

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)

TECNICATURA EN ARTES VISUALES

Espacio Curricular: Arte, Cultura y Estéticas del Mundo Contemporáneo

Curso: 4º año TEC

Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 3 horas cátedra (2 módulos)

Profesor: Carlos J. Rottgardt

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 de quien egresa de la carrera.
- Ofrecer a los y las 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 y audiovisuales 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:

- Poder dar cuenta de la complejidad de los mecanismos de funcionamiento de los sistemas culturales.
- Evidenciar, mediante el uso adecuado, la adquisición de 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
- Explicitar la dimensión ética de toda práctica artístico/estética.
- Incorporar la escritura argumentativa como una práctica sistemática, pertinente a su actividad de producción artística.
- Usar con precisión y solvencia las herramientas y nociones de Lenguaje Visual y de Teorías de la Percepción en el análisis de los materiales audiovisuales propuestos por la cátedra.

4.- PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

- Ofrecer a quienes cursan el último año de la carrera un espacio de análisis y reflexión que les permita recapitular de manera creativa y personal lo adquirido durante los años anteriores.
- Recuperar las voces de quienes, desde la producción literaria, cinematográfica, de video arte y de otras prácticas artísticas, lidian o han lidiado arduamente con los asuntos del lenguaje y su relación con la experiencia humana de dar sentido a la realidad.
- 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.
- Introducir a quienes cursan el último año de la carrera en una semiótica de la cultura según los lineamientos trazados por M. Bajtin, U. Eco y I. Lotman, a fin de:
 - Aportarles 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 a partir de 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).

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

A. Actividades en la clase (1er momento):

- Proyección de un texto audiovisual
- Discusión sobre lo visto
- Aporte de herramientas y nociones pertinentes por parte de los docentes
- Recapitulación de contenidos de Lenguaje Visual y Teorías de la Percepción para precisar el léxico técnico.
- Realización colectiva de un mapa conceptual como concreción y materialización de los pasos anteriores

B. Actividades individuales domiciliarias (entrega en el aula virtual de la materia)

- Lectura de bibliografía, fichas y guías de cátedra.
- Realización de un mapa conceptual individual a partir del realizado colectivamente en clase, que dé cuenta de un tema de interés personal.
- Elaboración de un texto argumentativo sobre ese tema, estructurado en introducción, desarrollo/argumentación y conclusión. La argumentación estará fundamentada en elementos específicos del texto audiovisual visto en clase: tanto elementos del lenguaje audiovisual como de los contenidos temáticos y contenidos específicos de la materia o de la carrera en general.

C. Actividades en la clase (2do momento)

- Puesta en común del mapa conceptual y del texto argumentativo individual.
- Lectura cruzada de escritos con el fin de propiciar en cada estudiante una mirada más “externa” del propio trabajo.
- Defensa de los argumentos que fundamentan el tema/idea del escrito.
- Discusión colectiva con el fin de, por un lado, que el grupo aproveche los aportes de los trabajos de los demás y, por el otro, que cada estudiante enriquezca su propio punto de vista con las miradas de los demás.

6.- RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Textos para lectura en clase y domiciliaria.

Selección de un corpus de textos audiovisuales (películas, videos, cortos, etc.)

Guías y pautas para la realización de las tareas

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 (por Unidades)

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

Unidad 1. La interpretación textual: un trabajo de lectura responsable

Bibliografía:

BAJTIN, Mijail, VOLOSHINOV, V. (1929) «Qué es el lenguaje» y «La construcción de la enunciación». Buenos Aires: Almagesto, 1998

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

Unidad 2. La cultura:

- la cultura como un mecanismo semiótico
- lo sistémico y lo extra 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

Bibliografía:

LOTMAN, Iuri, USPENSKI, Boris A. (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

Unidad 3. 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

Bibliografía:

ECO, Umberto. (1994) *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona: Lumen, 1996.

Unidad 4. La estética:

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

Bibliografía:

INGRASSIA, Franco. (2013) *Estéticas de la dispersión*. Rosario: Beatriz Viterbo

NIÑO AMIEVA, Alejandra. (2010-2011) "Estéticas contemporáneas. Aproximaciones y perspectivas". AdVersuS, VIII(19-20), pp. 64-80.

Unidad 5. El texto audiovisual

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

Bibliografía:

GAUDREAULT, André y François JOST. (1990) *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995

8.- BIBLIOGRAFÍA

8.1.- GENERAL

- BAJTIN, Mijail. (1970) «Literatura, cultura y tiempo histórico» en línea: <http://caosmosis.acracia.net/?p=337>
Estética de la creación verbal, México: Siglo XXI, 1982, «El problema de los géneros discursivos» pp. 248-293.
- BAJTIN, Mijail, VOLOSHINOV, V. (1929) «Qué es el lenguaje» y «La construcción de la enunciación». Buenos Aires: Almagesto, 1998
- 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.
- GAUDREAULT, André y François JOST. (1990) *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995.
- INGRASSIA, Franco. (2013) *Estéticas de la dispersión*. Rosario: Beatriz Viterbo
- 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 USPENSKI, Boris A. (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
- NIÑO AMIEVA, Alejandra. (2010-2011) "Estéticas contemporáneas. Aproximaciones y perspectivas". AdVersuS, VIII(19-20), pp. 64-80.
- SERAFINI, Mª Teresa. (1989). *Cómo Redactar un Tema*. Barcelona: Paidós.

8.1.- COMPLEMENTARIA

- ARLANDIS, Teresita. *Fichas de Estilo*. Edición de Autor.
- BOURRIAUD, Nicolas. (1998) *Esthétique relationnelle*, Dijon: Presses du réel; (tr. esp.: *Estética relacional*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006).
(2009) *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
(2004) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- CALABRESE, Omar. (1993) *Cómo se lee una obra de arte*, Madrid: Cátedra, ensayos "Naturaleza muerta", "La intertextualidad en pintura. Una lectura de Los embajadores de Holbein"
- CALVINO, Italo. (1985) *Seis Propuestas para el Próximo Milenio*. Madrid: Siruela, 1989
1973 *El Castillo de los Destinos Cruzados*. Madrid: Siruela, 1989
- CAUQUELIN, A. (2012). *Las teorías del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- EAGLETON, Terry. (2006). *La estética como ideología*. Madrid: Trotta.
- GOLDSTEIN, E. Bruce et al. (2017) *Sensation and Perception*. Boston: Cengage Learning.
- LADAGGA, Reinaldo. (2006) *Estética de la emergencia*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
(2010) *Estética de laboratorio*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

LÓPEZ PANIAGUA, Ignacio. (2007) *Fundamentos de la Percepción en Sistemas Autónomos*. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

PINEL, John P. J. et al. (2018) *Biopsychology. Global Edition*. London: Pearson.

SCHAEFFER, Jean-Marie. (1999) *El arte en la edad moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días*. Caracas: Monte Ávila.

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

VOLOSHIVOV, V. (1930) *El signo ideológico y la filosofía del lenguaje*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1976.

WARE, Colin. (2013) *Information Visualization: Perception for Design*. Waltham, MA: Elsevier.

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

Nota: La bibliografía en inglés se presenta traducida al castellano en formato de fichas de trabajo, esquemas, cuadros sinópticos, etc.

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 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

- La elaboración de escritos argumentativos correctamente estructurados y fundamentados
- 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

- La elaboración y entrega en tiempo y forma de los textos argumentativos estructurados y fundamentados según las pautas dadas por la cátedra
- Presencia y participación en las clases

Acreditación de la materia

- Promoción directa (promedio igual o mayor a 7 puntos y 80% de asistencia)
- Se podrá recuperar un cuatrimestre en caso de aplazo, cumplimentando con el 100% de las tareas asignadas y alcanzando una nota mínima de 4 puntos.
- Examen final (en el caso de haber obtenido un promedio entre 6 y 4 puntos). Se deberán presentar la totalidad de los trabajos y fundamentar el proceso de producción.

FIRMA DEL TITULAR