

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2021

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DEL ARTE

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:

- Profesorado y Licenciatura en Historia de las Artes (orientación Artes Visuales)

AÑO EN QUE SE DICTA: 2º año

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDAD: No posee

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (segundo cuatrimestre).

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA/ INDIRECTA/ LIBRE

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 (cuatro) horas teóricas - prácticas

PROFESOR A CARGO: Prof. Laura Mónica Rey (Adjunta con función Titular)

EQUIPO DOCENTE:

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Modalidad: teórica / práctica.

La cursada se desarrollará de acuerdo una modalidad expositiva / dialogada a través del análisis de los conceptos que componen el programa de la materia. Se propone una modalidad de intercambio entre docente y alumnos, donde la presentación de los temas no será estrictamente lineal habida cuenta de la resonancia y/o dificultades que adquieran en los alumnos los temas propuestos. Están contemplados recursos auxiliares como exposición de películas, ilustraciones, y otros materiales que sean útiles a la incorporación de conceptos teóricos. Para la mayoría de los temas, la cátedra desarrolla Fichas y Glosarios temáticos para facilitar el encuentro con la letra de los autores propuestos.

Criterios de evaluación:

Se tendrá en cuenta la asistencia, el interés progresivo en la lectura y participación en clase respecto de los temas y conceptos abordados durante las exposiciones teóricas y prácticas. Se planearán trabajos prácticos y evaluaciones parciales, continuas y sumatorias en relación a la lectura, comprensión y elaboración de conceptos programáticos. El desarrollo de la cursada culminará con un Trabajo Práctico Final donde se deberán articular los conceptos teóricos trabajados en clase con la práctica de un artista o movimiento elegido. Este trabajo final se evaluará con una nota conceptual que se computará con la nota del parcial final.

Sistemas de promoción y acreditación de la materia:

1) Cursada por Promoción Directa:

- 80% de asistencia a clases teórico/prácticas.

-100% trabajos prácticos entregados y aprobados.

-Trabajo Final Integrador: Producción de un texto escrito cuyo objetivo es articular los conceptos teóricos vertidos durante la cursada con la visita / entrevista a TALLER/MUESTRA de un artista o movimiento elegido. Su evaluación aportará una calificación conceptual que será promediable con el examen parcial.

- Aprobación de Examen Parcial c/ nota 6(seis).

2) Cursada por Promoción Indirecta:

Aquellos alumnos que no cumplieran con el total de la asistencia requerida para la Promoción Directa o que hubieran aprobado con una nota inferior a 6(seis), deberán rendir un examen final para acreditar la materia. El mismo se aprueba con nota 4(cuatro).

3) Acreditación libre:

Examen Libre donde se incluye la totalidad de la bibliografía obligatoria previa inscripción como libre a través del SIU Guaraní en las fechas fijadas por la Institución y rendir un examen final escrito y oral en las mesas oficiales establecidas por la facultad. Aprobado con nota 4(cuatro).

CONTACTO ELECTRÓNICO: psicologiadelarte.fba@gmail.com

SITIO WEB: <http://psicologiadelarte-fba.blogspot.com.ar/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Inmersa en el vasto campo de las ciencias humanas y sociales, se encuentra la psicología, conformada por múltiples paradigmas y sus respectivos enfoques sobre un objeto de estudio que, es re-definido cada vez.

No hay entonces una sola teoría psicológica, sino múltiples construcciones especulativas de fenómenos definidos como psicológicos. Por eso, vamos a pensar la *psicología* y la *psicología del arte* como disciplinas construidas históricamente y en permanente revisión.

La idea de **fenómeno psicológico**, ya estaba presente en la filosofía y fué tratada por distintos autores, pero a partir de 1878 la psicología se independiza como campo. Fue Wundt, en Alemania, quien funda el primer laboratorio de investigaciones perceptivas,

uniendo el método de la fisiología para estudiar la psicología. Estas investigaciones suponen un sujeto consciente que sabe lo que siente y puede dar cuenta de ello. El sujeto es estimulado sensorialmente, le duele, siente frío o calor, y puede dar cuenta de esa sensación. Casi en paralelo, otra vertiente, se ocupa de estudiar los problemas del padecimiento mental en base a la idea de conflicto psíquico y moral. De este grupo, Freud, hacia 1900, construye en concepto de *inconsciente*, con leyes y procesos de funcionamiento basados en conflictos dinámicos de la personalidad, que permiten explicar una serie de fenómenos psíquicos normales, como el sueño, y otros patológicos, como los síntomas neuróticos.

Vemos así, que la psicología es un campo que inicialmente fue filosófico y que en el SXIX se independiza y progresa con la idea de estudiar los fenómenos perceptuales de manera sistemática, es la llamada psicología experimental. La otra corriente, será la denominada psicología clínica, que parte de la neurología e interesada en el sufrimiento psíquico, dará origen al Psicoanálisis a partir de las investigaciones de Sigmund Freud a principios del SXX. Se constituyen así, desde los inicios, dos campos separados de la Psicología, el campo de la psicología experimental y el psicoanálisis.

Ya desde sus inicios, podemos reconocer los primeros acercamientos desde la psicología experimental al campo del arte en el marco de estudios de laboratorio, abocados al estudio de las llamadas "ilusiones ópticas" y las variables que influyen en el "gusto estético", cuyo conocido exponente es Fetchner. Por su parte, el psicoanálisis, puso énfasis desde sus comienzos en el determinismo inconsciente de la conducta y las fuerzas pulsionales, que participarían tanto en el *proceso creador* como en el carácter catártico de la llamada *reacción estética*.

Así lo decía Freud: *"sobre algunos de los problemas relativos al arte y al artista, el abordaje psicoanalítico proporciona una información satisfactoria; otros se le escapan por completo. Discierne también en el ejercicio del arte una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados, y ello en primer término, desde luego, en el propio artista creador y, en segundo, en su lector o espectador. Las fuerzas pulsionales del arte son los mismos conflictos que empujan a la neurosis a otros individuos y han movido a la sociedad a edificar sus instituciones"* (Freud, 1913, p.189)

Al promediar la década de los años 20, y como reacción a la primer psicología experimental y sus postulados asociacionistas, un grupo de psicólogos experimentales, entre los que se encuentran, Wertheimer y Koffka, delimitan las llamadas **leyes generales de la percepción** y dan nacimiento a la Teoría de la Gestalt. Uno de cuyos representantes posteriores será Rudolf Arnheim, quien hacia 1948, dará inicio a la primer cátedra de **psicología del arte** en EEUU, basada en la Teoría de la Gestalt.

En términos generales, la psicología, como ciencia humanista, en el afán de construir un fundamento empírico sólido y válido para constituir en una disciplina científica ha empujado a crear un abismo entre ésta y otras disciplinas humanísticas o sociales, tildadas de *subjetivas*, entre las que se encuentran la estética o la teoría del arte.

Llegado a este punto, sería oportuno preguntarnos, **¿Qué es la psicología del arte?**

De forma acertada, **Jean Paul Weber**, en 1966, hace más hincapié en establecer lo que no es la *Psicología del Arte*, teniendo en cuenta que muchos profesionales rehúsan abordar la temática por temor a ejercer el rol de esteta, el filósofo o el crítico y no del psicólogo: advierte que la psicología del arte no debe confundirse con ninguna de esas disciplinas, aunque se nutra de todas esas aproximaciones, se hace necesaria una distinción clara. Diferencia que se apoya sobre la psicología social, al recordarnos que la obra sólo existe mientras haya espectadores que interactúen con ella.

Es allí donde aparece en el psicólogo ruso, **Lev Vygotsky**, un gran interesado en ese otro que produce, quien en 1925, presenta su estudio del arte como tesis doctoral, denominado “Psicología del arte”, donde por primera vez se comentan estudios psicológicos hechos sobre la materia, y nos ofrece una original definición de esta:

“en mi opinión, la idea central de la psicología del arte es el reconocimiento de la preponderancia del material sobre la forma artística, o lo que viene a ser lo mismo, el reconocimiento en el arte de las técnicas sociales de las emociones” (Vygotsky, p. 19)

Vygotsky nos acerca una primera definición del arte desde la psicología – **el arte como técnica social del sentimiento**. El arte es para Vygotsky uno de los sistemas de símbolos más sofisticados que ayuda a transformar los sentimientos originales humanos por medio de la llamada *reacción estética*.

Howard Gardner en su libro, *Arte, mente y cerebro* (1982) sostiene que los primeros pasos relevantes hacia la **psicología del arte** son de carácter estructuralista, como los de Piaget, Chomsky y otros, pero aunque la rigidez del enfoque cognitivista tiene sus restricciones, nos permite dar cuenta, al igual que Vygotsky, de la relación intrínseca que hay entre la **capacidad de comprender símbolos** y comunicarse a través del lenguaje y la **capacidad para producir arte**. Apoyándose en ese enfoque, el propio Gardner, va más allá de la metáfora del ordenador y reta a los psicólogos a ampliar su enfoque del arte y del artista adoptando una perspectiva socio-cultural parecida a la de los autores rusos. Es oportuno volver al pensamiento del Vygotsky cuando advierte que:

*“no se precisa una gran perspicacia para observar que las causas inmediatas del efecto artístico subyacen en el **inconsciente**, y que únicamente después de que consigamos penetrar en este dominio, lograremos acercarnos de lleno, a los problemas del arte” (Vygotsky, p.99)*

Podemos decir, que si bien resulta un tanto complejo definir qué es la Psicología del Arte, dado el carácter históricamente fragmentado y discontinuo de la disciplina, junto con el carácter pluri-paradigmático de la psicología como ciencia humana o social, podemos entender la psicología del arte como una de las ramas de la psicología general emparentada con la teoría del arte, cuyo interés es problematizar y teorizar en torno al arte, tanto en su dimensión de producción psíquica, como en su carácter de *obra*. Por ello, es posible identificar una psicología del *arte*, interesada en comprender las condiciones de posibilidad del psiquismo humano para producir e interpretar símbolos y acontecimientos culturales, como así también una psicología de la *obra*, ya sea en su soporte real o virtual, interesada en delimitar líneas posibles de lecturas que permitan entre-ver un “discurso de obra”, aunque éste no sea más que el resultado de un proceso. Intentando así establecer abordajes que no se limiten a las consabidas *psicobiografías* de autor.

En suma, una psicología interesada en intercambiar conceptos desde y hacia el arte, entendido éste último como producción del psiquismo humano, e inserto a su vez en un discurso de época - portador por tanto - de múltiples significados.

La psicología actual tiene la necesidad de recuperar el carácter dialogante en un sentido amplio y no solo mostrarse interesada en el control de las variables intervinientes, en el diseño experimental, en el cálculo estadístico y la operacionalización de la conducta, como sucede en muchas escuelas de psicología de “nuestro tiempo”. El aula, el laboratorio y el experimento programado, deben también arriesgarse a tratar con la impredecibilidad del *hacer mundos*.

El arte de nuestro tiempo, arte en crisis, despiadado para algunos, nos ofrece al respecto, un lugar de reflexión privilegiada pues tal como lo advirtió Rudolf Arnheim, en 1966, hemos de advertir como el arte se volvió incomprensible, en el sentido de

que muchos de los objetos artísticos miden ahora su valor por la capacidad de desconcertarnos. “Ahora son ellos- los objetos de arte- los que necesitan de una interpretación” afirma.

Hoy nos encontramos ante la caída de los grandes relatos sobre el arte, y sobre todo ante su des-definición. Ante esa realidad, surge la pregunta de qué es arte y qué no lo es. Sin embargo... la *psicología del arte* no debe inquietarse ni arrojarse a responder con rapidez dicha pregunta, sino conducir sus esfuerzos para generar una nueva matriz conceptual, en momentos en que vemos que el arte actual alcanza, según Michaud, un “estado gaseoso”, o cuando se propone desde el paradigma relacional un artista y un espectador que co-construyen algo que se podría entender como “obra de arte”.

Intentaremos responder el desafío delimitando líneas teóricas que puedan abrir caminos a partir de la situación actual pero no será posible sin hundir raíces en los fundamentos de aquellas vertientes disciplinares que puedan prestar su saber para su articulación con los tópicos que ocupan nuestra cátedra.

Nuestro gran núcleo de interés será la constitución en el psiquismo humano, de aquellas facultades o procesos que van condicionar la emergencia de sujeto capaz de utilizar tanto **herramientas simbólicas** cuanto **funciones deseantes y pulsionales**. Unas y otras, se pondrán en juego tanto en el *acto creativo* como en la *recepción* del proceso artístico. La **experiencia del arte**, es entendida de este modo como una experiencia intersubjetiva desde el punto de vista de los sujetos en juego. Para ello nos serviremos de las nociones de **inconsciente, juego y sublimación** acuñadas por el padre del psicoanálisis, quien dejó abiertos bastos interrogantes en relación a los vínculos entre dichos fenómenos y el la creatividad en general. Luego, la noción de **espacio transicional** de Donald Winnicot, que intuye el lugar de la experiencia cultural en el espacio entre-dos, entre el niño y la madre.

Nos ocuparemos también de la noción de **pulsión** y su **objeto**, para poner en relación el objeto de la pulsión con el objeto del arte, como *objeto* que se juega en el campo escópico, campo de la Mirada. Es en el Seminario XI, donde Lacan plantea el objeto de la pulsión como objeto Mirada, y sus consecuencias para pensar una posible teoría estética de la Mirada.

El concepto de **pulsión** implica el problema del **cuerpo**, y su tratamiento en el arte no escapa al interés de nuestra asignatura, para abordarlo nos serviremos de algunos otros conceptos provenientes del psicoanálisis, como lo **ominoso** de Freud, o **la abyección** de Julia Kristeva, como recursos para abordar ciertas formas de arte contemporáneo que han problematizado en torno al cuerpo, complejizado nociones de fuerte raigambre psicológica. Por último, intentaremos situar la noción de lo **real** de Jacques Lacan, que decanta de la primer conceptualización de Freud sobre el **objeto perdido** para abordar algunas presentaciones del arte actual.

Para concluir, desde nuestra perspectiva, la **psicología del arte** debe ser considerada una disciplina “puente”, abierta al intercambio con otros campos de conocimiento. Tal como lo planteó R. Arnheim, se trata aún hoy de un proyecto a conseguir, un *ensayo* que nos permita pensar el arte en su contemporaneidad.

Freud, S. (1913). *El interés por el psicoanálisis, inciso f. O. Compl. Edit. Amarrortu.*

Gardner, H. (1982). *Arte Mente y Cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad.* Paidós. Bs As.

Marty, G. *Hacia la psicología del arte, Univ de las Islas Baleares, disponible en web*

Salinas P. *Psicología y Arte: encuentros y desencuentros desde una perspectiva histórica*, disponible en soporte web.

Sazo, D. *Psicología del arte: la última tentación*, disponible en soporte web.

Vigotsky, L. (1970) *Psicología del arte*. Barcelona. Paidós.

Weber, J.P. (1966) *La Psicología del Arte*. Paidós. Bs As.

OBJETIVOS GENERALES

- Delimitar y cuestionar críticamente los alcances de la Psicología del Arte en el abordaje de las variables inherentes al proceso artístico, discriminados sólo a efectos didácticos: sujeto-artífice-productor de una obra-acción-performance, portadora de un lenguaje (virtual o real) y la experiencia estética resultante del encuentro con un sujeto-receptor-partícipe del proceso. Problematizaciones contemporáneas de este esquema.
 - Analizar los *procesos psíquicos* implicados en los actos de creación y recepción artística a partir de la presentación de corrientes teóricas y metodologías diferenciales dentro del campo de la psicología.
 - Incorporar aportes del Psicoanálisis en la consideración de acciones artísticas contemporáneas.
 - Abordar el hecho artístico como universo de significación individual e histórico social.
-

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

CLASE DE PRESENTACION

Leer: La Mirada de un analista, Luciano Lutereau
https://www.clarin.com/cultura/sesion-psicoanalisis-artistico-espectadores-pacientes_0_YF2x9X-dR.html

FICHA DE CATEDRA: El ojo de la visión / el ojo de la mirada, Álvarez, Alicia
https://docs.google.com/document/d/1cLzL8TL5w5U_NQC8C4Ks8DxJnJNe9Y6a/edit?usp=sharing&ouid=111182682426489335520&rtpof=true&sd=true

FICHA DE CATEDRA: ¿Qué es la psicología del arte?, Rey, Laura
https://drive.google.com/file/d/0B8wd5q8eIX_DQkdwRFV0cTFmZUU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IQKrqb1gzxAFqUwUHE-dhQ

BLOQUE I

UNIDAD I- PANORAMA DE LA PSICOLOGIA del ARTE. Antecedentes, dificultades para su constitución como disciplina autónoma. Perspectivas actuales.

FREUD, S. El interés por la ciencia del arte, en *El Interés por el Psicoanálisis* (Inciso f). Obras Completas, Edit Amorrortu.

HUYGHE, René. Conversaciones sobre el arte (Cap IV). Emecé editores

MARTY, G. Hacia la psicología del arte, *Universidad de las Islas Baleares*. Psicotherma, 1997.

WEBER, Jean Paul. *La Psicología del Arte* (Introducción). Edit Paidós. Bs As. 1966.

MUNRO, T. La Psicología del arte: Pasado, Presente y Futuro, en J. Hogg, *Psicología y Artes Visuales*. Barcelona, Gilli. 1969.

SALINAS QUINTANA, P. Psicología y Arte: encuentros y desencuentros desde una perspectiva histórica. *Simposio Psicología y Arte. VII Congreso Nacional de Psicología*, Valparaíso 2012.

UNIDAD II- La PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN, DERIVACIONES COGNITIVISTAS Y PSICOLOGÍA DE LA GESTALT. De la Psicología Experimental a la Psicología de la Gestalt. Leyes de la Percepción. El concepto de Proyección.

ARNHEIM, R. *Gestalt y Arte*, en Hogg, *Psicología y Artes Visuales*, Barcelona, Gilli. 1969.

ANZIEU, D. El concepto de proyección en psicología (Cap.I), en *Los Métodos Proyectivos*. Buenos Aires. Abaco. 1981 (p. 13-19)

BELLAK, L.: Sobre los problemas del concepto de proyección (Cap. I) en *Psicología Proyectiva*. Ed. Paidós, Bs.As 1963.

GARDNER, H. (1982), *Arte Mente Cerebro (prefacio)*, Barcelona, Paidós. 2005.

GUILLAUME, P. Los orígenes de la idea de la forma, en *Psicología de la Forma*, Introd.y cap. I; Editorial Psique Buenos Aires.

GOMBRICH, E.H. Descubrimiento Visual a través del arte (Cap 8) en Hogg, J., *Psicología y Artes Visuales*. Barcelona, Gilli. 1969.

FICHA DE CÁTEDRA: Sobre la psicología de la Gestalt y el arte, Prof. Laura Rey

GLOSARIO: La percepción

BLOQUE II

UNIDAD III- EL PSIQUISMO Y LA PRODUCCION DE IMAGEN: EL SUEÑO como producción psíquica y formación del Inconsciente. Operaciones del sueño: condensación, desplazamiento y figurabilidad.

FREUD, S. (1915) EL SUEÑO: Conf. 5ta., 7ma., 8va., 11va., 14va. Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (parte II), Obras Completas, Vol XV. Editorial Amorrortu.

MANNONI, O. La vía real, en *Freud El descubrimiento del inconsciente*. Edit. Nueva Visión. Bs as

HUOT, Hervé. *El sueño*, en *Del sujeto en la Imagen, una teoría del ojo en la obra de freud*. Edit Nueva Visión

FICHA DE CATEDRA: El sueño: producción psíquica / producción de imagen, Prof. Laura Rey

GLOSARIO: Los sueños

Recurso virtual: LEITÓN, D., Las pesadillas, Lacan y los sueños atemperados.
<http://www.sicologiasinp.com>

UNIDAD IV- PRINCIPIOS DEL FUNCIONAMIENTO PSÍQUICO (1º tópica del aparato psíquico)

FREUD, S. (1911) Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, en Obras Completas, Vol XII. Edit. Amorrortu.

FREUD, S. (1912) Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, en Obras Completas, Vol XIX. Edit. Amorrortu.

FREUD, S. (1915). Lo Inconsciente (Cap.I al V), en *La represión*, Obras Completas, Vol. XIV. Edit. Amorrortu.

GOMBRICH, E., Los principios de la caricatura, en *Variaciones sobre la historia del arte, ensayos y conversaciones*, edit edhasa, 2015.

FICHA DE CÁTEDRA: Inconsciente y Aparato Psíquico, Prof. Alicia Alvarez

UNIDAD V- EL CONCEPTO DE PULSION. Sus destinos y manifestaciones. La sublimación como destino: la producción artística como recorrido pulsional.

CARBAJAL, D´ANGELO, MARCHILLI, La Pulsión (primera parte), en *Una Introducción a Lacan* (Cap. XVI.), Lugar Edit. Lugar. 1988.

FREUD, S. (1915), Pulsiones y destinos de pulsión, en Obras Completas, Vol XIV. Edit. Amorrortu. (1984) p 115-122

FREUD, S. (1916) Conf.23: Los caminos de la formación de Síntoma (p.342 a 343), en Conferencias de introducción al psicoanálisis (III), Obras Completas, Vol XVI, Edit Amorrortu

FREUD, S. (1910) Cinco Conferencias sobre psicoanálisis (Conf V), en Obras Completas, Vol XI. Edit Amorrortu.

FUENSANTA MORALES MOYA, Aproximación teórica al concepto de pulsión. *ACCEP, Barcelona 2009-10.*

GLOSARIO: La Pulsión

UNIDAD VI- Sobre la SUBLIMACIÓN y su relación con el arte. Viscitudes del objeto de la pulsión: acceso al mundo simbólico, fenómenos transicionales y creatividad.

FIORINI, H: Creatividad: dinamismos fundantes de un sistema en el psiquismo humano, *Conferencia*. Bs.As.1989.

FREUD; S. (1907) “El creador literario y el fantaseo”, en *Obras Completas*, Tomo II, Edit. Biblioteca Nueva.

GONZÁLEZ, David, La sublimación artística y su objeto, *Revista Affectio Societatis*, Vol. 9, Nº 17, 2012

HORNSTEIN, L. Conferencia sublimación y creatividad, en *Abreletras – Psicodiagnóstico*. Edit. de la Campana.

NASIO, J. D., El concepto de sublimación, en *Enseñanza de siete conceptos cruciales del psicoanálisis*, edit Gedisa. 1988.

RECALCATI, M. *La sublimación artística y la cosa*, en Las tres estéticas de Lacan (psicoanálisis y arte), edit del Cifrado.

WINNICOT, D.W. La ubicación de la experiencia cultural, en *Realidad y Juego* (cap 7). Edit. Gedisa. Barcelona, 1992.

COSIMI, Alfredo. *Diferencia entre el objeto y la Cosa en la sublimación*. Sept. 2009.

SICA, S., La sublimación, entre Freud y Lacan. <http://www.elsigma.com/introduccion-al-psicoanalisis/la-sublimacion-entre-freud-y-lacan/13337>

UNIDAD VII- MAS ALLÁ DEL PRINCIPIO DEL PLACER / GOCE y Pulsión de muerte. El juego del Fort Da y dualismo pulsional. (2º Tópica del psiquismo)

FREUD, S. (1920), Más allá del principio del placer (apart. I y II), en *Más allá del principio del placer, Psicología de masas y análisis del yo*, Obras Completas, Vol XVIII. Edit Amorrortu.

FREUD, S. *Doctrina de las pulsiones*, en Obras Completas, Vol. XXIII. Edit Amorrortu

FREUD, S. (1919), Lo ominoso, en Obras Completas, Vol. XVII. Edit Amorrortu.

TRIAS, E. Lo bello y lo siniestro, Edit. Ariel, 3er edición. 2006.

DIDI-HUBERMAN, G. *La dialéctica de lo visual*, en Lo Que vemos, lo que nos mira. Edit Manantial. 2014Ampliatoria:

LUCERO, M. *Lo siniestro de la mirada*. Revista Lindes. Estudios sociales de arte y cultura, N°8-Buenos Aires.

BLOQUE III

UNIDAD VIII- Hacia una Estética de la MIRADA? Del objeto pulsional al objeto del arte. El pensamiento estético en Freud y las estéticas desde Lacan.

LACAN, J. *Los cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis*, Cap VI: La esquizia del ojo y de la mirada, VII: La anamorfosis, VIII: La línea y la luz, IX: ¿Qué es un cuadro?, en El Seminario XI, Paidós.

LUTEREAU, L. ¿Estética psicoanalítica? Freud, Lacan y la cuestión del arte. El Sigma.com.

LUTEREAU, L. ¿Una estética lacaniana? La estética de Lacán o una estética con Lacán, Ciertas Miradas, Revista Ramona. ramona_98_marzo2010 2/26/10 9:41 PM Page 2

RECALCATI, M. Las tres estéticas de Lacan, en *Las tres estéticas de Lacan* (psicoanálisis y arte). Edit del Cifrado.

REY, L., *Lo femenino como Mirada* (texto de cátedra).

Bibliografía optativa:

VILLAGRAN MORENO, J.M., El pensamiento estético en la obra de Freud, en Rev. Asoc. Esp. Noeuropsiq. Vol XII N° 41. 1992.

BOYÉ, C. R., El Leonardo de Freud, Publié sur EPHEP (<https://ephep.com>)

UNIDAD IX- LOS LÍMITES DE LA REPRESENTACIÓN. De la representación de la realidad a las presentaciones de lo *real* en el arte.

HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel E. El arte contemporáneo entre la experiencia, lo antivisual y lo siniestro. *Revista Observaciones filosóficas-N°3/2006*.

PEREZ PEÑA, E. Lo real y la realidad. *Revista de psicoanálisis*. APA. 1984

REY, L., *El objeto de Kandinsky / el objeto de Lacan* (Texto de cátedra)

WACJMAN, G., El Arte, el Psicoanálisis, el siglo, en *Lacan, el escrito, la imagen*. Wacjman, G y otros. Ediciones, del Cifrado, Bs.As. 2007

WACJMAN, G. Intimo expuesto, íntimo expropiado. *Artes visuales. Revista enlaces*.

Complementario:

SAURET, Jean M. Lo real, lo simbólico y lo imaginario, Fundamentos de Psicoanálisis. "Seminario *Psicología clínica-psicoanálisis*" (desgrabación).

UNIDAD X- El problema del CUERPO y su tratamiento en el ARTE. Cuerpo y goce pulsional. Erotismo y pornografía en el arte contemporáneo.

CIÉNAGA VALEIRO, Erika P. Mutaciones del cuerpo: Hacia la construcción de nuevas formas de subjetivación y sus implicancias éticas. *Reflexiones en torno a lo abyecto en las prácticas estéticas contemporáneas*.

FIEL, C. Lo erótico y lo pornográfico (Cap VII), en *Cuestiones del arte contemporáneo, Hacia un nuevo espectador en el SXXI*, Oliveras, Elena. Edit EMECÉ. 2013

MENDEL, C. Notas sobre la categoría de lo abyecto en las artes contemporáneas., *Revista Exena.*, 2013

REY, L., *Cuerpo y Discurso: La hechicera, el Matador y el Macho Tararira* (Texto de cátedra)

Rey, L.", ¿Qué función para el arte en la psicosis? El caso de "La Princesa de los lunares (Texto de Cátedra)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE CONSULTA

ARNHEIM, R. Arte y Percepción Visual. Edit. Nueva Forma. 1980.

ARHEIM, R., *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*, Alianza Forma, 1989

ARRAULT, V., TROYAS, A., El narcisismo del arte contemporáneo. Edit. La Cebra.

BERSANI, L., El cuerpo Freudiano. Psicoanálisis y arte. Edit. El cuenco de plata. 2011

CARSON, J., Los límites de la representación. Psicoanálisis y Estética Crítica. Edit. Letra Viva. 2011

CIMAONO, G.J.M. Más allá de la acción artística. Una mirada ética sobre el cuerpo pulsional en el arte contemporáneo. 2007
DIAZ, E., Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una epistemología ampliada. Edit. Biblos. 2007

DIAZ, E., Posmodernidad. Edit. Biblos. Bs As. 2000.

DIDI-HUBERMAN, G., *Lo Que vemos, lo que nos mira*. Edit Manantial. 2014

FIORINI, H., El Psiquismo creador. Teoría y clínica de procesos terciarios. Edit. Nueva Visión. 2016

FREUD, S. (1930), El malestar en la cultura, en *Obras Completas*, Vol XXI, Edit Amorrortu. Bs As.

FREUD, S. (1900), La interpretación de los Sueños, *Obras Completas* Vol V, Edit Amorrortu. Bs As.

FREUD, S. (1905), El Chiste y su relación con el inconsciente, *Obras Completas* Vol VIII, Edit Amorrortu. Bs As.

FOSTER, H. (2001) El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo, Edit. Akal, Arte Contemporáneo. 2016

GARDNER, H. (1982), *Arte Mente Cerebro*, Barcelona, Paidós. 2005.

GARGANO, G. Dimensiones de la presencia. La Pintura y el Discurso de la Muerte del arte. Edit. Letra Viva.

GOMBRICH, H., Variaciones sobre la historia del arte. Ensayos y conversaciones. Edit. Edhasa. 2015

GUATTARI, F. (1992) *Caosmosis*. Edit. Manantial. 2015.

GUATTARI, F. ROLNIK, S., *Micropolítica. Cartografías del deseo* Cartografías del deseo. Edit. Tinta Limón.

GUILLAUME, P. *Psicología de la Forma*, Editorial Psique Buenos Aires.

GRINBERG, L. Observación psicoanalítica sobre la creatividad, en *Psicoanálisis*. Paidós. 1981.

HERVÉ, H. Del sujeto en la imagen. Una teoría del ojo en la obra de Freud. Edit. Nueva Visión. Bs. As. 1987

HOGG, J. y otros, *Psicología y Artes Visuales*, Colección comunicación visual. Edit. Gili. Barcelona, 1969

JOLY, M., *Introducción al análisis de la imagen*, Biblioteca de la Mirada, Edit. La marca. Bs As. 1999

KAROTHY, R. *La Mirada del arte desde el psicoanálisis*, Colección La Mirada. Secret de cultura, fba. 2009.

KRISTEVA, J. *Los poderes de la perversión*, ensayo sobre Louis-Ferdinand Céline. Siglo veintiuno editores. 2006.

KURI, C. Estética de lo pulsional. Lazo y exclusión entre psicoanálisis y arte. UNL. Edit Homo Sapiens. 2007

KRAUSS, R.(1993) El Inconsciente óptico. Colección Metrópolis. Edit. Tecnos. Madrid. 1997

LACAN, J. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia analítica. Escritos I.

LACAN, J. (1964) *Los cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis*, El Seminario XI, Paidós. 2010

LUTEREAU, L., *Lacan y el Barroco. Hacia una estética de la mirada*. Grama, edic. Bs.As. 2009.

LUTEREAU, L. Mirada y representación. Las Meninas según Lacán y Foucault.

LUTEREAU, L. El objeto A como mirada: La función cuadro. Lacán y la obra de arte en el seminario 11.

MASOTTA, O., Lecciones de Introducción al psicoanálisis., Edit Gedisa. 1976.

MASOTA, O., Revolución en el arte. Vanguardias. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del 60. Bs As. Edit Edhasa.

OLIVERAS, E. Cuestiones de arte contemporáneo, Hacia un nuevo espectador en el SXXI. Emecé arte. Bs As 2013.

OLIVERAS, E. La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen. Emecé. 2009

OLIVERAS, E. Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas. Emecé arte. 2013

PIAGET, J. & INHELDER, B: PSICOLOGIA DEL NIÑO. Cap. III: La Función semiótica o simbólica. Ed. Morata. 1997

RECALCATI, M. Las tres estéticas de Lacan (*psicoanálisis y arte*), edic del Cifrado.

REGNAULT, Francois, El arte según Lacan y otras conferencias. Atuel, Barcelona 1993.

TERCIC, Alicia. Acto, obra y pulsión. *III congreso Internacional de Investigación en psicología XVIII. MERCOSUR*. Universidad de Buenos Aires. 2011.

VIGOTSKY, Lev, Psicología del Arte (1972), Ed. Paidós, Barcelona, 2006.

WAJCMAN, G. El objeto del Siglo, Edit. Amorrortu. Bs. As. 2001

WAJCMAN, G. El ojo absoluto, Edit. Manantial. Bs As. 2010

WACJMAN, G y otros. *Lacan, el escrito, la imagen*. Ediciones, del Cifrado, Bs.As. 2007

TEXTOS DE CÁTEDRA:

ALVAREZ, A. Pintar como testimonio y rescate del precipicio anímico, Jornadas Psicoanálisis y comunidad. APA 2012.

REY, L., *El objeto de Kandinsky / el objeto de Lacan* (Texto de cátedra).

REY, L., *Cuerpo y Discurso: La hechicera, el Matador y el Macho Tararira* (Texto de cátedra).

REY, L., *Lo femenino como Mirada* (texto de cátedra).

REY, L., ¿Qué función para el arte en la psicosis? El caso de “La Princesa de los lunares (Texto de Cátedra)

RECURSOS VIRTUALES

BASSOLS M., CORONAVIRUS: “La Ley de la naturaleza y lo real si ley: <https://zadigespana.com/2020/03/20/coronavirus-la-ley-de-la-naturaleza-y-lo-real-sin-ley/?fbclid=IwAR236v2dcWa8FFQlZjmcrd733Ihs44u2oPpWbhFSkwMEURCxm2AwmxpaYbA/>

FERRARI L., Morir en tiempos de Coronavirus. Walter Benjamin y Sigmund Freud: https://lacaneman.hypotheses.org/1599?fbclid=IwAR3iSGN0XuRWOHFe19BZyIazILbxAm_dwlFj3mVXMQqPQeZnmLRxriljKPw

LUTEREAU, L., La Mirada de un analista, https://www.clarin.com/cultura/sesion-psicoanalisis-artistico-espectadores-pacientes_0_YF2x9X-dR.html

Miller, J.A., La Salvación por los desechos, <http://www.nelmexico.org/articulos/seccion/radar/edicion/61/59/La-Salvacion-por-los-desechos>

ANEXO

DICCIONARIOS TERMINOLÓGICOS

ROUDINESCO, E. y PLON, M.: (1998) Diccionario de Psicoanálisis, Ed.Paidós

LAPLANCHE, J – PONTALAIS, JB: Diccionario de Psicoanálisis,(1971),Barcelona, Ed.Labor.