

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024 Departamento Académico de TEATRO.

Carrera: LICENCIATURA EN TEATRO -

Plan: 2016

Orientación: Ciclo de Formación Orientado en Teatrología.

Área: Teatrológica - Actoral - Escenotecnia (borrar el área que no corresponda)

Asignatura: SEMIÓTICA TEATRAL

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lic. Ana Guillermina Yukelson; <u>ana.yukelson.518@unc.edu.ar</u> **Prof. Ayudante de Primera:** Lic. Noelia Perrote; <u>noelia.perrote@unc.edu.ar</u>

Ayudantes Alumnas: Miluska Falcón Vilca; María Valentina Marino; Josefina De la Fuente

Muscará

Distribución Horaria:

Clases teórico-prácticas: Martes y Jueves de 14 a 16.30 hs Clases de consulta presencial: Martes de 16.30 a 17.30 hs.

Aula virtual: http//aulavirtual.artes.unc.edu.ar **Turno**: Turno único (tarde) – Cátedra única.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

En términos de **fundamentación** el espacio curricular Semiótica teatral es presentado como una de las perspectivas de estudio del teatro dentro de los Estudios Teatrales o teatrológicos. La semiótica como campo disciplinar nos invita a interrogarnos por el por qué y cómo, en una determinada sociedad, algo (un conjunto de enunciados, un gesto, una imagen, un objeto o un comportamiento) significa.

La peculiaridad del **enfoque** semiótico reside en el modo de observar los fenómenos significantes dentro del teatro. Este enfoque permite concebir a la semiótica teatral como metodología para el análisis de lo teatral en tanto fenómeno de la cultura en vivo.

La **presentación** del estudio de la materia Semiótica teatral implica la comprensión de la práctica teatral como una práctica cultural que exige atender, tanto a su nivel de creación-producción como de la recepción. Los factores formativos de las prácticas teatrales resultan de interés porque implican procesos compositivos que determinados sujetos inician, eligiendo, ordenando y jerarquizando distintas materialidades escénicas que merecen ser comprendidas

dentro de la dimensión semiótica. Además, la relación teatral en tanto objeto de estudio de la semiótica permite comprender cómo desde la escena se apela al universo referencial del espectador como zona de contacto entre la experiencia teatral y el mundo común, desplegando las percepciones intensivas en comprensiones extensivas de pensamiento.

La Semiótica teatral es un **espacio curricular teórico-práctico puntual,** orientado a desarrollar la reflexión de análisis crítico dentro del/a artista investigador/a.

2- Objetivos: Generales / Específicos.

2.1. Generales

- Comprender el alcance conceptual, metodológico del desarrollo de los estudios de la semiótica dentro de la Teatrología.
- Fomentar capacidades de observación y análisis crítico de obras teatrales y su valoración estética desde los aportes metodológicos de la semiótica teatral.

2.2. Específicos

- Incentivar y problematizar, en forma crítica, conceptos y categorías de análisis de la semiótica teatral como forma de reflexionar sobre la práctica artística.
- Realizar análisis críticos de espectáculos tomando aportes de la semiótica teatral.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad 1: La semiótica teatral y el objeto "teatro"

Panorama de los principales aportes conceptuales, limitaciones o constricciones metodológicas y cuestionamientos de la semiótica teatral dentro de los Estudios del Teatro. Desde los estudios del Círculo de Praga a la semiótica performativa y/o cotidiana.

El desafío metodológico de la semiótica para la reflexión y el análisis del espectáculo de artes escénicas.

Unidad 2: Semiótica del cuerpo en escena

Aportes para la comprensión y el análisis del cuerpo en escena desde las perspectivas de la sociosemiótica y de semiótica de prácticas sensibles. El cuerpo en escena como modo de habitar el mundo: el actante y su acto. Revisión de conceptos: cuerpo, corporalidad, intercorporeidad y estesia.

Unidad 3: La recepción teatral

La recepción teatral como experiencia estética. Análisis de la comprensión del teatro desde el punto de vista del espectador. Nociones de horizonte de expectativas, concretización y semiosis.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1: La semiótica teatral y el objeto "teatro"

Fischer–Lichte, E. y Roselt, J. (2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales. *III Ensayos e investigación*, pp:115-125. Recuperado de

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4620/000513499.pdf?sequence=

Pavis, P. (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. Paso de gato, pp.310-317.

Rojas, M. (2009). Logros, problemas y vigencia de la semiótica teatral: una visión retrospectiva. *Revista de Estudios Hispánicos*. UNP. Vol XXXVI. Nros 1 y2. Pp.79-111.

Unidad 2: Semiótica del cuerpo en escena

Contreras, M.J. (2012). Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y memoria. *Cátedra de Artes*. Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 12, pp.13-29. Recuperado de https://repositorio.uc.cl/handle/11534/7586

Contreras Lorenzini, M.J. (2008). Práctica performativos e intercorporeidad: sobre el contagio de los cuerpos en acción. Recuperado de https://repositorio.uc.cl/handle/11534/4623

Pavis, P. (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. Paso de gato, pp.66-69.

Yukelson, A. y Perrote, N. (agosto 2023). "Semiótica del cuerpo. Consideraciones para el análisis de las artes escénicas. Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Semiótica. Universidad Nacional de las Artes y Asociación Argentina de Semiótica.

Unidad 3: La recepción teatral

Santagada, M.A (2004). La recepción teatral entre la experiencia estética y la acción ritual. Tesis doctoral. Faculté des Lettres Unversité Laval Québec. Recuperado de https://dam-oclc.bac-lac.gc.ca/download?is_thesis=1&oclc_number=1276807569&id=d64788 https://dam-oclc_number=1276807569&id=d64788 <a href="https://dam-oclc.bac-lac.gc.ca/download?is_thesis=1&oclc_number=12768

5- Bibliografía Ampliatoria.

AA.VV. (1997). Teoría del teatro. Madrid. Arco / Libros.

Bobes Naves, M.C. (1997). Semiología de la obra dramática. Madrid. Arco/Libros.

-----(2001). Semiótica de la Escena. Análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo. Madrid. Arco/Libros.

De Marinis, M. (2005). Comprender el teatro II. Bs. As. Galerna.

De Toro, F. (2008). Semiótica del teatro. Buenos Aires. Galerna,

Fischer – Lichte, E. (1999). Semiótica del Teatro. Madrid. Arco/Libros.

Jandová, J. y Volek, E (Eds. y trads). *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa*. Madrid. España. Editorial Fundamentos.

Kowzan, T. (1997). El signo teatral. Madrid. Arco/Libros.

Lotman, J. (2000). La semiósfera III. Madrid. Cátedra.

Pavis, P. (1994). El teatro y su recepción. La Habana. Criterios.

-----(1998). Diccionario del teatro. Barcelona. Paidos.

Trastoy, B. y Zayas de Lima, P. (2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires. Prometeo Libros. Ubersfeld, A. (1989). *Semiótica Teatral*, Madrid. Cátedra.

6- Propuesta metodológica:

En relación a la propuesta metodológica, la cátedra trabajará articuladamente la explicación de los marcos teóricos, la comprensión lectora de textos, el desarrollo de actividades de contenido de análisis crítico para la sistematización conceptual y la operacionalización (entendida como una explicación de lo empírico derivada de la teoría) de las

categorías relevantes en el análisis de espectáculos propuestos que tengan lugar en la ciudad de Córdoba, mediante la asistencia en calidad de analistas espectadores y también a través de la ejemplificación de registros fílmicos de obras, a modo de poder comprender y poner en tensión los conceptos.

La dinámica de clases se propone en una continua interacción docente-estudiantes; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos originados por los estudiantes. Las conclusiones parciales se llevarán a cabo en puestas en común que contemplen el seguimiento y la continuidad entre los temas.

Como la asignatura corresponde al tercer año de la carrera de Licenciatura en Teatro, pero sólo de la orientación Teatrológica, resulta importante propiciar en los estudiantes prácticas de lectura y escritura que favorezcan la apropiación de conceptos y la comunicación de ideas de carácter metodológico. En este sentido proponemos actividades que impliquen lecturas previas de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales de los autores, así como las contribuciones críticas de los estudiantes al texto con el interés de promover el intercambio de escrituras y revisión entre pares, a la vez que instancias de intercambio con hacedores teatrales y salas de teatro de distintos circuitos de producción.

El trabajo en grupo tiene un valor especial dentro de las dinámicas de clases en tanto promueve el debate crítico entre los estudiantes y contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada.

Se emplea el espacio del aula virtual como herramienta pedagógica y ampliatoria del desarrollo de la enseñanza.

7- Evaluación:

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación procurará reflejar los logros alcanzados a lo largo del período lectivo en forma creciente, poniendo especial énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases y/o trabajos prácticos, atendiendo al régimen elegido para el cursado de la materia.

La asignatura en tanto **espacio curricular teórico-práctico puntual** (cuatrimestral) prevé para la evaluación 1 **(uno) Trabajo Práctico** donde además de los contenidos propuestos se evaluarán diferentes habilidades, y 1 **(uno) Parcial** que se detallan a continuación.

<u>Trabajo Práctico</u>. Contenidos a evaluar: correspondientes a la unidad 1: El desafío metodológico de la semiótica para la reflexión y el análisis del espectáculo. **Modalidad**: escrito, individual. Análisis de un espectáculo de Córdoba a convenir a partir de los distintos aportes de la semiótica teatral. Fecha de y seguimiento: 5 de setiembre. Fecha de entrega:12 de setiembre. Fecha de recuperatorio: 1 de octubre.

<u>Parcial.</u> Contenidos a evaluar: correspondientes a la unidad 3: Modalidad: escrito y grupal. Elaboración de entrevistas y encuesta a espectadores de una sala de la ciudad de Córdoba a convenir para el análisis de la recepción de un espectáculo de la cartelera de Córdoba. Presentación del análisis crítico de los resultados. Fecha de seguimiento:31 de octubre. Fecha de entrega:7 de noviembre. Fecha de recuperatorio: 12 de noviembre.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: Estudiantes Promocionales: deberán aprobar el Trabajo Práctico y el Parcial con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). En cuanto a las instancias de recuperación, los estudiantes que aspiren a la promoción podrán recuperar 1 (un) Trabajo Práctico y 1 (un) Parcial. La calificación de las evaluaciones Parcial y Trabajo práctico serán consideradas en forma separada y no serán promediables, a los fines de la promoción.

Se incluye para los estudiantes promocionales la exigencia de la asistencia a las instancias de seguimientos del Trabajo práctico y del Parcial. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.

Estudiantes Regulares: deberán aprobar el Trabajo Práctico y el Parcial con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). En cuanto a las **instancias de recuperación**, los estudiantes que aspiren a la regularidad podrán recuperar 1(uno)Trabajo Práctico y 1(uno)Parcial. Las calificaciones de las evaluaciones: Parcial y Trabajo Práctico, serán consideradas en forma separada y no serán promediables a los fines de la regularidad.

La cátedra no exige la condición de asistencia a las clases de seguimiento y supervisión previo a la entrega de las evaluaciones.

La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el/la estudiante accede a esa condición. El/La estudiante rinde en los correspondientes turnos de examen con el programa desarrollado durante su año de cursado. El examen podrá ser oral u escrito según lo que determine el tribunal de examen designado para cada fecha. Se evaluarán sólo los contenidos teóricos dados de todas las unidades y no su aplicación en el análisis de una obra.

Estudiantes Libres: deberán realizar un examen de 2 (dos) instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. La cátedra establece que la primera instancia de evaluación de los exámenes sea la elaboración de un ensayo de análisis de una obra de teatro que se encuentre en la cartelera de Córdoba a convenir con la docente. La entrega de este trabajo de aplicación debe realizarse por escrito y enviarse por email a la docente (al correo que figura en el programa). El trabajo no deberá superar las 12 páginas y atenerse al formato de ensayo académico. La presentación debe realizarse 5 (cinco) días hábiles antes del examen correspondiente y valdrá como instancia de la evaluación escrita. El trabajo deberá ser un análisis desde la perspectiva semiótica donde se apliquen algunos de los contenidos de las unidades. La entrega debe ser en formato de documento de texto, preferentemente en Word. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Al obtener una nota mayor o igual a 4 (cuatro) en la primera instancia será obligatoria la realización de una segunda instancia oral. Al obtener en la primera instancia una nota igual o mayor a 8 (ocho) el/la estudiante podrá eximirse de la segunda instancia. En caso de que el/la estudiante no alcance una nota mayor a 4 (cuatro) en la primera instancia no podrá optar por la segunda instancia.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: no posee.

10- Cronograma tentativo CRONOGRAMA TENTATIVO

Mes	Clase	Contenidos y actividades
AGOSTO	Clase 1 Martes 6/08	Presentación de la asignatura. Acuerdo de la metodología de trabajo y evaluación. Actividad de diagnóstico.
	Clase 2	Unidad 1. Desarrollo expositivo. Panorama de los principales aportes conceptuales, limitaciones o constricciones metodológicas y
	Jueves	cuestionamientos de la semiótica teatral dentro de los Estudios del
	8/08	Teatro. El Círculo de Praga y el desafío metodológico. <u>Lectura</u>
		obligatoria: Rojas, M. (2009). Logros, problemas y vigencia de la
		semiótica teatral: una visión retrospectiva. Consignas de la Actividad
		1. Instancia reflexiva.
	Clase 3	Unidad 1. Puesta en común de la Actividad 1. Profundización en
		relación a la perspectiva semiótica para el análisis de los espectáculos.
	Martes	Lectura obligatoria: Rojas, M. (2009). Logros, problemas y vigencia de
	13/08	la semiótica teatral: una visión retrospectiva.
		Entrega de las consignas del Trabajo Práctico.
	Clase 5	Unidad 1. Desarrollo expositivo. Panorama de los principales aportes conceptuales, limitaciones o constricciones metodológicas y
	Jueves	cuestionamientos de la semiótica teatral dentro de los Estudios del
	15/08	Teatro. El Círculo de Praga y el desafío metodológico. <u>Lectura</u>
		obligatoria: Rojas, M. (2009). Logros, problemas y vigencia de la
		semiótica teatral: una visión retrospectiva.
	Clase 6	Unidad 1. Actividad 2. Trabajo de lecto comprensión y aplicación
	Martes	analítica en relación al material de estudio de Mario Rojas.
	20/08	11.11.14.5
	Clase 7	Unidad 1. Desarrollo teórico y práctico en relación a una semiótica de
	Jueves	lo cotidiano. Las nociones de performance, performativo y performatividad. Ejemplificación. <u>Lectura obligatoria</u> : Fischer–Lichte,
	22/08	E. y Roselt, J. (2015). La atracción del instante. Puesta en escena,
	22/00	performance, performativo y performatividad como conceptos de los
		estudios teatrales. <i>III Ensayos e investigación</i> , pp:115-125
	Clase 8	Unidad 1. Actividad 3. Trabajo de aplicación de análisis de la
		dimensión semiótica. <u>Lectura obligatoria</u> : Fischer–Lichte, E. y Roselt, J.
	Martes	(2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance,
	27/08	performativo y performatividad como conceptos de los estudios
		teatrales. III Ensayos e investigación, pp:115-125
	Clase 9	Unidad 1. Trabajo de debate reflexivo sobre el desafío metodológico
	Jueves	de la semiótica para la reflexión y el análisis del espectáculo de artes
	29/08	escénicas. <u>Lectura obligatoria</u> : Pavis, P. (2016). <i>Diccionario de la</i>
		performance y del teatro contemporáneo. Paso de gato, pp.310-317.
SETIEMBRE	Clase 10	Unidad 1. Actividad 4. Profundización sobre los desafíos de la
		semiótica para el análisis del espectáculo. <u>Lectura obligatoria</u> : Pavis, P.
	Martes 3/09	(2016). Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo.
		Paso de gato, pp.310-317.
		Seguimiento del Trabajo Práctico.
	Clase 11	Unidad 2. Aportes para la comprensión y el análisis del cuerpo en
		escena desde las perspectivas de la sociosemiótica y de semiótica de
	Jueves	prácticas sensibles. <u>Lectura obligatoria:</u> Contreras, M.J. (2012).
	5/09	Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación
	1	encarnada y memoria.
	Clase 12	Unidad 2. Actividad 5: trabajo de análisis. Lectura obligatoria:
	Martes	Contreras, M.J. (2012). Introducción a la semiótica del cuerpo:

	10/09	Presencia, enunciación encarnada y memoria.
	Clase 13	Unidad 2: Aportes para la comprensión y el análisis del cuerpo en
	0.000 10	escena desde las perspectivas de la sociosemiótica y de semiótica de
	Jueves	prácticas sensibles. El cuerpo en escena como modo de habitar el
	12/09	mundo: el actante y su acto. Revisión de conceptos: cuerpo,
	12/03	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		corporalidad. Lectura obligatoria: Pavis, P. (2016). Diccionario de la
		performance y del teatro contemporáneo. Paso de gato, pp.66-69.
		Entrega del Trabajo Práctico.
	Clase 14	Unidad 2. Actividad 6: trabajo de análisis. <u>Lectura obligatoria:</u>
	Martes	Yukelson, A. y Perrote, N. (agosto 2023). "Semiótica del cuerpo.
	17/09	Consideraciones para el análisis de las artes escénicas. Ponencia
		presentada en el IX Congreso Argentino de Semiótica. Universidad
		Nacional de las Artes y Asociación Argentina de Semiótica.
	Clase 15	Unidad 2. El cuerpo en escena como modo de habitar el mundo: el
		actante y su acto. Revisión de conceptos: cuerpo, corporalidad,
	Jueves	intercorporeidad y estesia. <u>Lectura obligatoria:</u> Contreras Lorenzini,
		l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	19/09	M.J. (2008). Práctica performativos e intercorporeidad: sobre el
	0 15	contagio de los cuerpos en acción.
	Clase 16	Turno especial de examen.
	Martes	
	24/09	
	Clase 17	Turno especial de examen.
	Jueves	
	26/09	
Octubre	Clase 18	Unidad 2. Actividad 7: trabajo de análisis. Lectura obligatoria:
		Contreras Lorenzini, M.J. (2008). Práctica performativos e
	Martes 1/10	intercorporeidad: sobre el contagio de los cuerpos en acción//
		Yukelson, A. y Perrote, N. (agosto 2023). "Semiótica del cuerpo.
		Consideraciones para el análisis de las artes escénicas. Ponencia
		presentada en el IX Congreso Argentino de Semiótica. Universidad
		l' -
		Nacional de las Artes y Asociación Argentina de Semiótica.
	0 10	Entrega del Recuperatorio Trabajo Práctico.
	Clase 19	Unidad 3. La recepción teatral como experiencia estética. Análisis de
		la comprensión del teatro desde el punto de vista del espectador.
	Jueves	Lectura obligatoria: Santagada, M.A (2004). La recepción teatral entre
	3/10	la experiencia estética y la acción ritual, pp13-42.
	Clase 20	Unidad 3. Actividad 8: Trabajo de lecto – comprensión e inicio de la
	Martes 8/10	elaboración del análisis. <u>Lectura obligatoria</u> : Santagada, M.A (2004). La
		recepción teatral entre la experiencia estética y la acción ritual.
		pp13-42.
		Entrega de las consignas del parcial.
	Clase 21	Unidad 3. La recepción teatral como experiencia estética. Nociones de
	Jueves	
	10/10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<del> </del>	Santagada, M.A (2004). Pp137-165.
	Clase 22	Unidad 3. Actividad 9: ejercitación de análisis para la elaboración del
	Martes	parcial. <u>Lectura obligatoria</u> : Santagada, M.A (2004). Pp137-165.
	15/10	
	Clase 23	Unidad 3. La recepción teatral como experiencia estética. Actividad de
		aplicación. Lectura obligatoria: Santagada, M.A (2004). La recepción
	Jueves	teatral entre la experiencia estética y la acción ritual.pp.222-304
	17/10	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Clase 24	Unidad 3. Actividad 10: ejercitación de análisis para la elaboración del
l	Clase 24	parcial. <u>Lectura obligatoria</u> : Santagada, M.A (2004). La recepción
		l narcial Loctura obligatoria: Cantagada N/A /2004) la roccesión !

teatral entre la experiencia estética y la acción ritual.pp.222-304.
Unidad 3. Actividad 11 de aplicación. Preparación de las entrevistas.
Lectura obligatoria: Santagada, M.A (2004). La recepción teatral entre
la experiencia estética y la acción ritual
Unidad 3. Actividad 12. Preparación y ajuste de los aspectos
metodológicos del análisis de la recepción para la realización de las
entrevistas. Lectura obligatoria: Santagada, M.A (2004). La recepción
teatral entre la experiencia estética y la acción ritual.
Seguimiento del Parcial.
Unidad 3. Actividad 13. Trabajo a partir de la sistematización de los
resultados de las entrevistas. <u>Lectura obligatoria</u> : Santagada, M.A
(2004). La recepción teatral entre la experiencia estética y la acción
ritual.
Unidad 3. Actividad 14. Trabajo a partir de los resultados de las
./10 entrevistas. Preparación de conclusiones. <u>Lectura obligatoria</u> :
Santagada, M.A (2004). La recepción teatral entre la experiencia
estética y la acción ritual.
Parcial. Instancia de presentación oral – grupal.
/11
Parcial. Instancia de presentación oral – grupal.
Recuperatorio Parcial.
·
Cierre de la materia.