

Propuesta de Programa para Seminario ad hoc 2017.

Título: Comunicación y Artes Escénicas.

Modalidad: Seminario

Carga horaria total del seminario: 56 hs.(entre dictadas y tutoriales)

Profesor a cargo del dictado del curso: Mónica Berman.

Cuatrimestre de dictado: indistinto, incluido curso de verano.

Horarios disponibles: lunes o martes de 10 a 14; martes o jueves de 11 a 15 (está incluida la hora de tutoría)

Fundamentación:

El hecho teatral es un fenómeno comunicacional complejo por múltiples razones.

Desde su constitución misma como evento, implica interacciones complejas desde el orden de la ficción y de la no ficción (diálogo entre personajes, pero también entre actores, el director, el iluminador, el escenógrafo, tanto entre sí, como en relación con un público modelo, por una parte y empírico, por otra).

Pero además, por tratarse de un evento que no tiene lugar si no hay espectadores, también es necesario comunicar su existencia, los agentes de prensa, los periodistas, los críticos, el propio espectador (porque el famoso “boca a boca” que llena más de una sala también es un fenómeno del orden de la comunicación) son parte de este proceso.

Como si fuera poco, por tratarse de un acto sin registro una vez que finaliza, su “haber existido” queda supeditado a los programas, las reseñas, las opiniones del público (cada vez más frecuentes en las páginas web), es decir, a aquello comunicable que sí tiene posibilidad de registro.

Un fenómeno artístico de tal envergadura en esta ciudad (Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de funciones en el mundo entero) no debería dejar de ser relevado en la carrera tanto en términos estéticos como comunicacionales,

Objetivos generales de la asignatura:

- 1) Observar el teatro como fenómeno comunicacional.
- 2) Atender a las modalidades de difusión de las puestas.
- 3) Atender al registro metadiscursivo y a la reconstrucción de un fenómeno comunicacional efímero.
- 4) Brindar herramientas básicas para acercarse al teatro como hecho artístico.

Objetivos específicos de la asignatura:

- 1) Analizar el fenómeno cultural teatral en la actualidad porteña.
- 2) Enfocar el teatro como fenómeno comunicacional complejo en el que se conjugan espacios, interacciones, textos, agentes de prensa.
- 3) Aportar herramientas teóricas para un análisis básico de las puestas que permita entender de qué se trata este objeto.
- 4) Incentivar la investigación en relación con la constitución del público.
- 5) Promover la asistencia a espectáculos.

Contenidos desglosados por unidades.

Unidad 1.

El fenómeno teatral como un fenómeno comunicacional. La ciudad de Buenos Aires como ciudad teatral.

Unidad 2.

De qué hablamos cuando hablamos de teatro. El teatro como hecho histórico e irreplicable. El canon y los márgenes.

Unidad 3.

Análisis de puesta en escena. La heterogeneidad de propuestas precisa heterogeneidad de herramientas.

Dramaturgias de autor, de actor, de director y colectiva.

Teatro comunitario, “alternativo/off (hoy por hoy, sin nombre)”, callejero, de títeres, de objetos, oficial. Cruces y mixturas.

Unidad 4.

Modos de producción, exhibición y difusión de la actividad teatral. Estrategias de comunicación.

¿Cómo se comunica lo escénico? ¿comunicar obra o comunicar lo teatral?

La reconstrucción (casi imposible) de público. Circuitos de obras, circuitos de espectadores.

Todo análisis de puestas se realizará sobre las obras que estén en cartel, por lo tanto, es imposible anticiparlas. Si se trabaja en curso de verano se hará sobre puestas filmadas elegidas ad hoc.

Bibliografía por unidades

Unidad 1:

Bibliografía general

- Berman, A. Mónica (2013) Teatro en el borde. La ruptura de los verosímiles. Buenos Aires :Ed. Biblos.
- Pellettieri, Osvaldo (director) (2001) *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. La emancipación cultural (1976-1998)* Tomo V. Buenos Aires: Galerna/ Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
- Szuchmacher, Rubén (2015) Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Buenos Aires: Reservoir Books.

Bibliografía específica

Revista Funámbulos.
www.alternivateatral.com.ar

Unidad 2

Bibliografía general

- Artaud, A. (1987) *El teatro y su doble* México: Editorial Hermes.
- Badiou, A. (2005) Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro. Buenos Aires: Manantial.
- Brook, P. (1986) *El espacio vacío*, Barcelona: Península
- (1989) *Provocaciones. 40 años de exploración en el teatro*. Buenos Aires: Ediciones Fausto.
- Metz, C. (a) (1974) “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico”, Buenos Aires: *Lenguajes 2*.
- (b) (1968) “El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia la declinación de un verosímil?”, París: *Communications 11*, Seuil (traducción Oscar Traversa).

Bibliografía específica

- Cella, S. (comp) (1998) *Dominios de la literatura. Acerca del canon*. Buenos Aires: Losada.
- Féral, J. (2003) *Acerca de la teatralidad*. Buenos Aires: Editorial Nueva Generación- Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Fischer-Lichte, E. (1999) *Semiótica del teatro* Madrid: Arco/ libros.
- Grotowski, J. (2000) *Hacia un teatro pobre*, México: Siglo XXI editores.
- Jitrik, N. (s/d) “ No toda es ruptura la de la página escrita” en Aguilar, G (comp.) *Informe para una academia*. Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- Kantor, T. (1984) *El teatro de la muerte*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Pavis, P. (2003) *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Paidós Comunicación.

Unidad 3

Bibliografía general

Diéguez Caballero, I. (2007) *Escenarios liminares. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel.

Kartun, M.(2006) *Escritos 1975-2005*. Buenos Aires: Colihue.

Lecat, J.G (2001) *Al encuentro de Buenos Aires. Un análisis de espacios teatrales de la ciudad*. Buenos Aires: III FIBA Gob. Bs.As. Secretaría de Cultura.

Proaño-Gómez, L. (2007) *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*. California: Ediciones Gestos.

Schechner, R. (2000) *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas (UBA)

Bibliografía específica

Bidegain, M. (2007) *Teatro comunitario. Resistencia y transformación social*. Buenos Aires: Atuel.

Bartís, R. (2003) *Cancha con niebla*. Buenos Aires: Atuel.

Cruciani,F./ Falletti, C. (1992) *El teatro de calle. Técnica y manejo del espacio*. Grupo editorial Gaceta: México.

Curci, R. (2007) *Dialéctica del titiritero en escena*. Buenos Aires: Colihue.

Eines, J.(2005) *Hacer actuar*. Barcelona: Gedisa.

Szuchmacher R. (2002) *Archivo Itelman*. Buenos Aires: Libros del Rojas (UBA)/ Eudeba.

Trastoy,B; Zayas de Lima, P.(2006) *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo.

Unidad 4

Bibliografía general

Margulis, M; Urresti, M.(comp.) (1997) *La cultura en la argentina de fin de siglo*. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC. UBA

Bibliografía específica

Berman, Mónica (Compiladora) (2015) *Comunicación y Artes Escénicas I*. Buenos Aires: Escénicas. Sociales.

Irazábal, F. (2006) *por una crítica deseante. de quién/para quién/qué/cómo*. Buenos Aires: Inteatro Editorial.

Schraier, G *Laboratorio de Producción Teatral 1, Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*. Buenos Aires: Inteatro Editorial.

Urresti, M. Consumo cultural hoy y formación de público para el teatro independiente Entrevista

por Sonia Jaroslavsky en www.alternivateatral.com.ar

Metodología de enseñanza

El seminario se dictará en un cuatrimestre de 14 clases de 4hs. cada una, desglosadas en tres horas teórico prácticas y una hora de tutoría. Exposición de material audio-visual. Realización de exposiciones por parte de los alumnos en relación a algún tema de investigación propuesto. Visita de algún artista y de algún agente de prensa para compartir su experiencia con los alumnos. Asistencia a puestas en escena previamente seleccionadas por el docente para realizar el trabajo de análisis.

Régimen de evaluación y promoción.

Para la aprobación del la cursada se requerirá el 80% de asistencia obligatoria a clases, la exposición de un tema en el marco del seminario y dos opciones: un trabajo monográfico final, cuya fecha límite de entrega se regirá por las normas generales de la facultad o un trabajo de investigación vinculado con el público en las salas teatrales (encuestas por circuito de salas, conclusiones). Cualquiera de estas dos opciones le permitirá al alumno un punto de partida para su tesina.