

Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Superior

Escuela de Artes Visuales *Regina Pacis* (DIEGEP 4689)
Carrera: Profesorado en Artes Visuales
Plan de estudios: RM n° 283/3
Curso: 4° año
Ciclo lectivo: 2023

Espacio curricular: **Teorías del Arte II**

Carga horaria: 2 hs. semanales (martes 17.30-19.30h)

Profesores: Carlos J. Rottgardt - Ma. Mercedes Niklison

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- coordinar el desarrollo de cada encuentro de modo que, en la interacción grupal, se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- motivar la reflexión, el diálogo y la escucha de cada uno de los estudiantes
- acompañar tanto el proceso grupal como el personal de cada participante, de manera que ambos procesos se potencien mutuamente.
- aportar herramientas para facilitar prácticas de escritura, como competencia profesional indispensable del egresado de la carrera.
- ofrecer a los estudiantes una perspectiva conceptual coherente desde la cual abordar las problemáticas contemporáneas de la cultura, la estética y el arte.
- ofrecer un enfoque unificado a fin de cuestionar la tradicional dicotomía entre la teoría y la praxis artística
- establecer una constante interrelación con diversas producciones artísticas contemporáneas
- seleccionar un *corpus* de textos conceptuales y literarios acorde a los objetivos que se busca lograr.
- elaborar instrumentos didácticos que potencien y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje

2.- FUNDAMENTACIÓN

Los estudios semióticos que se vienen desarrollando desde fines del siglo XIX, ofrecen en la actualidad una perspectiva teórica unificada para abordar las tres áreas de saber que incumben a nuestro espacio disciplinar: la **cultura**, la **estética** y el **arte**.

Desarrollaremos los contenidos desde la problemática de la *lectura* o *interpretación* de una obra estético-artística, entendida como *texto*, y tomaremos como material articulador de trabajo a *Seis paseos por los bosques narrativos* de Umberto Eco.

Dentro de los estudios semióticos que abordan la cuestión de la recepción textual, se destacan los de Eco, quien desde *Obra abierta* (1962), a lo largo de toda su producción, se ocupó de este asunto. En 1992-93 fue invitado a exponer las conferencias Norton en la Universidad de Harvard, las que dedicó principalmente a la cuestión de la presencia del lector en el texto, (a la que ya había dedicado trabajos tales como *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, 1979). Con su pionero concepto de «apertura», Eco había cuestionado la idea –muy generalizada y preponderante en las teorías del arte aún hoy– de que exista una *interpretación verdadera* de la obra, que además tal «verdad» resida en la *intención del autor empírico*, y que el camino para acceder a esa interpretación correcta consista en reconstruir objetivamente el contexto en el que dicho autor produjo la obra.

Apartándose de tal perspectiva Eco propone las nociones de *autor y lector modelo* y afirma que todo *texto* siempre es hasta cierto punto narrativo, en el sentido de que cuenta *una versión de las cosas*: todo texto es producido desde una determinada perspectiva y es también recibido desde cierta perspectiva. Dicho en términos bachtinianos: cualquier texto artístico es un lugar en el que se disputa el principio de realidad de una cultura; artista y lector, en oposición dialéctica, ponen en discusión el principio de realidad, el límite de lo enunciable: lo que se puede enunciar y lo que no se puede enunciar (ver, escuchar, leer).

Así delineado, el pensamiento semiótico, busca poner en crisis *el criterio de realidad* del sistema cultural, evidenciarlo como una construcción histórico-social, y mediante la descripción des-automatizar sus supuestos (auto)justificativos. En este marco, la lectura como práctica crítica y responsable, origina la fractura significativa, e inicia una nueva semiosis sobre supuestos más dinámicos y potencialmente más significativos.

Consideramos que dicha perspectiva ofrece herramientas metodológico-conceptuales útiles para los estudiantes del último año de la carrera.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGROS

Competencias evaluables que los y las estudiantes tendrán que acreditar para la promoción de esta asignatura:

Que integren la escritura como una práctica sistemática, pertinente a su actividad de producción artística.

Que puedan dar cuenta de la complejidad de los mecanismos de funcionamiento de los sistemas culturales.

Que adquieran herramientas metodológico conceptuales para interpretar los cambios que se están produciendo en la cultura contemporánea en general, y en las prácticas estético/artísticas en particular, a fin de poder incidir conscientemente en ellas

Que puedan explicitar la dimensión ética de toda práctica artístico/estética

4.- OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

Introducción de la experiencia literaria a fin de:

-Producir la activación de imaginarios latentes, desconocidos o no reconocidos, vinculados a las prácticas culturales y artísticas contemporáneas

-Recuperar las voces de quienes, desde la literatura y otras prácticas afines, lidian o han lidiado arduamente con los asuntos del lenguaje y su relación con la experiencia humana de las cosas.

-Acceder a una modalidad discursiva (y eventualmente a un metalenguaje) que posibilite la reflexión y transferencia de procesos, acontecimientos o prácticas propias de las artes y la cultura contemporáneas

Introducción a la semiótica de la cultura según los lineamientos trazados por M. Bajtin, U. Eco y I. Lotman, a fin de:

-Aportar un modelo dinámico e integrador de los procesos culturales que permita superar parcializaciones, antinomias y dualismos muy arraigados en los enfoques tradicionales de la cultura, que impiden conceptualizar los fenómenos culturales en su complejidad y, por tanto, obstaculizan también la posibilidad de incidir en los procesos culturales.

-Presentar una perspectiva teórica unificada desde la perspectiva de la recepción para abordar la **cultura**, la **estética** y el **arte** contemporáneos.

-Dar herramientas metodológico-conceptuales para reflexionar las producciones artísticas (sígnicas) y su incidencia en la cultura

-Promover una actitud conciente/responsable en la propia actividad artística, evidenciando la dimensión ética de la enunciación artístico/estética

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

Se propone que los encuentros se realicen según una modalidad de **seminario**, (reflexión participativa), y de **taller** (producción).

En consecuencia con estas dos características del espacio, será la metodología a implementar a lo largo de la cursada:

- lecturas domiciliarias y en los encuentros

- producción grupal e individual
- exposiciones al grupo
- exposición al grupo de la producción personal de cada estudiante, presentaciones orales o visuales, diálogo, análisis grupal de diversas expresiones estéticas. Todas las metodologías tienden a favorecer la participación, la producción y apropiación del saber.

Metodología para el Taller de Lectura y Escritura:

Se propone el abordaje de diversos textos literarios o afines situados en la periferia del núcleo teórico a desarrollar en estos encuentros, o relacionados directamente con él.

Se propone la discusión abierta del cruce entre estos textos, los contenidos teóricos, las prácticas o procesos artísticos y culturales, la experiencia personal y colectiva, los distintos saberes, etc.

Se proponen prácticas de escritura individual, con la intención de desarrollar una modalidad instrumental que dé cuenta de estos temas, sus consideraciones, reflexiones y puestas en común, articulando con las condiciones y estados particulares de producción de cada integrante del seminario-taller.

6.- RECURSOS

Textos para lectura en clase y domiciliaria.

Selección de un repertorio de imágenes, películas, videos, etc.

A lo largo del año se irán implementando los recursos que se considere necesarios para un buen desarrollo de la cursada.

El aula digital de la materia en la plataforma institucional REGINAESPACIODEARTE.ORG será el espacio de intercambio de materiales y trabajos entre la cátedra y las/os estudiantes y el reservorio exclusivo de los textos de lectura y de los materiales visuales de consulta obligatoria por parte de las/os estudiantes.

7.- CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura giran en torno de los siguientes núcleos temáticos:

La interpretación textual: un trabajo de lectura responsable

La cultura:

- la cultura como un mecanismo semiótico
- lo sistémico y extra lo sistémico; el núcleo y la periferia
- el dinamismo de los procesos culturales
- previsible e imprevisible, los factores casuales
- cultura como semiosfera
- cultura, texto, lenguaje, metalenguaje
- cultura, memoria, escritura

El arte:

- el arte desde una perspectiva narrativa: la metáfora del «paseo por el bosque»: paseos inferenciales inducidos por la estrategia textual
- el texto artístico como un «todo estructural» y no como mera suma de signos
- lector y autor como estrategias textuales y no como sujetos «empíricos»
- lector modelo de primer nivel y de segundo nivel
- Tiempo y espacio como estrategias textuales: diferentes efectos de sentido
- el texto como «máquina semántico-pragmática», que requiere ser actualizada por el lector.
- Interdependencias entre el «mundo real» y «mundo ficcional»
- Los sistemas modelizantes
- el texto artístico, diálogo y responsividad

La estética:

- la dimensión sensible
- modelización sensible del principio de realidad
- ética y estética
- algunos lineamientos de las estéticas contemporáneas

El texto audiovisual

- el relato audiovisual/cinematográfico
- enunciación y narración
- tiempo, espacio y punto de vista

8.- SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

AGAMBEN, Giorgio.

1978 *Infancia e Historia. Destrucción de la Experiencia y Origen de la Historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004

BARTES, Roland

1978-1980 *La Preparación de la Novela*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005

BORGES, Jorge Luis.

1957 *Manual de Zoología Fantástica*. México: Fondo de Cultura, 1980

CALVINO, Italo.

1985 *Seis Propuestas para el Próximo Milenio*. Madrid: Siruela, 1989

1973 *El Castillo de los Destinos Cruzados*. Madrid: Siruela, 1989

FOUCAULT, Michel.

1973 *Esto no es una Pipa*. Barcelona: Anagrama, 1981

KAFKA, Franz.

1913-1924 *Relatos Completos*. Buenos Aires: Losada, La Página, 2005

REYES, Alfonso.

1952 *La Experiencia Literaria*. Buenos Aires: Losada, 1969

WUNENBURGER, Jean-Jacques.

2003 *L'Imaginaire*. Paris: Presses Universitaires de France, 2003

BAJTIN, Mijail

1970 «Literatura, cultura y tiempo histórico» en línea: <http://caosmosis.acracia.net/?p=337>

BAJTIN, Mijail, VOLOSHINOV, V

1929 «Qué es el lenguaje» y «La construcción de la enunciación». Buenos Aires: Almagesto, 1998

BOURRIAUD, Nicolas

1998 *Esthétique relationnelle*, Dijon: Presses du réel; (tr.esp.: *Estética relacional*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006).

2009 *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

ECO, Umberto

1962 *Obra abierta*. Barcelona: Planeta Agostini, 1985.

1979 *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Barcelona: Lumen, 1999).

1992 *Interpretación y sobreinterpretación*, Cambridge: Cambridge U.P, 1995.

1994 *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona: Lumen, 1996.

GAUDREAU, André y François JOST.

1990 *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995.

INGRASSIA, Franco

2013 *Estéticas de la dispersión*. Rosario: Beatriz Viterbo

LADAGGA, Reinaldo

2006 *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

2010 *Estética de laboratorio*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

SHINER, Larry.

2001 *La Invención del Arte. Una Historia Cultural*. Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 2004.

LOTMAN, Iuri.

1974 «Un modelo dinámico del sistema semiótico», en LOTMAN, Iuri M., 1998

1977 «Sobre el papel de los factores casuales en la historia de la cultura» LOTMAN, Iuri M., 1996: 237-248

1978 «Los muñecos en el sistema de la cultura» en LOTMAN, Iuri M., 2000:15-22

1984 «La naturaleza muerta en la perspectiva de la semiótica» en LOTMAN, Iuri M., 2000:15-22

1992 «Sobre la dinámica de la cultura» en LOTMAN, Iuri M. 2000: 194-213.

1996 *La semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid: Cátedra, vol. I.

- 1998 *La semiosfera. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio*, Madrid: Cátedra, vol. II.
 2000 *La semiosfera. Semiótica de las artes y de la cultura*, Madrid: Cátedra, vol III.
 1993 *Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social*. Barcelona: Gedisa, 1999
 LOTMAN, Iuri & Boris A. USPENSKI
 1971 «Sobre el mecanismo semiótico de la cultura», en LOTMAN, Iuri M., 2000:168-193
 LOTMAN, J. M. y Escuela de Tartu
 1979 *Semiótica de la cultura. Madrid. Cátedra*
 MANCUSO, Hugo R.
 2005 *La palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail M. Bachtin*, Buenos Aires: Paidós.
 2007 «La teoría de la semiósfera aplicada al plexus de la cultura posmoderna» en: *AdVersuS*, V, 10-11, diciembre 2007-abril 2008: 6-35; en línea
 VOLOSHIVOV, V.
 1930 *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1976

Esta selección bibliográfica podrá ser modificada para adecuarla a los requerimientos específicos de la cursada y a los intereses de los estudiantes.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

Marzo	Presentación de la propuesta de cátedra y diagnóstico del grupo
Abril-mayo	Unidad 1
Junio-julio	Unidad 2
Agosto	Recapitulación primer cuatrimestre
Septiembre	Unidades 3 y 4
Octubre	Unidad 5
Noviembre	Síntesis y cierre de cursada

10.- EVALUACIÓN

La materia ofrece la posibilidad de aprobación promocional sin examen final a quienes acrediten el 75% de asistencia mínima y 7 o más en las 4 notas de la cursada, quienes no alcancen estos requisitos podrán regularizar la materia según las pautas generales de la institución y rendir el examen final.

En la evaluación se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

- El grado de apropiación y manejo de los conceptos trabajados y de incorporación del nuevo léxico en el discurso
- El aporte de conceptos propios o de elaboración personal al grupo.
- Los argumentos de justificación de los propios trabajos

En lo procedimental

- El grado de aplicación de los conceptos en los trabajos prácticos y la explicitación de las posibilidades de incorporación, de tales conceptos, en la actividad artística.
- La capacidad de aplicación de los conceptos ya apropiados a diferentes situaciones.

En lo actitudinal

- La participación pertinente en los encuentros.
- La escucha respetuosa de los demás participantes.
- La realización en tiempo y forma de los trabajos pautados

Instrumentos de evaluación

- Textos de escritura personal
- Informe de las lecturas realizadas.
- Trabajos prácticos o informes de síntesis individuales y/o grupales al finalizar cada tema.
- Trabajo de síntesis final (modalidad a convenir con el grupo).

FIRMA DEL TITULAR