

Docente/s a cargo: María Fernanda Pinta
Carga horaria: 32 hs.
Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre, 2026

“La lectura es un pacto de generosidad entre el autor y el lector; cada uno confía en el otro, cuenta con él y le exige tanto como se exige a sí mismo. Escribir es pues a la vez revelar un mundo y proponerlo como una tarea a la generosidad del lector” (Sartre, J-P. ¿Qué es literatura? Buenos Aires: Losada 1947, p.48).

De este modo, el seminario se ocupará de historizar y conceptualizar los denominados estudios de recepción para reflexionar críticamente acerca de los marcos epistemológico y metodológico que supone pasar del abordaje de la obra, el productor y los medios hacia otras perspectivas que contemplen la recepción como

una práctica productora de sentidos, subjetividades y comunidad. Prácticas interpretativas y deseantes que pueden inclusive disputar los roles y sentidos dominantes de la llamada alta cultura, así como de las industrias culturales y los medios masivos.

Finalmente, nutriéndose de la historia y los conceptos sobre recepción (desde el modo en que los textos prevén modélica o implícitamente a sus lectores hasta los estudios empíricos), los espectadores del campo teatral y cinematográfico tomarán cuerpo y voz. Se tratará de pensar en las formas en que la recepción del teatro y del cine atraviesa prácticas y saberes propios y, más allá, se desplazan a otros ámbitos (como es el caso del museo) llevando consigo experiencias y legados que (re)configuran y (des)estabilizan la mirada, la escucha y las modalidades que adquieren los consumos culturales de nuestro tiempo.

Objetivos

- Conocer las principales corrientes de pensamiento sobre recepción.
- Identificar críticamente los campos (ínter)disciplinares, las genealogías, los conceptos y las metodologías propias de los estudios de recepción, así como sus principales debates.
- Abordar las problemáticas que presenta la recepción en teatro y cine. Su historia y actualidad.
- Estudiar la pertinencia de los estudios de recepción teatral y cinematográfica en el contexto de otras prácticas y consumos culturales.
- Analizar distintos casos de recepción, principalmente argentinos y latinoamericanos, tanto desde el punto de vista modélico como empírico.

Unidad 1. Estética, artes y literatura.

La Escuela de Constanza y la estética de la recepción. Genealogías, debates y conceptos. Las figuras de Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. Historicidad, horizonte de expectativas, concretización, lector in fabula. La obra abierta según Umberto Eco.

Bibliografía

- Burke, Peter (2019) "Historia y teoría de la recepción", *Políticas de la memoria*, No. 19.
- Eco, Umberto (1993) "El lector modelo", *Lector in fábula la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona: Lumen
- Eco, Umberto (1992) "La poética de la obra abierta", *Obra abierta*, Barcelona: Planeta-De Agostini
- Iser, Wolfgang (1987) "El proceso de lectura: el enfoque fenomenológico", José Antonio Mayoral (comp.), *Estética de la recepción*, Madrid: Arco Libros.
- Jauss, Hans Robert (1981) "Estética de la recepción y comunicación literaria", *Punto de Vista*, Año IV, No. 12, julio-octubre.
- Presas, Mario (2017) "La recepción estética", *Analysis*, Vol. 20, No. 8.

Unidad 2. Cultura, vida cotidiana y comunicación.

La Escuela de Birmingham y los estudios culturales. Usuarios, audiencias y consumidores como sujetos culturalmente activos. Habitus, ideología, mediaciones, semiosis social. La cultura digital.

Bibliografía

- Bañuelos, J. (2015) "Cultura Digital: ¡Wake-up. Despertemos! Reflexiones de Alejandro Piscitelli sobre Cultura Digital", *Revista Virtualis*, Vol. 6, No. 11
- Bourdieu, Pierre (2007) "Estructuras, habitus, prácticas", *El sentido práctico*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- De Certeau, Michel (2000) "Introducción", *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México: Universidad Iberoamericana
- García Canclini, Néstor (2007), "Ciudadanos", "Consumidores", "Espectadores", "Internautas", *Lectores, espectadores, internautas*, Barcelona: Gedisa
- Martín-Barbero, Jesús (1991) "Redescubriendo al pueblo: la cultura como espacio de hegemonía", *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, México: G. Gilli
- Montaldo, Graciela (2016) Museo del consumo. Archivos de la cultura de masas en Argentina, Buenos Aires: FCE. [Selección]
- Sarlo, Beatriz (1998) *La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas*, Buenos Aires: Planeta. [Selección]
- Verón, Eliseo (1998) "Fundaciones y textos de fundación", *La semiosis social. Fragmento de una teoría de la discursividad*, Buenos Aires: Gedisa, 1998.
- Williams, Raymond (2003) "Consumidor", "Cultura", "Gusto", "Hegemonía", "Ideología", *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires: Nueva Visión

Unidad 3. Teatro y cine I. Los estudios de recepción como campo interdisciplinar.

Aproximaciones semióticas, sociológicas, antropológicas, psicoanalíticas y de género.

Bibliografía

- AAVV (2021) *El público: protagonista de la experiencia teatral*, Bogotá: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES [Selección]
- Aumont, Jacques et al. (2008) "El espectador de cine", *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Buenos Aires: Paidós
- Bordwell, David (1996) "La actividad del observador", *La narración en el cine de ficción*, Barcelona: Paidós.
- Casetti, Francesco (2000) "El psicoanálisis del cine y "La imagen, el género y la diferencia", *Teorías del cine*, Madrid: Cátedra.
- De Marinis, Marco (2005) "Hacia una teoría de la recepción teatral", "La investigación empírica del espectador: hacia una socio-semiótica de la relación

teatral”, *Comprender el teatro II. En busca del actor y del espectador*, Buenos Aires: Galerna.

- Krieger, Clara (2018) “Estudios de públicos de cine argentino en el período clásico. Alcances y métodos de investigación”, Clara Krieger (comp.) *Imágenes y públicos del cine argentino clásico*, Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Pavis, Patrice (2000) “La aproximación psicológica y psicoanalítica”, “La aproximación sociológica al espectador”, “La aproximación antropológica y el análisis intercultural”, *El análisis de los espectáculos*, Barcelona: Paidós.
- Ubersfeld, Anne (1996) “El trabajo del espectador”, *La escuela del espectador*, Madrid: Asociación de Directores de Escena de España.

Unidad 4. Teatro y cine II. Diálogos del teatro y el cine con sus espectadores.

Fenomenología. Cuerpo, emoción, placer, afectos. Teatro y cine fuera de caja: desplazamientos hacia el museo y las prácticas de sus visitantes.

Bibliografía

- Bishop, Claire (2021) “La caja negra, el cubo blanco, la zona gris: las exhibiciones de danza y la atención de la audiencia”, *Tropelías. Revista de Teoría de Literatura y Literatura Comparada*, No. 35.
- Chevallier, Jean-Frédéric (2011) “Fenomenología del presentar”, *Literatura: teoría, historia, crítica*, Vol. 13, No. 1, enero - junio.
- Deleuze, Gilles (1985) “Más allá de la imagen movimiento”, *La imagen-tiempo. Estudios de cine 2*, Barcelona: Paidós.
- Depetris Chauvin, Irene (2018) “Percepción háptica y narrativa sensorial en el ‘ciclo del río’ de Gustavo Fontán”, *Cuadernos de literatura*, Vol. XXII, No. 44, julio-diciembre.
- Escobar, Cristóbal (2020) “Correspondencias con Laura U. Marks”, *laFuga*, No. 24.
- Pinta, Fernanda (2016) “Tramas urbanas, experiencias cotidianas. Formas del teatro actual”, Marita Soto (comp.), *Habitar y narrar*, Buenos Aires: Eudeba.
- Ubersfeld, Anne (1996) “El placer del espectador”, *La escuela del espectador*, Madrid: Asociación de Directores de Escena de España.
- Zunzunegui, Santos (2010) “Alianza y condena. El cine y el museo”, *Revista Secuencias*, N° 32, segundo semestre.

Bibliografía general

- Adorno, Theodor (2004) *Teoría estética*, Madrid: Akal
- Bal, Mieke (2016) *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*, Madrid: Akal
- Barthes, Roland (1993) *El placer del texto. Seguido de lección inaugural*, Mexico: Siglo XXI
- Barthes, Roland (1989) *La cámara lúcida. Notas autobiográficas*, Barcelona: Paidós

- Benjamin, Walter (2003) *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*, México: Ítaca.
- Bourdieu, Pierre (2016) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Barcelona: Penguin Random House.
- Donstrup, Mayte (2025), *Teorías de la recepción. Estrategias de análisis en los estudios culturales*, Barcelona: Fundació Universitat Oberta de Catalunya.
- Chartier, Roger (2000) *Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones*, Barcelona: Gedisa
- Féral, Josette (2003) *Acerca de la teatralidad*, Buenos Aires: Nueva Generación
- García Canclini, Néstor (1995) *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, México: Grijalbo.
- Grillo, Mabel et al. (coord) (2016) *Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires: CLACSO.
- Iser, Wolfgang, *El acto de leer. Teoría del efecto estético*, Madrid: Taurus
- Jauss, Hans Robert (2013) *La historia de la literatura como provocación*, Madrid: Gredos
- Jay, Martin (2009) *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*, Buenos Aires: Paidós
- Jay, Martin (2003) *Campos de fuerza. Entre historia intelectual y crítica cultural*, Buenos Aires: Paidós
- Jenkins, Henry et al. (2015) *Cultura transmedia. La creación de contenido y valor de una cultura en red*, Barcelona: Gedisa.
- Mayoral, Antonio (comp.) (1987), *Estética de la recepción*, Madrid: Arco Libros.
- Mattelard Armand y Michèle (1997) *Historia de las teorías de la comunicación*, Barcelona: Paidós
- Mukařovský, Jan (2011) *Función, norma y valor estéticos como hechos sociales*, Buenos Aires: El Cuenco de Plata.
- Rancière, Jacques (2013) *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Manantial
- Ricoeur, Paul (2006) *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, México: Siglo XXI
- Sánchez Ortiz de Urbina, Ricardo (1999), "La recepción de la obra de arte", Valeriano Bozal (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vol. II, Madrid: Visor
- Sartre, Jean Paul (1947), *¿Qué es literatura?* Buenos Aires: Losada.
- Stam, Robert et al. (1999) *Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Barcelona: Paidós
- Sunkel, Guillermo (2004) "El consumo cultural en la investigación en comunicación en América Latina", *Contornos. Signo y pensamiento*, Vol. XXIII, No. 45, julio-diciembre.
- Warning, Rainer (ed.) (2023) *Estética de la recepción*, Madrid: Machado
- Williams, Raymond (2000) *Marxismo y literatura*, Barcelona: Península
- Wortman, Ana y Bayardo, Rubens (2012) "Consumos culturales en Argentina", *Alteridades*, Vol. 22, No. 44.

Modalidad de cursada

El seminario será dictado de manera virtual, en modalidad sincrónica. El dictado de las clases se desarrolla a través de clases expositivas por parte de la docente a cargo con el apoyo de recursos bibliográficos, didácticos y el análisis de casos. En esta instancia se promueve la participación y discusión de los temas por parte de los estudiantes.

Formas de evaluación

A partir de la Unidad 2 se invitará a los estudiantes a preparar un breve coloquio oral sobre la bibliografía obligatoria del programa. El mismo será presentado de forma grupal en los encuentros sincrónicos, en vistas a la obtención de una primera calificación. Se evaluará el cumplimiento en tiempo y forma de la actividad, así como la coherencia y comunicabilidad lograda en el coloquio.

Requisitos para la aprobación del seminario

Los estudiantes deben cumplir al menos el 80% de asistencia a los encuentros sincrónicos. Para regularizar y aprobar el seminario deberán presentar de forma individual un breve ensayo crítico (hasta 5 páginas totales) en donde desarrollen algunas de las principales ideas trabajadas durante la cursada. Para ello deberán seleccionar hasta 4 recursos bibliográficos del programa que, a su vez, no hayan sido los presentados oportunamente en el coloquio oral. Se espera que los estudiantes expliquen los principales argumentos de cada bibliografía seleccionada, identificando hallazgos y límites conceptuales en el caso de observarlos. El escrito deberá presentarse dentro de los seis meses posteriores a la finalización del seminario. La calificación del mismo será promediada con la obtenida en el coloquio. Se evaluará el cumplimiento en tiempo y forma de la actividad, así como la coherencia y comunicabilidad lograda en el escrito. El seminario se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro).