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

CICLO LECTIVO: 2020

¿CÓMO LO HICIERON? RASGOS COMUNES EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES FICCIONALES EN EL ARTE

CARRERAS EN QUE SE INSCRIBE:

Lic. en Artes Audiovisuales (todas las orientaciones)

Lic. en Música (todas las orientaciones)

Lic. en Artes Plásticas (todas las orientaciones)

Lic. en Diseño Multimedial

Lic. en Historia del Arte

AÑO EN QUE SE DICTA:

Seminario optativo de 4° y 5º año de las carreras mencionadas

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 HORAS

PROFESOR A CARGO: Daniel Horacio Belinche (TITULAR)

EQUIPO DOCENTE:

PROFESOR ADJUNTO: Ramiro Mansilla Pons

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Juliana Schwindt

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Sabrina Weingart

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

A partir de obras artísticas disciplinares -música, cine, pintura, poesía, danza, teatro, ópera, animación, instalación- intentaremos analizar la producción de imágenes poéticas a través de funciones que resultan comunes a todas las disciplinas. Dichas funciones, que conforman las cinco unidades del programa, son:

Tiempo / Espacio / Materiales / Procedimientos / Forma

Asimismo, estas funciones serán vinculadas a categorías temáticas específicas que, a modo de disparadores, proporcionarán un agregado poético en los ejemplos seleccionados. Algunas de estas categorías son:

Muerte / Noche / Amor / Sueños / Política

En las 5 unidades, desarrolladas cada una en tres clases, se abordará una categoría temática central y, si bien se tendrán en cuenta todas las funciones integralmente, se hará énfasis en una de ellas. De esta manera, el cruce entre las categorías elegidas y las funciones será el recurso principal que se desarrollará en cada clase. Por ejemplo, se abordarán tópicos como *La muerte y el tiempo; la noche y el espacio; los sueños y la forma; el amor y los materiales;* etc.

Se trabajará a partir de la idea de que los estudiantes interesados en el seminario se encuentran en los estadios finales de su formación, por lo que ya han aprendido -y poseen un manejo- de aquellas categorías y operaciones que definen la producción artística -operaciones retóricas, materiales, herramientas analíticas-, aunque sea en la especificidad de su disciplina de origen.

Debido a que se trata de una asignatura que aúna diferentes materialidades y formas de producción, los análisis y las producciones escritas que surjan de los trabajos prácticos estarán orientados al empleo tanto analítico como realizativo de aquellas categorías aludidas -por ejemplo, la invención de metáforas- y se contrastarán con el modo en que autores relevantes en cada uno de los campos disciplinares han resuelto esta operación -por ejemplo, cómo mostrar la noche sin decir la noche-.

MODO DE EVALUACIÓN:

La asignatura puede acreditarse por promoción directa. Se requiere:

- tener un mínimo de 80% de asistencia
- tener presentados y aprobados la totalidad de los trabajos prácticos, con una nota mínima de 6 (seis)
- aprobación del trabajo final.

La evaluación se realizará mediante la producción de breves trabajos analíticos individuales de obras artísticas específicas, los cuales deberán contemplar los vínculos entre temas y funciones estudiados en la asignatura.

El trabajo práctico final se centrará en la producción de un trabajo analítico de una obra artística a elección, y su posible publicación en blog, revistas o sitios de difusión.

CONTACTO ELECTRÓNICO: comolohicieronfba@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

El arte, entendido como producción de imágenes ficcionales cuyo carácter metafórico interviene en lo que podríamos llamar -de manera muy general- como el mundo real, definiendo un modo de articulación de ideas y saberes que resultan de la conjugación de diferentes lenguajes. Ello supone que los graduados de una institución universitaria de arte, provenientes de distintas disciplinas, deben estar formados para dialogar, interactuar y trabajar entre ellos.

Ser artista en el presente implica el empleo profesional de conceptos, herramientas y categorías conceptuales y técnicas que, sin perder su especificidad -materiales, espacio, tiempo, forma, movimiento, operaciones, procedimientos, contexto- se pueden enhebrar con el alcance de estas mismas categorías en el campo de las artes visuales, musicales, corporales, audiovisuales y dramáticas. La resolución de cuestiones semánticas y formales plantea escenarios comunes a estas disciplinas. Trabajar sobre los diferentes niveles de explicitación, desde la perspectiva de que el arte siempre muestra y oculta, propone un ámbito compartido. En la realización de una coreografía, una canción, una escena teatral o un cortometraje, la manera de formalizar por ejemplo una imagen caracterizada por su opacidad o por su sobre argumentación se dirime en esa construcción aludida de las imágenes, no entendidas estas como las imágenes visuales sino cómo lo imaginado, lo proyectado y realizado.

Es decir, en el arte, entendido como un campo operatorio, se articulan funciones y procedimientos que resultan comunes a las distintas disciplinas. Tiempo, espacio, forma, materiales y procedimientos son conceptos que atañen a todas ellas, aunque en cada área disciplinar estos conceptos establezcan ciertas especificidades. El egresado de una institución artística que desee insertarse a un circuito artístico profesional como el actual, signado por el trabajo interdisciplinario, debe conocer no sólo la manera en que se articulan estas funciones en su propia disciplina, sino también cómo lo hacen en las otras.

Asimismo, y sin pretender elaborar una lista de temas y contenidos óptimos para ser abordados en una obra artística, lo cierto es que existen categorías harto frecuentes en la historia del arte. El amor, la muerte, los sueños o la política son, con diferentes grados de explicitación, contenidos perpetuos, que no se agotan: los avances tecnológicos y discursivos de las disciplinas del arte permiten una renovación constante de la manera en que estos contenidos se articulan en un discurso estético. A la vez, la propia resignificación de esos contenidos en la sociedad permite nuevos acercamientos desde el arte. Estos temas, en definitiva, también conforman un espacio en común donde las diferentes disciplinas pueden dialogar.

El seminario *¿Cómo lo hicieron?* se propone entonces como una instancia de análisis e investigación de producciones musicales, poéticas, visuales, escénicas y audiovisuales, focalizando en funciones estructurales y en categorías temáticas comunes a las distintas disciplinas del arte, y se sustenta en la necesidad de proporcionar al estudiante un tránsito viable en el acercamiento a las estéticas artísticas actuales, proveyendo las herramientas conceptuales y operativas mínimas para el desarrollo del trabajo artístico profesional.

¿De qué modo han resuelto estos temas las obras más profundas, sutiles y, al mismo tiempo reconocibles en su identidad y circulación en la industria del arte? ¿Cómo sugieren la idea de muerte una música instrumental, una obra de teatrodanza y un corto de animación? ¿Lo hacen con los mismos procedimientos? ¿De cuántas maneras se puede morir en el arte? ¿Qué importancia tiene el tiempo en esta representación? ¿El tiempo estático se aborda de igual forma en un western y en una

danza butoh? ¿Cómo se articula un espacio físico infinito en una escenografía o en una canción? ¿Cómo conquistar un gesto o un clima común en una obra interdisciplinaria para que ninguna de las disciplinas en las que se dirimen las imágenes resulten meras añadiduras? ¿De qué otra forma se podría haber resuelto? He aquí algunos de los interrogantes que se plantean en este espacio.

CONTENIDOS:

Unidad I

Tema y función principal: *Muerte y tiempo*

¿De cuántas maneras se puede morir? / Signo y símbolo / La suspensión y la dilatación de la direccionalidad / La ficción en la ficción: el verosímil / Metáfora-metonimia de la muerte en las disciplinas / El silencio / La tensión creciente a través del sono / La transposición y el desplazamiento / La repetición como procedimiento: variación, sincronía-asincronía / Representaciones de la muerte en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Antichrist* (Lars von Trier); *Dido y Eneas* (Henry Purcell); *Érase una vez en el oeste* (Sergio Leone); *El milagro secreto* (Jorge Luis Borges); *Entierro* (Xul Solar); *Sed de mal* (Orson Welles); *Kill Bill* (Quentin Tarantino); *Carta a Vicky* (Rodolfo Walsh); *Historia japonesa* (Sue Brooks), entre otras.

Unidad II

Tema y función principal: *Noche y espacio*

La noche tiene mil ojos / ¿Cuánto espacio hay en este espacio? / El infinito / Enrarecimiento del espacio: el espacio cotidiano convertido en un espacio ajeno / Modificación de la escala: lo que está detrás y lo que está adelante / Lejanía y cercanía / Repetición-separación del sujeto en vivo / Focalización en el detalle / Ampliación del horizonte con el uso del video / Representaciones de la noche en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Caja de música* (Jorge Macchi); *Cadáver exquisito* (Fito Páez); *Iris (*Phillipe Decouflé); *Promenade* (Cirila Ferrón); *Pulsar* (Caetano Veloso); *Test pattern* (Ryoji Ikeda); *Piano phase* (Anne De Keersmaeker); entre otras.

Unidad III

Tema y función principal: *Amor y materiales*

Infinitas formas de decir “te quiero” / El que ama y espera / La tensión amorosa / Procedimientos: alternancia y acumulación / Materia e idea / Adaptación del material / Materiales no convencionales / Representaciones del amor en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Smoke* (Mats Ek); *Ni una sola palabra de amor* (Javier Rodríguez); *Just* (David Lang); *Bolero* (Maurice Bejart); *Delicatessen* (Jean Pierre Jeunet); *8 ½* (Federico Fellini); *El beso* (Gustav Klimt); entre otras.

Unidad IV

Tema y función principal: *Sueños y forma*

¿Qué forma tiene esa nube? / Forma abierta y forma cerrada / La forma no es la estructura / Lo amorfo / Lo simétrico y lo asimétrico / Representaciones de lo onírico en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Érase una vez en América* (Sergio Leone); *Reverie* (Claude Debussy); *El gran Lebowski* (Ethan y Joel Coen); *Twin Peaks* (David Lynch); *Only in sleeps* (Erik Essenvalds); *El limonero real* (Juan José Saer), entre otras.

Unidad V

Tema y función principal: *Política y procedimientos*

¡A desalambrar! / Cuando el contenido desborda la forma / Lo político, ¿en la letra o en los materiales? / Yo soy apolítico / Procedimientos: adjunción, sustitución, intercambio, repetición / Representación de lo ideológico en el arte: estereotipos y propuestas innovadoras.

Algunas obras que se analizarán: *Veronique Desnois* (Jerome Bell); *Ausencias* (Gustavo Germano); *GDBD (*Rubén Blades); *Revolución* (Saúl Yurkievich); *En niño y el mundo* (Ale Abreu); *Playa Girón* (Silvio Rodríguez), entre otras.

BIBLIOGRAFÍA:

Belinche, Daniel. *Arte, poética y educación.* Cap.1, “El arte”, pp. 15-83. La Plata: El autor, 2011.

Belinche, Daniel. *Diez formas de arruinar una clase.* Cap.1, “Ausencias”, pp. 13-31. La Plata: Papel Cosido - Malisia, 2017.

Borges, Jorge Luis. “El milagro secreto” en *Ficciones,* pp. 173-183. Madrid: Ed. Alianza, 1974.

Ciafardo, Mariel y Belinche, Daniel. “Los estereotipos en el arte: un problema de la educación artística” en *La Puerta FBA n° 3.* La Plata, 2008.

Colombres, Adolfo. *Teoría transcultural del arte: hacia un pensamiento visual independiente.* Cap. 1, “El mito como zona sagrada”, pp. 17–50. Buenos Aires: Del Sol, 2005.

Eco, Umberto*. Los límites de la interpretación*. “Introducción”, pp. 9-19. Barcelona: Ed. Lumen, 1992.

Nagore, María. “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica” en *Músicas al sur* (1), Revista de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República del Uruguay. Montevideo, 2004.

Piglia, Ricardo. “Tesis sobre el cuento” y “Nueva tesis sobre el cuento” en *Formas Breves*. Buenos Aires: Anagrama, 2005.

Saer, Juan José. *El limonero real*, pp. 166-175. Barcelona: Ed. Planeta, 1974.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Barthes, Roland. *Fragmentos de un discurso amoroso*. Madrid: Siglo XXI Editores, 1998.

Colección Breviarios, Dir. Daniel Belinche. La Plata, Editorial Papel Cosido, Registros sobre arte en América Latina:
-- Volumen 2: Lobanova, Marina (2006). *Arte y opinión. Entrevista a Gyorgy Ligeti*.
-- Volumen 4: Etkin, Mariano y Villanueva, Cecilia (2009). *Arte y opinión. Entrevista a Mauricio Kagel.*
-- Volumen 5: Belinche, Daniel (2015). *El lenguaje visual en el aula. Entrevista a Mariel Ciafardo*.
-- Volumen 7: Belinche, Daniel (2014). *Entre la ciencia y el arte. Entrevista a Gustavo Basso.*
-- Volumen 8: Ciafardo, Mariel (2015). *Arte y opinión. Entrevista a Liliana Porter.*
-- Volumen 9: Ciafardo, Mariel (2017). *Arte y opinión. Conversación con Jorge Macchi.*
-- Volumen 10: Ciafardo, Mariel; Sigismondo, Paula y Belinche, Daniel (2019). *Arte y opinión. Entrevista a Beatriz Catani.*

Cornago, Oscar. “El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen” en *Árbor* (177), 595-610. Madrid, 2004.

Fontaine, Geisha. *Las danzas del tiempo*. Cap. 1, “Arte y permanencia: ¿y si la danza (no) fuera un arte?”, pp. 17-35. Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2012.

Freud, Sigmund. *Psicoanálisis del arte*. Madrid: Ed. Alianza, 1970.

Lehmann, Hans-Thies. *Teatro posdramático*. Ciudad de México: CENDEAC/Paso de Gato, 2013.

Mansilla Pons, Ramiro. *El que compone no baila. Un estudio de la composición de música para danza en la escena platense.* La Plata, Ed. Papel Cosido, 2018.

Papa, Laura. “Danza / Video // Video / Danza. Un juego de tensiones” en *Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de videodanza*. Susana Temperley y Silvina Szperling, comp. Buenos Aires: Guadalquivir, 2010.

Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculo*s. *Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Ed. Paidós, 2000.

Sanchez, José. “Teatro y Realidad” en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Madrid: Visor, 2007.