

**PROGRAMA LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS Y SUS LÓGICAS COMPOSITIVAS.
CARRERA: MAESTRÍA EN ESTÉTICA, TEORÍA Y GESTIÓN DE LAS ARTES.
CICLO: 2024**

DOCENTE A CARGO: Mág. Camila Bejarano Petersen

RÉGIMEN

Seminario obligatorio, un encuentro semanal de 4 horas. Carga horaria total: 60 horas

Encuentros pautados para los sábados 2, 9, 16, 23 de marzo y sábado 6 y 13 de abril.

Aprobación con asistencia del 80%, más entrega y aprobación de los trabajos desarrollados en el marco del seminario, que confluyen en la entrega final.

INTRODUCCIÓN / PROPUESTA PEDAGÓGICA

En este espacio abordaremos a la composición como a una dimensión compleja que atraviesa transversalmente al arte. En tal sentido, emerge tanto en la creación como en la reflexión y se vincula, de modo inexorable, a la escritura (o las escrituras). Escribir y componer es parte de un movimiento continuo, que procede en tiempos, espacios, materialidades y modalidades diferentes. En el marco del seminario, el logocentrismo típico de cierto momento de la cultura, dará lugar a una lógica polisemiótica y polisensorial, en la que escribir, pensar y crear puedan ocurrir a través de lenguajes y modalidades diversas: escribir con la cámara, con el instrumento musical, con el lápiz o la tableta digitalizadora, con la arcilla y el cuerpo. Un boceto, un guion, un maquetado, una secuencia de sonidos, un dibujo que prefigura movimientos, una planificación didáctica; o bien, como ocurre con la idea de obra: la percepción de un proceso concluido, la obra acabada como síntesis de una lógica compositiva particular. Conviene señalar que, en la actualidad, la composición también involucra la proyección o planificación de lógicas de circulación que ponen en juego narrativas *crossmedia* o *transmedia*.

Esta perspectiva permite abordar la complejidad de la composición a través de recursos que sirven a nuestra experiencia y práctica en y desde el arte. En el arte, porque el objetivo es pensar a través de objetos y prácticas del campo artístico, así como de universos teóricos que lo toman como centro de sus reflexiones. Y desde el arte, porque partiremos de las experiencias de las y los asistentes para construir un diálogo en el que los lenguajes artísticos promuevan regímenes de conocimiento compartido. En tal sentido, el seminario se propone situar zonas de discusión en las que las procedencias particulares den lugar a convergencias colectivas, desbordando la anécdota: convirtiendo esas experiencias, prácticas y trayectos, en saberes comunicables a otras y otros. Debemos, por ello, señalar que escribir y componer desbordan a la palabra escrita, pero no la eluden, la resitúan.

En la medida en que la composición involucra planificar, elegir, organizar, proyectar, realizar y *circular*, su ejercicio pone en juego un diálogo determinado con las tradiciones artísticas y estéticas. Componer puede ser una continuidad del canon o un desvío, o simplemente, en relación a la contemporaneidad, un juego paródico o paradójico, con sus reglas. Esta condición pone de manifiesto otro rasgo de la composición: la dimensión metatextual.

Lo que hemos descrito exhibe una dimensión central de la composición: la condición práctica, de la potencialidad a la actualización de una idea. Componer es hacer. Y si bien se suele decir que a escribir se aprende escribiendo, la ausencia de reflexión o una

reflexión debilitada, puede convertirnos en bonitos artefactos que reproducen estereotipos, fallidos o retazos de algo que pretendía ser obra.

Advirtiendo esta condición transversal, compleja, histórica, transtextual y mediatizada de la categoría de composición, nos proponemos vincular las nociones a creaciones concretas que desplieguen los lenguajes y trayectorias. Ese trabajo de articulación práctica se fusionará en la creación individual o colectiva de una pieza artística/crítica requerida para la aprobación del presente seminario.

OBJETIVOS GENERALES

- Desplegar una concepción transversal, transtextual, compleja, histórica y mediatizada de la composición en el campo del arte.
- Reflexionar sobre las transformaciones de los lenguajes, en particular, sobre sus modos de producción de sentido en las producciones contemporáneas.
- Explorar el vínculo entre composición, escritura y la dimensión metatextual, indagando y experimentando sobre los aspectos compositivos, los procesos de configuración y los modos de producción de sentido.
- Desplegar una perspectiva de la creación como proceso y trabajo.
- Fortalecer el vínculo activo entre teoría y práctica, desde lógicas colectivas.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

La interpretación. El discurso artístico como metáfora. El contexto como productor de sentido. Las gramáticas de los lenguajes artísticos. Categorías y enfoques. Niveles articuladores del discurso. Nuevas estrategias para el abordaje de procesos compositivos o de producción artística y de diseño. Los modos de producción de sentido en la contemporaneidad.

SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA Y LAS OBRAS DE REFERENCIA.

El presente programa ofrece una bibliografía obligatoria y complementaria. De la obligatoria se irá indicando en cada caso el orden de lectura.

En el caso de la complementaria tiene el objetivo de abrir el juego al interés de ampliar el desarrollo de algunos problemas o bien, de acceder a textos fundantes de discusiones y abordajes.

En cada unidad se explicitan algunas obras que serán abordadas de modo particular. Se indicará en cada caso el tipo de abordaje (total, parcial, fragmentado).

Otras obras se indicarán durante el desarrollo del seminario.

CRITERIOS DE ARTICULACIÓN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN:

Partimos de pensar a la evaluación como proceso y no como resultado. En tal sentido, en el marco del seminario la evaluación se realizará a partir del cruce entre lecturas y producciones prácticas que se realizarán en cada encuentro.

Se establecen lecturas obligatorias y lecturas optativas (que amplían temas y problemas). En tanto las producciones apelarán a diferentes lenguajes y estrategias de elaboración. El objetivo es que su desarrollo continuo de lugar al material de base para el trabajo final.

TRABAJOS PRÁCTICOS Y TRABAJO FINAL:

Como se ha señalado, proponemos el desarrollo de trabajos durante el seminario con el objetivo de *aflojar la muñeca y precalentar la mirada*, ya que estos desarrollos breves sentarán las bases del trabajo final.

A continuación, describimos los tipos de trabajos que desarrollaremos:

- 1) Cuaderno Bitacoriano: les proponemos tener un cuaderno, analógico, disponible desde el primer encuentro para ir volcando, narrando, comentando en éste, los aspectos desarrollados en cada jornada que haya sido de su particular interés. El objetivo es trabajar sobre las reminiscencias, insistencias, dudas, afirmaciones que se movilizan a partir de las reflexiones que pondremos a rodar. El estilo de escritura es libre y polisemiótico. Sólo se solicita al menos una entrada por encuentro. Lo iremos compartiendo regularmente. En el caso de las y los estudiantes que cursan de modo virtual, irán compartiendo fotos/audios de esa producción escrita.
- 2) Trabajos exploratorios. Desarrollos lúdicos, polisemióticos que no suponen idea de correcto o incorrecto. Sólo hay dos premisas: dimensión metatextual y que no se puede entregar una primera versión. Se proponen 3.
 - a. Umbrales:
Producción visual o sonora sobre el concepto de umbral (a partir de la conceptualización que haremos en clase) con su tema/proyecto de tesis. Si es visual, no más de 3 imágenes. Si es sonora, no más de 2 minutos. Con una obstrucción: La palabra, escrita o dicha, no puede ser exclusivamente representativa; debe funcionar fundamentalmente en relación a sus valores poéticos (ritmo, textura, timbre, tipografía, etc.)
Fecha límite: jueves 8 de marzo.
Entrega por aulas web.
 - b. Pretexturas: elaboración de una producción sobre la situación de escritura /producción. ¿de qué modo se organiza el espacio? ¿Cómo se predispone el tiempo? ¿Qué se necesita para escribir/producir? De lo ideal a lo posible. Son algunas preguntas que pueden guiar el abordaje. Puede ser mi entorno; el que quisiera; o el de otra persona.
Fecha límite: viernes 21 de marzo.
Entrega por aulas web.
 - c. Enciclopedia abierta colectiva: Cada integrante seleccionará un concepto de los abordados en el seminario y elaborará una entrada enciclopédica.
Fecha límite: viernes 1 de abril.
Entrega por aulas web.
- 3) Trabajo final: la producción puede recurrir a diferentes lenguajes, estilos, soportes y modalidades de escritura (académico, ensayístico, artístico), que vincule algún aspecto del seminario con el proyecto de tesis de cada asistente. Se procurará trabajar sobre casos, de modo que se fortalezca el vínculo entre teoría y práctica. En primera instancia se solicitará un Boceto de trabajo final, que se entregará el último día del seminario. Y luego se establecerá un período de 45 días para la entrega final.
Se evaluará la coherencia y solidez dada por el vínculo entre los objetivos planteados, articulación con el encuadre conceptual seleccionado y la apropiación teórico-práctica; así como aspectos de escritura y estructura.

UNIDAD 1

El umbral como dinámica: rito, límite y oscilación. Un umbral posible: escritura y composición como dimensión transversal de los lenguajes artísticos.

Componer del canon a la travesía: un (muy) breve viaje historiográfico por las ideas del arte y lo artístico.

Devenires de la noción de obra: obra cerrada, obra abierta, fake, obra expandida, obra infinita, transnarrativa y NFT.

Bibliografía y referencias obligatorias:

Camblong, Ana (2017) "En la entrada" en *Umbrales semióticos. Ensayos conversadores*. Alción, Córdoba, Argentina, 2017. (pp. 11 a 32)

Cauqueline, Anne (2012), "Introducción" en *Teorías del arte* Adriana Hidalgo, CABA, Argentina. (pp 5 a 12)

Goodman, Nelson (1978), "¿Cuándo hay arte" en *Modos de hacer mundos*, La Balsa de la medusa, Madrid, España.

Koldobsky, Daniela (2016). La paradoja del falsificador. *Ética Y Cine Journal*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.31056/2250.5415.v6.n1.14858>

Scolari, Carlos A. (2012) "El texto DIY (Do it yourself)" en *Colaborarte*, Carlón, Mario y Scolari Carlos A (comps), La Crujía, CABA, Argentina. (pp 21 a 42)

Obras que abordaremos en particular:

- **Cortázar, Julio** (1967), *La Vuelta al día en 80 mundos*.
- **Wells, Orson** (1973), *F for fake* (F de falso).
- **Varos, Remedios**, obras.

Bibliografía y referencias complementarias:

Benjamin, Walter (1931, 2004), "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica", en *Sobre la fotografía*. Valencia, Pre-textos.

Eco, Umberto (1962), *Obra abierta* Barcelona, España, Ariel ed.

Equipo editorial Etecé(2022): *Concepto* en <https://concepto.de/composicion/>. Última edición: 2 de septiembre de 2022. Consultado: 22 de enero de 2024 Fuente: <https://concepto.de/composicion/#ixzz8PZuelGEB>

Jakobson, Roman (1960), *Lingüística y poética* en *Problemas de lingüística general*, Seix Barral, Barcelona, España, 1960.

Shiner, Larry (2004), *La invención del arte*, Paidós, Barcelona, España.

Youngblood, Gene (2012), *Cine expandido*, Ed. Universidad Tres de Febrero, CABA, Argentina.

UNIDAD 2

Arte y palimpsesto, lenguaje y mundo. Del arte y el sentido obtuso, lo obtuso del sentido: hojaldre, transtextualidad y complejidad.

De la idea ingenua de creatividad a la idea constructiva. El texto como productividad: escribir como reescribir, componer como recomponer.

Los tiempos de la escritura. Pretextualidad compositiva del tiempo cero o del umbral: investigación, bocetos, guiones, esquemas y ensayos.

Escritura y (auto)corrección: la composición como proceso. Estrategias y dispositivos de trabajo creativo.

Circulaciones y abordajes: encuadres, recortes y perspectivas.

Bibliografía y referencias obligatorias:

Barthes, Roland (1968), "El tercer sentido" en *Lo Obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona, [ed. cast. 1970]

Gombrich, E.H. (1966 b), "El método de elaborar composiciones de Leonardo" en Norma y forma, Debate, Madrid, España. (pp 58 a 63)

Mazover, Mariana (2023), *Clase sobre Cómo editar los textos propios: el Cuaderno de Montaje*, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xAzJb_mF3Ck

Nachmanovitch , Stephen (1990), "La mente que juega" y "El poder del error" en FreePlay, Ed. Paidós, Barcelona, España, Ed. Cast 2004. (pp 58 a 68; 183ª 196)

Petersen, Beatriz (2016), *La crítica abre el juego: traducción e ilustración en las Alicias de Lewis Carrol*, en Actas II Jornadas de Literatura para Niños y su Enseñanza (Ensenada, 2016). Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62129>

Tassara, Mabel (2008), "Esa tradicional vanguardia" en Las muertes de la vanguardias, revista Figuraciones 4, Ed UNA Crítica de Artes, CABA, Argentina, 2008. (pp 183-196)

Ucilich, Sandra M. (2005), "El mundo como representación en Nietzsche: antropomorfismo, metaforización y arte", en Actas Jornadas de Hum. H. A. UNS, Bahía Blanca, Argentina. Disponible en: <http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3507>

Obras que abordaremos en particular:

- **Carroll, Lewis** (1865), *Alicia en el país de las maravillas*, Inglaterra. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alicia_en_el_pais_de_las_maravillas_-_lewis_carroll_1_revisado.pdf
- Y transposiciones de Alicia.
- **Gobert, Fabrice** (2012), *Les revenants*, Francia. Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=G0V298WvWH8>

Bibliografía y referencias complementarias:

Bejarano Petersen, Camila (2010), La pregunta por el sentido, y la respuesta por la pregunta en *Litura*, La Plata, Argentina. Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117476>

Bejarano Petersen, Camila (2017), Del acto de escribir al gesto de escritura, en Actas del I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina – CIEPAAL, La Plata, octubre 2017, Argentina. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65710>

Bordwell, David (1989), “La elaboración del significado cinematográfico” en El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica, Ed. Paidós, [1er ed. cast. 1992]

Burch, Noël, (1969), “Nana o los dos espacios” en *Praxis del cine*, Madrid, Fundamentos, [1ma ed. cast. 1998]

Genette, Gérard (1989), Caps. I y VII en *Palimpsestos*, Taurus, Madrid, [1ra ed cast.]. Págs. 9- 44.

Goldsmith, Kenneth (2011), Escritura no creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital, Cajanegra, CABA, [1er Ed. Cast. 2015]J

Goodman, Nelson (1978), “Palabras, trabajos, mundos” en Modos de hacer mundos, La Balsa de la medusa, Madrid, España.

Gombrich, E.H. (1966 a), “Norma y Forma” en Norma y forma, Debate, Madrid, España. (pp. 81 a 98)

González, Jorge (2022), pentimenti en el arte: secretos bajo la pintura en <https://www.ttamayo.com/2022/10/pentimenti-en-el-arte/> Tomado: 23 octubre, 2022.

Jakobson, Roman (1963), “Lingüística y poética”, en Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix Barral, [1^{ed} cast. 1981])

Souriau, Etienne (1947), “Análisis existencial de la obra de arte” en *La correspondencia de las artes*, 1965, Fondo de Cultura Económica, México DF, [Ed cast. 1965] a (57 a 92)

UNIDAD 3

El trabajo del arte y la metadiscursividad. De la especificidad a las dimensiones transversales: figuraciones y performatividades.

Poéticas contemporáneas: transposiciones, contaminaciones, desplazamientos y multiplicaciones.

Cuerpo, distopía y memoria.

Bibliografía y referencias obligatorias:

Bejarano Petersen, Camila (2021), *Montaje/remontaje de la luz: de la distopía en "El cuento de la criada"* en Arkadin, estudios de cine, Papel Cocido, La Plata, Argentina. Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/135693>.

Carlón, Mario (2014) "¿Del arte contemporáneo a una era contemporánea?. Efecto arte y el nuevo valor del presente en la era de Internet". En *Cuadernos del CIM* N°2, Estado actual de las investigaciones sobre mediatizaciones. UNR. Disponible en <http://www.cim.unr.edu.ar/publicaciones/1/libros>

Chimamanda Adichie (2009), "El peligro de la historia única" en TEDGlobal en https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es

De Santo, Edgar () "Antecedentes del concepto de encuadre" en ¿Cómo se expresa lo indecible? Hacia una operatoria teórico-ensayística del arte? La Plata, Sedici: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39363> (pp 25 a 44)

Machado, Arlindo (2015) "La cuarta dimensión de la imagen" y "Formas expresivas de la contemporaneidad" en Pre y Post Cine, en diálogo con los nuevos medios digitales, CABA, Argentina, La Marca ed.

Márquez, Israel V. (2010), Hiper música: la música en la era digital en Trans. Revista Transcultural de Música, núm. 14, Sociedad de Etnomusicología, Barcelona, España, 2010. pp. 1-8

Obras que abordaremos en particular:

Atwood, Margarita (2010), *El cuento de la criada*, Barcelona, España.

Bioy Casares, Adolfo (1940), *La invención de Morel*, Ed. Emecé (2005)

Miller, Bruce (2017), *El cuento de la Criada*, Dir. EEUU. Capítulos de la primera temporada de la serie audiovisual.

Stern, Grete Fotomontajes.

Bibliografía y referencias complementaria:

A.A.V.V. (1968), *Lo verosímil*, Tiempo contemporáneo, Bs. As. [1ra ed cast. 1970].

A.A.V.V. (1970), *Análisis estructural del relato*, Ed. Coyoacán. S.A., Colección Diálogo Abierto, México DF.

Ammann, Ana B. y Da Porta, Eva (2008), "La producción mediática alternativa: condiciones de posibilidad en la trama discursiva contemporánea" en Rutas alternativas de la Comunicación Procesos de significación social, ideología y poder, Ed. Ferreyra, Córdoba, Argentina. (pp-.13 a 24).

Heinich, N. y Shapiro, R. (2012) "¿Cuándo hay artificación?". Traducción de CarinaPeticone para

Carlón, M, *El muerto, el fantasma y el que “está vivo” en los lenguajes contemporáneos*, ponencia presentada en el V Congreso Internacional de la Federación Lamericana de Semiótica “Semióticas de la vida cotidiana”, Bueno Aires, Agosto de 2002 .

Danto, Artur (1999), *Después del fin del arte*, Barcelona, España, Paidós.

Steimberg, Oscar (1993), “Diez proposiciones sobre género y estilo” en *Semiótica de los medios masivos*, ATUEL, bs. As., 2ª ed. 1998.

Ser Podcast, Una hora una historia. La invención de Morel,
<https://www.youtube.com/watch?v=sfhDccGf9QE>

Tassara, Mabel (2011) “El estatuto semiótico del film poema” en *Figura y figuraciones del cine*, Prometeo, CABA, Argentina, 2011. Capítulo disponible en
<https://repositorio.una.edu.ar/bitstream/handle/56777/1667/figuraciones%208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Parret, Herman (1995) “Decir las propias pasiones” en *De la semiótica a la estética*, Edicial, BsAs, Argentina.

UNIDAD 4:

A rodar: desarrollo final de proyecto individual o colectivo que proyecte las nociones y herramientas abordadas. Unidad abierta en función del desarrollo de los trabajos.

Bibliografía y referencias abiertas.

Algunos recursos on line

<https://arcavideoargentino.com.ar/>

<http://www.cine.ar/>

<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/>

<https://pdfcoffee.com/>

<https://www.rebeldemule.org/biblioteca-listado>

<https://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/251>

<http://sedici.unlp.edu.ar/>

<http://www.scielo.org.ar/>

Mail: postcamilarte@gmail.com; camilabejaranopetersen@yahoo.com.ar

Instagram: [@camilabpcine](https://www.instagram.com/camilabpcine)

