectadores. Concepción objetivista/ concepción nihilista / concepción relativista. Percepción/focalización/coherencia. Noción de la expectación en el cine.

Bibliografía obligatoria:

- De Marinis, Marco ([1986] 2005). "Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador". En *Comprender el teatro II* (pp. 87-102). Buenos Aires: Galerna.
- Mukařovský, Jan ([1933] 2013). "Un ensayo de análisis estructural del arte actoral (Chaplin en *Las luces de la ciudad*)". En Jandová Jarmila y Volek Emil (ed. y trad.) *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa*. (pp. 83-88). Bogotá: Fundamentos.
- Palacio, Manuel (1995). "La noción del espectador en el cine contemporáneo". En AA.VV. *Historia general del cine. El cine en la era audiovisual* (pp. 75-78), vol. XII. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- De Toro, Fernando (2015). "Del Círculo de Praga a la semiología teatral y los estudios transdisciplinarios". *Gestos*, 30(60), 95-104.
- Mukařovský, Jan. (2011). *Función, norma y valor estéticos como hechos sociales*. Buenos Aires: El cuenco de plata [Traducción de Jarmila Jandová. Apostillas por Jorge Panesi]

Unidad 2: Leer

Ubicación de la obra en la conciencia colectiva. Concepciones del "Lector modelo", del "Lector implícito" y del "Espectador implícito (o modelo)". Efecto y recepción. Experiencia cinematográfica y configuración de los espectadores en tanto proceso dialógico.

Bibliografía obligatoria:

- De Marinis, Marco ([1995] 2005). "Hacia una teoría de la recepción teatral". En *Comprender el teatro II* (pp.115-125). Buenos Aires: Galerna.
- Iser, Wolfgang (1989). "El proceso de lectura". En Warning, Rainer (ed.) *Estética de la recepción*. (pp. 149-164). Madrid: Visor.
- Sánchez Ortiz de Urbina, Ricardo (1999). "La recepción de la obra de arte". En Bozal, V. (ed.) (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. (pp. 213-228). Madrid: Visor.
- Stam, Robert (2001). "El nacimiento del espectador". En *Teorías del cine. Una introducción* (pp.267-272). Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

- Eco, Umberto ([1979] 1993), *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Barcelona: Lumen.
- Osorio, Nelson (1971). "Presentación". En *El mundo de las letras. Introducción al estudio de la obra literaria*. (pp. 9-14). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Pérez Carreño, Francisca (1999). "El signo artístico". En Bozal, V. (ed.) (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. (pp. 71-85). Madrid: Visor.
- Vodicka, Felix ([1942] 2007). "La historia literaria: sus problemas y tareas". *Criterios*. La Habana. [Traducción de Desiderio Navarro]

Unidad 3: Interpretar

Estética de la recepción. El horizonte de expectativas. Imágenes y cooperación interpretativa. Fundamentos filosóficos de las teorías de la recepción: Ingarden y Gadamer. Función de los espectadores como decodificadores y productores del texto fílmico. Nociones de uso y cooperación interpretativa.

Bibliografía obligatoria:

- Jauss, Hans-Robert (1981). "Estética de la recepción y comunicación literaria". *Punto de vista*, IV, 12.
- Sosa, Paula Jimena (2016) "Los aportes de Hans-Georg Gadamer y Hans-Robert Jauss a la teoría de la recepción. Hacia una comprensión dialógica del lenguaje". En Risco, María Mercedes y Stisman, Andrés Fernando (comp.) *Lenguaje y conocimiento* (pp. 171-186). San Miguel de Tucumán: UNT.
- Zunzunegui, Santos (2010). "La cooperación interpretativa". *Pensar la imagen* (pp. 87-92). Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- Sánchez Ortiz de Urbina, Ricardo (1999). "Gadamer". En Bozal, V. (ed.) (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. (pp.130 - 135). Madrid: Visor.

Unidad 4: Recepcionar

Contenido:

La definición social de lo estético. Las "concretizaciones" y el metatexto. Competencia y actividades perceptivas de los espectadores. Etapas del proceso de significación.

Bibliografía obligatoria:

- De Marinis, Marco (1997). "Interpretación y emoción en la experiencia del espectador". En *Comprender el teatro* (pp.197-205). Buenos Aires: Galerna.
- De Toro, Fernando (1987). "La recepción teatral", en *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Galerna.
- Pavis, Patrice (1998). "Recepción". En *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. (pp. 383-385). Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

- Pavis, Patrice (1998). "Pragmática" y "Sociocrítica". En *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. (pp. 349-353; 427-429). Barcelona: Paidós.
- Toriz Proenza, Martha Julia (2014). "Las ciencias cognitivas en los estudios del teatro y el performance", *Cátedra de Artes*, 15, 59-82. Disponible en: <http://catedradeartes.uc.cl/revistas/catedra15.html>
- Ubersfeld, Anne (1994). "El trabajo del espectador". En *La escuela del espectador* (pp. 305-325). Madrid: ADE.

Unidad 5: Mirar

Contenido:

Espectadores: decodificadores y productores del texto fílmico. Reconocimiento y rememoración. Imagen, pulsión, mirada, ilusión. Efecto de realidad, efecto de lo real. Placer y deseo del mirar. Fascinación de la imagen cinematográfica. Sutura.

Bibliografía obligatoria:

- Aumont, Jacques (1992). "El papel del espectador". En *La imagen* (pp. 81-141). Barcelona: Paidós.
- Zunzunegui, Santos (2010). "La imagen cinematográfica". *Pensar la imagen* (145-155). Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- Barthes, Roland ([1975] 1986). "Salir del cine". En *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, textos, voces*. (pp.350-355). Barcelona: Paidós.
- Casetti Francesco (1989). *El film y su espectador*. Madrid: Cátedra.
- Stam, Robert (2001). "El malestar de la interpretación". En *Teorías del cine. Una introducción* (pp.225-234). Barcelona: Paidós.

Unidad 6: Saborear

Contenido:

Placer. Saber y saborear. Vibraciones de energía. Corporeidad/ plurisensorialidad / tactilidad / sinestesia / kinestesia. Aportes renovadores del feminismo y los estudios de género (y *queer*) a la problemática de la recepción.

Bibliografía obligatoria:

- Mulvey, Laura ([1975] 2001): "Placer visual y cine narrativo". En Wallis, Brian (ed.) *Arte después de la modernidad*. Madrid: Akal.
- Trastoy, Beatriz (2018). "Pienso, luego me emociono". En *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*. (pp. 121-161). Buenos Aires: Libretto.
- Ubersfeld, Anne (1994). "El placer del espectador". En *La escuela del espectador* (pp. 328-343). Madrid: ADE.
- Zunzunegui, Santos (2010). "De la retórica al placer textual". *Pensar la imagen* (pp. 93-97). Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

- De Marinis, Marco ([2002] 2005). "Contra la distancia: hacia nuevos paradigmas para la experiencia teatral". En *Comprender el teatro II* (pp.203-225). Buenos Aires: Galerna.
- Naugrette, Florence (2002). *Le plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal: Rosny-sous-Bois.
- Pollock, Griselda (2010). *Encuentros en el museo feminista virtual*. Madrid: Cátedra
- Stam, Robert (2001). "La intervención feminista" y "La teoría homosexual sale del armario". En *Teorías del cine. Una introducción* (pp. 201-210 y pp. 301-306). Barcelona: Paidós.

Unidad 7: Acompañar

Contenido:

"Espectador emancipado" / "espectador-compañero". Desafíos de los estudios empíricos de la recepción. Etnografía de espectadores

Bibliografía obligatoria:

- De Marinis, Marco ([1987] 2005). "La investigación empírica del espectador: hacia una socio-semiótica de la recepción teatral". En *Comprender el teatro II* (pp.103-114). Buenos Aires: Galerna.
- Dubatti, Jorge (2019). "Hacia una redefinición teórica de la categoría "espectador" y su aplicación a la historia teatral". *III Jornadas de investigadores del Instituto de Artes del espectáculo*. En línea:

<http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JIAE/JIAEIII/paper/view/File/4914/2898>

- Rancière, Jacques (2010). "El espectador emancipado". En *El espectador emancipado* (pp. 9-28). Buenos Aires: Manantial.
- Ziri6n P6rez, Antonio (2018). "Otros modos de ver cine: nuevos espectadores y redes de cine independiente en M6xico" *Desacatos*, 58, pp. 132-147.

Bibliograf3a complementaria:

- Dubatti, Jorge (2021). "La energ3a de las/los espectadores, mucho m6s que receptores: sujetos complejos y de derechos, agentes del campo teatral, ciudadanas/os" *Iece. Revista digital*. 11, 4-9.
- Dur6n, Ana y Jaroslavsky, Sonia (2012). *C6mo formar j6venes espectadores en la era digital*. Buenos Aires: Leviat6n.
- Gonz6lez, Leandro y Rosas Mantec6n, Ana (coordinadores) (2020). *Cines latinoamericanos en circulaci6n. En busca del p6blico perdido*. M6xico: Universidad Aut6noma Metropolitana y Juan Pablos ed.
- Kriger, Clara (compiladora) (2018). *Im6genes y p6blicos del cine argentino cl6sico. Tandil*: Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Pavis, Patrice (1999). "La aproximaci6n sociol6gica al espectador", en *El an6lisis de los espect6culos*, Barcelona: Paid6s.
- Rosas Mantec6n, Ana (2017). *Ir al cine. Antropolog3a de los p6blicos, la ciudad y las pantallas*. M6xico: Gedisa / Universidad Aut6noma Metropolitana - Iztapalapa.
- Sitio web: <http://www.teatrocervantes.gob.ar/estudios-medicion/>

Bibliograf3a general

- Aumont, Jacques y Marie, Michel (2006). *Diccionario te6rico y cr3tico del cine*. Buenos Aires: La marca editora.
- Barba, Eugenio y Savarese Nicola (1988). *Anatom3a del actor*. M6xico: Universidad Veracruzana.
- Barthes, Roland (1977). *Ensayos cr3ticos*, Barcelona: Seix Barral
- Barthes, Roland (2004). *El placer del texto y Lecci6n inaugural de la C6tedra de Semiolog3a Literaria del Coll6ge de France*. M6xico: Siglo XXI Editores.
- Bordwell, David (1995). *El significado del filme. Inferencia y ret6rica en la interpretaci6n cinematogr6fica*. Barcelona: Paid6s.
- Bouko, Catherine (2010). *Th6âtre et r6ception. Le spectateur postdramatique*. Bruxelles: Peter Lang.
- Bozal, Valeriano (ed.) (1999). *Historia de las ideas est6ticas y de las teor3as art3sticas contempor6neas*. Madrid: Visor.
- B6rger, Peter et al. (1987). *Est6tica de la recepci6n*. Madrid: Arco/Libros.
- De Marinis, Marco (1997). *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrolog3a*. Buenos Aires: Galerna.
- De Marinis, Marco (2005). *En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna.
- Eco, Umberto ([1979] 1993), *Lector in fabula. La cooperaci6n interpretativa en el texto narrativo*. Barcelona: Lumen.
- Eco, Umberto (1992). *Obra Abierta*. Barcelona: Planeta Agostini.

- Fitzpatrick, Tim (1986). "Playscript Analysis, Performance Analysis. Towards a Theoretical Model". *Gestos*, 2, 13-28.
- Gadamer, Hans-Georg (1998). *La actualidad de lo bello*. Buenos Aires: Paidós.
- Gadamer, Hans-Georg (2006). *Verdad y método*. Salamanca: Sígueme.
- García Canclini, Néstor, (coord.) (1994). *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía.
- Groys, Boris (2014). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Ingarden, Roman. ([1960] 1998). *La obra de arte literaria*. México, D.F.: Taurus. [Traducción de Gerald Nyenhuis H.]
- Jandová Jarmila y Volek Emil (ed. y trad.) (2013). *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa*. Bogotá: Fundamentos.
- Jandová, Jarmila y Volek, Emil (2020). *Signo, función y valor. Estética y semiótica del arte de Jan Mukařovský*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Jauss, Hans-Robert (1976). "La historia literaria como provocación para la ciencia literaria", *Literatura como provocación* (pp. 133-211). Barcelona: Península.
- Kriger, Clara (compiladora) (2018). *Imágenes y públicos del cine argentino clásico. Tandil: Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.*
- Lavatelli, Julia (2009). *Teoría teatral contemporánea*. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Lopez Liliana B. (2006). *Los discursos sobre el teatro y la función crítica: su práctica en Buenos Aires (Topología de la crítica teatral)*. Tesis de doctorado. Disponible en:
http://repositorio.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/2804/uba_ffyl_t_2006_830119.pdf?sequence=1&isAllo wed=y
- López, Liliana B. (2001). "La crítica teatral (1976-1998)". En Pellettieri O. (comp.) *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. Vol. V "El teatro actual (1976-1998)"* (pp. 559-573). Buenos Aires: Galerna
- Mira, Alberto (2008). *Miradas Insumisas. Gays y lesbianas en el cine*. Madrid: Egales.
- Mukařovský, Jan. (1971). *Arte y semiología*. Madrid: Alberto Corazón editor.
- Mukařovský, Jan. (2011). *Función, norma y valor estéticos como hechos sociales*. Buenos aires: El cuenco de plata [Traducción de Jamirla Jandová. Apostillas por Jorge Panesi]
- Naugrette, Florence (2002). *Le plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal: Rosny-sous-Bois.
- Pavis, Patrice (1998). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.
- Pavis, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona: Paidós.
- Pavis, Patrice (2007). *La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*. París: Armand Colin.
- Pavis, Patrice (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México: Paso de Gato.
- Pérez Jiménez, Manuel (2004). "Hacia una teoría de la crítica teatral", [en línea]. Consultado el 11 de mayo de 2022 en:
<https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/773/2004%20A1%20Teor%C3%ADa%20cr%C3%ADtic a.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rancière, Jacques (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- Risco, María Mercedes y Stisman, Andrés Fernando (comp.) (2016). *Lenguaje y conocimiento*. San Miguel de Tucumán: UNT.
- Sofia, Gabriele (2015). *Las acrobacias del espectador. Neurociencias y teatro, y viceversa*. México: Paso de Gato.
- Sontag, Susan (2008). *Contra la Interpretación y otros ensayos*. Buenos Aires.
- Stam, Robert (1989). *Subversive Pleasures. Bakhtin, Cultural Criticism and Film*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

- Stam, Robert (2001). *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós.
- *Théâtre/Public* (1984). N° 55. [n° monográfico: «Le rôle du spectateur»]
- Trastoy, Beatriz (2018). *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*. Buenos Aires: Libretto.
- Ubersfeld, Anne. (2002). *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Galerna.
- Verón, Eliseo (1987). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Buenos Aires: Gedisa.
- Verón, Eliseo (2005). *Fragmentos de un tejido*. Barcelona: Gedisa.
- Vodicka, Felix ([1942] 2007). “La historia literaria: sus problemas y tareas”. *Criterios*. La Habana. [Traducción de Desiderio Navarro]
- Vodicka, Felix y Oldrich Belic. (1971). *El mundo de las letras. Introducción al estudio de la obra literaria*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Warning, Rainer (ed.) (1989). *Estética de la recepción*. Madrid: Visor.
- Zunzunegui, Santos (2010). *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario será dictado de manera virtual, combinando una modalidad sincrónica y asincrónica.

Por un lado, se ofrecerán encuentros semanales sincrónicos, de dos horas de duración, con el fin de plantear dudas, debatir sobre los principales lineamientos de las unidades y realizar exposiciones de los estudiantes. Los mismos se desarrollarán los días miércoles, desde el 5 de octubre hasta el 23 de noviembre, inclusive.

Por otro lado, en el campus, se pondrán a disposición diversos recursos bibliográficos y audiovisuales, presentaciones de contenidos teóricos, un foro de consulta y tareas de seguimiento de los contenidos de cada unidad. Estos materiales de estudio se publicarán, en módulos semanales, el día posterior al encuentro sincrónico.

Formas de evaluación

Se evaluará el desempeño durante la cursada, a partir de tareas de seguimiento que estarán disponibles en el campus, semana a semana. En éstas se valorará el uso de los recursos bibliográficos y audiovisuales ofrecidos dentro del curso. Asimismo, se invitará a preparar exposiciones orales de bibliografía obligatoria, en los encuentros sincrónicos, en vistas a la aplicación de los contenidos del seminario en un trabajo monográfico final.

Requisitos para la aprobación del seminario

Los estudiantes deben estar presente en al menos el 80% de los encuentros sincrónicos. Para regularizar el curso, deben cumplir, también, con todas las tareas de seguimiento, detalladas en el campus.

La regularización de la cursada habilitará la presentación de una monografía. Este escrito deberá presentarse dentro de los seis meses posteriores a la finalización del seminario. Deberá aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro).