

Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Departamento de Comunicación Social

MATERIA: ARTE Y LITERATURA

DOCENTES: Lucrecia Reta (Profesora Adjunta) y Laura Marcoccia (Profesora Adjunta)

CURSADO: Anual, 2 horas semanales

UBICACIÓN DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: II año

CARRERAS Y ORIENTACIONES PARA LAS CUALES SE DICTA:

- en las tres Orientaciones de la Licenciatura en Comunicación Social
- en el Profesorado en Comunicación Social

AÑO: 2020

Fundamentación

Según Sosa, “una extraordinaria confluencia de elementos se entrelaza para estructurar la existencia de una manifestación artística”. Manifestación artística que “en cualquiera de sus expresiones, constituye un reto al individuo que se le acerca” (Sosa, 2013) Arquitectura, pintura, escultura, música, danza, literatura y cine serán, en principio, las siete expresiones que retarán a los destinatarios de esta propuesta académica: estudiantes de la Carrera de Comunicación social

Desde su función como medio de comunicación (Tolstoi), desde su función modelizadora (Lotman), el arte ligado a la expresión de sentimientos, al compromiso político, al compromiso ético, el arte como ars gratia artis, desinteresado, desligado de todo poder, vinculado solo a su esteticismo, reta a quien se le acerca. Pero ese reto es sentido solo por aquellos espectadores, receptores, lectores a los que la esencia del arte no les es esquiva.

Frente a ello nos preguntamos ¿cuál puede ser el horizonte de expectativa (Koselleck) frente al reto del arte en quienes no poseen un espacio de experiencia que los habilite a la asunción de tal reto, a la vivencia del gozo estético? He aquí uno de los Fundamentos de un Arte y Literatura para estudiantes de Comunicación social. Estudiantes cuyos marcos de referencia social, cultural y familiar pueden incluir ciertas barreras que desde la formación académica es posible trabajar en tanto que ellos se constituyan en artífices de su proceso de formación.

Por ello, propendemos a que los estudiantes puedan “hacer la experiencia de la obra de arte” a la que hace referencia Gadamer, de manera tal que “ella pase a significar algo”. Solo si el espectador se involucra en las formas, los colores, los movimientos, los sonidos, éstos significarán algo y se consumará la experiencia del arte. Experiencia que sostenemos no se vincula solo con la lectura de materiales bibliográficos, razón por la cual, los destinatarios de esta propuesta serán convocados a participar de la aventura del arte y la literatura, pues tal lo dicho por Simmel, la aventura aproxima a la sensibilidad artística.

Pero ¿cómo asir el legado del Arte, arte unido a lo humano en cada tiempo y lugar en que lo humano se constituye? Imposible prender la inmensa cantidad de materia artística creada. Inabarcable e inenarrable su historia en una materia anual de

dos horas semanales. Por ello, cuatro categorías se han formulado: Arte y lenguajes, Arte y Espacio, Arte y Tiempo, Arte y temas. Desde ellas, se propondrá no circunscribir el Arte y la Literatura a la tradición occidental, que es una entre otras; no caer en apreciaciones valorativas a la manera de Pijoán “le falta –al arte oriental- este luminoso orden intelectual a que estamos acostumbrados en Occidente”. Se planteará descentrar el binomio Arte y Literatura propuesto por el Plan de estudios del eurocentrismo al que ciertas visiones nos han acostumbrado para pensar el binomio aludido, recorrerlo, apreciarlo, padecerlo, gozarlo, en este mundo globalizado desde la certeza de ser portadores de “una memoria compartida en escala planetaria” (Ortiz) en la que la cultura mundializada articula con lo nacional, lo regional y lo local. Así, por ejemplo, el folklore regional y nacional –ese pedazo heteróclito de cultura, Gramsci, dixit- interactuará con manifestaciones artísticas “mensajes, símbolos, en fin, cultura (que) circulan libremente en redes desconectadas de este o aquel lugar” (Ortiz). Las herramientas del siglo XXI posibilitan este abordaje.

En Arte y espacio se desatarán las artes del tiempo. La propuesta será visitar espacios continente y contenido de arte. Recorrer museos, teatros, estadios, lugares sagrados. Los dos primeros se constituyen en continente y contenido de arte ya que son en sí mismos manifestaciones artísticas –han sido creados desde la Arquitectura- y además son espacios que contienen, albergan, amparan la pintura, la escultura, la música, la ópera, la obra dramática, la danza, el cine. En los estadios se visualizarán infraestructura y función. A los lugares sagrados se propondrá acceder desde su significación y estilo constructivo.

En Arte y tiempo, las artes serán atadas al tiempo a partir de distintas tesis que los historiadores del arte han propuesto desde el siglo XIX. No será solo un ordenamiento cronológico lo que guiará esta categoría, sino una aproximación al arte y la literatura “del Paleolítico y hasta el cine moderno, del arte de Picasso y Dalí considerados como un florecimiento siempre imprevisible, pero condicionado por el ambiente y por una complicada combinación de premisas económicas y sociales” (Hauser). Una aproximación al arte y la literatura desde una historia de los estilos (Wölfflin) no se descarta para algunas manifestaciones.

En Arte y temas se propondrán encadenamientos temáticos en torno a familia, la guerra, lo feo,...

Plantaremos, además, la gestión/organización de conciertos, obras de teatro, presentación de revistas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la publicación de las Cocinas del pensamiento en la Revista Contracorriente y la participación en micros radiales.

Este programa no tiene un criterio secuencial. Las unidades se vertebrarán según diversos criterios y estará sujeto a los aportes de quienes son sus destinatarios.

2. Objetivos

Objetivo general

- Dilatar el horizonte de expectativa frente al reto del arte para posibilitar o acrecentar en los estudiantes la experiencia del arte y el goce estético.

Objetivos específicos

- Construir conceptualizaciones de lo que se denomina obra de arte.
- Favorecer la formación de criterios personales en la valoración de la obra de

arte.

- Analizar el fenómeno de la producción, circulación y consumo de la obra de arte desde una perspectiva comunicacional.
- Brindar herramientas para posibles desempeños laborales.

3- Contenidos

Unidad 1 Arte y lenguajes

Arquitectura, pintura, escultura, música, danza, literatura y cine. Transposición: intertextualidad y reformulación. La música, los músicos, los instrumentos. El arte en los medios.

- Texto literario: Rojos globos rojos de Eduardo Pavlovsky
- Film: La nube de Fernando Solanas
- Himno Nacional Argentino versiones interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio del Centro Cultural Kirchner y la Orquesta El Arranque en Plaza de Mayo el 25 de mayo de 2015.

Unidad 2 Arte y tiempo

Las tesis de Wölfflin y Háuser. Antigüedad clásica, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo y fin del siglo XIX, Siglo XX y XXI. Industrias culturales.

- **Textos literarios:** Decameron (selección) de Bocaccio; Poderoso Caballero es Don Dinero de Quevedo; Los ojos verdes de Bécquer; Pobres gentes de Tolstoi; El paro forzoso de Zola; El Matadero de Echeverría; Poesía surrealista.
- **Films:** El mural de Héctor Olivera y Medianoche en París de Woody Allen

Gestión: Evento Revista Contracorriente ingresa a Biblioteca Ernesto Sábato. Invitación a estudiantes que han publicado en números anteriores (2005, 2007, 2008, 2009, 2016, 2017, 2018)

Unidad 3 Arte y espacio

Museos del mundo. El Museo como continente y contenido de Arte. Espacio artístico y para las artes. El ICOM. Patrimonio material e inmaterial. Colección, exhibición, eventos. Museo Municipal de Bellas Artes Juan Sánchez; Museo Nacional de Bellas Artes, sede Neuquén; Palais de Glace; Capilla del Hombre; Museo Anahuacalli; Museo Nacional de Arte de México, Zentrum Paul Klee; Guggenheim de Bilbao y Guggenheim de Nueva York; Museo arqueológico de El Cairo; Memorial ACTe; Hermitage; Inhotim

Teatros, Arenas, Estadios. Historia y estilo. Infraestructura y función. Esplanade Theaters on the Bay; Teatro de la Opera de París; Ópera de Sidney; Royal National Theater; Teatro Griego de Siracusa; Arena di Verona; Teatro Argentino de La Plata; Centro Cultural Néstor Kirchner.

Textos literarios: Lisístrata de Aristófanes. Sueño Carmelinda de Finzi.

Lugares sagrados: Lo sagrado, el rito y los espacios. Ejemplos: Khajuraho; Ankor Wat; Ta Prohm; Boudhanath; Wat Arum; Nyatapola; Teotihuacan; Tlatenolco; Templo De Santiago; Templo De Los Guerreros de Chichen Itza; Korikancha; Mezquita Azul; Sheikh Zayed; Partenón; Santa Sofía; San Clemente De Tahull; San Isidoro; Notre Dame; Saint Chapelle; Catedral De La Plata; Catedral Metropolitana; Gran Sinagoga Budapest. Templo bizantino, románico, gótico y neogótico

- **Textos literarios:** Chac Mool de Fuentes; La noche boca arriba de Cortázar, Un señor muy viejo con unas alas enormes de García Márquez.

Unidad 4 Arte y temas

La familia en escultura, pintura, literatura, cine: Las sagradas familias; Las Meninas; La Piedad.

- **Textos literarios:** La emoción de las cosas de Ángeles Mastretta. Secretos de Familia de Graciela Cabal. La cámara oscura de Angélica Gorodischer.
- **Films:** Alamar de Pedro González-Rubio; Papirosen de Gastón Solnicki;

La guerra en escultura, pintura, literatura, cine. Parque de la memoria. Goya, Picasso, Botero, Alonso. Muralismo mexicano y chileno

- **Textos literarios:** La voz de los huesos de Leila Guerriero. La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich

Lo feo, el esperpento, el kitsch en arquitectura, pintura, literatura, cine. Una publicidad: <https://www.youtube.com/watch?v=2VOIUUVQZvEw>; Madonna Inn; Canales venecianos de Las Vegas.

- **Film:** Kika de Pedro Almodóvar

4. Propuesta metodológica

- Planteos teórico-metodológicos para destacar nociones, ideas principales, integrar aspectos concurrentes, enunciar conclusiones y para motivar tareas individuales y grupales.
- Visitas guiadas a teatros, salas de arte, museos, ateliers.
- Asistencia y organización de conciertos.
- Producción de textos en diversos formatos que den cuenta de experiencias vinculadas a la experiencia del arte en las Cocinas del Pensamiento.
- Exposiciones orales de los estudiantes.
- Lectura obligatoria de textos teóricos y literarios.
- Construcción colectiva de materiales.
- Mesas de edición de artículos para Revista Contracorriente.
- Coloquio integrador
- Utilización de PEDCo y correo electrónico
- Cocinas del pensamiento y talleres de escritura.
- Gestión/organización de eventos culturales

5. Condiciones de acreditación y evaluación

- **Alumnos promocionales:** 80% de asistencia, aprobación del 80% de los Trabajos prácticos, aprobación de las 4 (cuatro) evaluaciones de objetivos, cada uno con instancia de recuperación, aprobación del objetivo final de integración que consistirá en un Coloquio integrador no recuperable, En caso de su desaprobación el alumno pasará a la modalidad de examen final en condición de regular. Opción determinada por el equipo de cátedra y consensuada con estudiantes en clase 1: Pacto pedagógico.
- **Alumnos regulares:** No lograron satisfactoriamente el 80 % de la asistencia, o la aprobación del 80% de los Trabajos prácticos, o de 2 (dos) de las 4 (cuatro) evaluaciones de objetivos. Rinden Examen final oral
- **Alumnos libres:** Rendirán en condición de libres luego de presentar y aprobar con anterioridad a la fecha de examen un Plan de Trabajos prácticos. Rinden Examen final oral.

6- Distribución horaria semanal

Horario de clase: martes de 14 a 16

Horario de consulta: Sujeta a acuerdo entre docentes y estudiantes.

7- Cronograma de clases

MARZO	17	Presentación de la materia. Fundamentación. Pacto pedagógico. Unidad I: El Arte y los lenguajes
	24	<i>Feriado nacional</i>
	31	Unidad I: Transposición: intertextualidad y reformulación. Rojos globos rojos de Eduardo Pavlovsky La nube, de Fernando Solanas
ABRIL	7	Unidad I: La música, los músicos, los instrumentos. Himno Nacional: versiones de interpretación. El arte y los medios
	14	Unidad II: Arte y tiempo: Las tesis de Wölfflin, Háuser y Pijoán.
	21	Unidad II: Arte y tiempo Antigüedad clásica -Edad media, en la pintura y arquitectura
	28	Unidad II: Arte y tiempo Antigüedad clásica -Edad media. Lisístrata de Aristófanes
MAYO	5	Unidad II: Arte y tiempo Renacimiento – Barroco, en la escultura y pintura
	12	Unidad II: Arte y tiempo Renacimiento – Barroco. Decameron de Bocaccio, Poemas de Quevedo.
	19	Unidad II: Arte y tiempo Neoclasicismo – Sturm und drang - Romanticismo
	26	Unidad II: Arte y tiempo Siglo XIX: Romanticismo. Los ojos verdes de Bécquer. El matadero de Esteban Echeverría.
	28	Unidad II: Arte y tiempo Siglo XIX: Naturalismo, Realismo El Paro forzoso de E.Zola, Pobres gentes de Tolstoi
JUNIO	2	Unidad II: Arte y tiempo Siglo XX Impresionismo, Expresionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Abstracción, en la piintura
	9	Unidad II: Arte y tiempo Siglo XX Pop art, Op arte Arte cinético, Instalaciones, Street art, Land art,
	16	Unidad II: Arte y tiempo SIGLO XX en la literatura: poesía surrealista

	23	Unidad II: Arte y tiempo Siglo XXI: dramaturgia contemporánea: Sueño Carmelinda, de Alejandro Finzi
	30	Parcial I
RECESO		
AGOSTO	11	Recuperatorio Parcial II
	14	Unidad III: Arte y espacio: Museos del mundo. El museo como continente y contenido de arte. Espacio artístico y para las artes. El ICOM, Patrimonio material e inmaterial. Colección, exhibición, eventos. Museo Municipal de Bellas Artes de Juan Sánchez, MNBA sede Neuquén
	18	Unidad III: Arte y espacio: Museos del mundo:., Palais de Glace, Capilla del Hombre, Museo Anahuacalli, Museo Nacional de Arte de México, Zentrum Paul Klee, Guggenheim Bilbao, Guggenheim Nueva York, Museo arqueológico de El Cairo, Memorial ACTe; Hermitage; Inhotim.
SEPTIEMBRE	1	<i>Feriado local: aniversario de la ciudad</i>
	8	Unidad III: Arte y espacio: Teatros, Arenas, Estadios. Historia y estilos. Infraestructura y función. Teatro argentino de La Plata, Centro Cultural Nestor Kirchner
	15	Unidad III: Arte y espacio: teatros, Arenas, Estadios. Theatre on the Bay, Ópera de París, Ópera de Sidney, Royal National Theatre, teatro griego de Siracusa, Arena de Verona.
	22	Unidad III: Arte y espacio: Lugares sagrados. Lo sagrado, el rito y los espacios:., Teotihuacan, Tlatenolco, Templo de Santiago, Templo de los guerreros de Chichen Itza, Korikamcha, Catedral de La Plata, Catedral metropolitana
	29	Unidad III: Arte y espacio: Lugares sagrados Khajurao, Anhkora Wat, Ta Prohm, Boudhanath, Wat Arum, Nyatapola Mezquita Azul, Sheik Zayed, Partenón, Santa Sofía, San Clemente de Tahull, San Isidro, Notre Dame, Saint Chapelle, Gran Sinagoga de Budapest, Templos bizantinos románicos, góticos y neogóticos.
OCTUBRE	6	Unidad III: Arte y espacio: Cuentos de Cortázar, Carlos Fuentes, García Marquez
	13	Unidad IV: Arte y temas: La familia. Las sagradas familias: Las meninas, La Piedad. .La familia en el cine: Alamar, Papirosen.
	20	Unidad IV: Arte y temas: La familia. En la literatura: Ángeles Mastretta, Graciela Cabal, Angélica Gorodischer
	27	Unidad IV: Arte y temas: La guerra. Parque de la memoria, Goya, Picasso, Botero, Alonso. Muralismo mexicano y chileno.
NOVIEMBRE	3	Unidad IV: Arte y temas: La guerra. La guerra no tiene rostro de mujer. Svetlana Alexievich.
	10	Unidad IV: Arte y temas: lo feo, el esperpento, el kitsch. Madonna Inn, canales venecianos en Las Vegas
	17	Parcial II
	24	Recuperatorio del Parcial II y Evaluación integradora

8- Bibliografía

- Lecturas obligatorias:

Hauser, A. (1983) **Historia social de la literatura y el arte**, Barcelona: Ediciones Labor. Tomo I, Capítulo 1

Jiménez, José (2003) **Teoría del Arte** Tecnos/Alianza. Madrid. Capítulo 1 Arte es todo lo que los hombres llaman Arte

Koselleck, Reinhart. (1993) **Futuro pasado**. Para una semántica de los tiempos históricos. Capítulo XIV

Ortiz, Renato (2004) **Otro territorio: ensayos sobre el mundo contemporáneo**. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Capítulo Espacio y territorialidad

Reta, M. Lucrecia (2001) **Dos variables en una estética cinematográfica: apocalipsis y utopía**. Ponencia presentada IV Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica. Publicado en Revista de la Facultad N° 6, Año 6, PubliFadecs, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue. Río Negro Páginas 35 a 49

Marcoccia, Laura (2017) Personaje y autor en Sueño Carmelonda de Alejandro Finzi, en PEDCo

Sosa, Nélica (2013) **Arte y Literatura. Módulo de Artes Plásticas**, PUBLIFADECS. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Río Negro. Clase 1 Introducción

Se consideran de Lectura obligatoria todos los textos literarios y los materiales sistematizados en PEDCo.

▪ **Bibliografía de referencia**

Altamirano y Sarlo . (1987) **Literatura y Sociedad**. Buenos Aires: Hachette.

Anderson Imbert, (1972) **Historia de la literatura hispanoamericana**, FCE, México.

Argan, Giulio Carlo (1984) **El Arte Moderno 1770-1970**. Tomo 2. Valencia: Fernando Torres Editor.

Bajtin M. (1982) **Estética de la creación verbal**. México: Siglo XXI.

Bal, M. (1985) **Teoría de la narrativa**. Madrid: Cátedra.

Baquero Goyanes M.(1983) **Estructura de la novela actual**. Barcelona: Planeta.

Barthes, R. (1972) **Análisis estructural del relato**. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.

Barthes, R. (1972) **Lo verosímil**. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.

Baxandall, Michael (1978) **Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento**. Barcelona: Ed. G. Gili.

Blok, Cor (1987) **Historia del Arte Abstracto 1900-1960**. Madrid: Ediciones Cátedra.

Bonet Correa (coordinador) (1983) **El surrealismo**. Madrid: Ediciones Cátedra..

Bustos, Gabriela (2006) **Audiovisuales de combate**. Acerca del videoactivismo contemporáneo. La crujía. Buenos Aires

Brustein R. (1970) **De Ibsen a Genet. La rebelión en el teatro**. Buenos Aires: Troquel.

Burger, P. (1987) **Estética de la recepción**. Madrid: Arco.

Calabrese, Omar (1994) **La era neobarroca**. Cátedra, Madrid, 1994.

Cassou, Jean (1961) **Panorama de las artes plásticas contemporáneas**. Madrid: Guadarrama.

Cella, Susana (1996), **Diccionario de literatura latinoamericana**. Buenos Aires: El Ateneo.

Checa, Fernando y Morán, M. (1982) **El Barroco**. Madrid: Ediciones Istmo.

Chénieux-Gendron, Jacqueline (1989) **El surrealismo**. México: Fondo de Cultura Económica.

Clark, Kenneth (1990) **La rebelión romántica**. Madrid: Alianza Editorial.

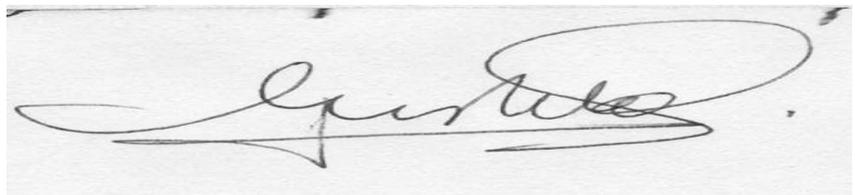
De Torre, G. (1971) **Historia de las Literaturas de vanguardia**. Madrid: Guadarrama.

Díaz Plaja , G. (1970) **El barroco literario**. Buenos Aires: Columba.

Dube, Wolf-Dieter (1997) **Los expresionistas**. Barcelona: Ediciones Destino.

Durliat, Marcel (1992) **El arte románico**. Madrid: Ediciones Akal.

- Eco, Umberto, 1981, **Lector in fábula**, Lumen, Barcelona.
- Erlande-Brandenburg, Alain (1992) **El arte gótico**. Madrid: Ediciones Akal.
- Francastel, P. (1960) **Pintura y sociedad**, Buenos Aires, Emecé.
- Gaunt, William (1980) **Los impresionistas**. Barcelona: Editorial Labor.
- Goodman, N. (1976) **Los lenguajes del arte**, Barcelona, Seix Barral.
- Hauser, A. (1983) **Historia social de la literatura y el arte**, Barcelona: Ediciones Labor.
- Henares, Ignacio y Guillén, Esperanza (1992) **El arte neoclásico**. Madrid: Ediciones Anaya.
- Historia de la Literatura Argentina (1981) Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Holz, H (1981) **De la obra de arte a la mercancía**, Gustavo Gili. Barcelona
- Honour, Hugh (1986) **El Romanticismo**. Madrid: Alianza Editorial.
- Jantzen, Hans (1970) **La arquitectura gótica**. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Koselleck, Reinhart. (1993) **Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos**. Capítulo XIV
- Larrañaga, Josu (2001) **Instalaciones**. Colección "Arte Hoy" Editorial Nerea, España.
- Lippard, Lucy (1993) **El Pop Art**. Barcelona: Ediciones Destino.
- Lotman, Y. (1982) **Estructura del texto artístico**. Madrid: Edición Istmo.
- Lucie-Smith, E. (1979) **Movimientos en el arte desde 1945**, Emecé, Buenos Aires
- Manuel González, Antonio (1991) **Las claves del arte. Últimas tendencias**. Planeta. Barcelona.
- Masotta, O. (1967) **El pop-art**, Columba, Buenos Aires
- Micheli, Mario de (1988) **Las vanguardias artísticas del siglo XX**. Madrid: Alianza Editorial
- Moszynska, Anna (1996) **El Arte Abstracto**. Barcelona: Ediciones Destino.
- Pavis, P., (1980) **Diccionario del Teatro**. Barcelona: Paidós.
- Poli, F. (1981) **Producción artística y mercado**, Gustavo Gili, Barcelona.
- Reta, M. Lucrecia (2001) **Dos variables en una estética cinematográfica: apocalipsis y utopía**. Ponencia presentada IV Congreso Internacional de la Federación Latinoamericana de Semiótica. Publicado en Revista de la Facultad N° 6, Año 6, PubliFadecs, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue. Río Negro Páginas 35 a 49
- Rest, J. (1967) **El teatro moderno**. Buenos Aires: CEAL. .
- Rest, J. (1979) **Conceptos de literatura moderna**, CEAL, Buenos Aires
- Rivarola de Reiz, S. (1989), **Teoría y análisis del texto literario**, Hachette, Bs.As..
- Romero Brest, J. (1956) **¿Qué es el arte abstracto?**, Columba, Buenos Aires

Magister Lucrecia Reta