

Materia: Psicología del arte

Departamento:

Artes

Profesor:

Silberstein, Fernando

2° Cuatrimestre - 2021

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

MATERIA: PSICOLOGÍA DEL ARTE (PLAN 1986)

PSICOLOGÍA DEL ARTE (PLAN 2019)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: Promoción Directa

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. D 732/20 y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia)

PROFESOR/A: SILBERSTEIN, FERNANDO

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2021

CÓDIGO N°: 0638-16008

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: PSICOLOGÍA DEL ARTE (PLAN 2019)
PSICOLOGÍA DEL ARTE (PLAN 2019)
MODALIDAD DE DICTADO: Virtual¹
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: [Promoción con examen final]
CUATRIMESTRE Y AÑO: 2º CUATRIMESTRE DE 2021
CÓDIGO N°: 0638-16008

PROFESOR/A: Dr. SILBERSTEIN, FERNANDO

EQUIPO DOCENTE²:

Jefes de Trabajos Prácticos: Lic. BOYÉ, CLAUDIO
Jefes de Trabajos Prácticos: Mg. MAUAS, DÉBORA
Ayudante de 1º: Lic. FUCHS, SILVIA
Ayudante de 1º: Dra. MAURO, KARINA
Ayudante de 1º: Lic. RAMOS, MARÍA VICTORIA

a. Fundamentación y descripción

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS:

El estudio de las obras de arte desde el psicoanálisis se suele enfrentar no pocas veces con cierta trivialidad. En efecto, puede suceder que se utilicen las obras para exponer principios conocidos de antemano, o bien, se da la idea que la obra estudiada es parte evidente de la teoría del autor y su explicación más acabada. Con alguna frecuencia, el lector desprevenido puede llegar a pensar que es en el estudio de estas teorías donde puede encontrar la verdadera comprensión del arte. La utilización múltiple de la obra de arte con fines teóricos deja un gran ausente, que es la obra misma.

Pero la empresa de su análisis cae en el borde de la teoría misma para incluirse más bien, en el campo de la crítica, entendida como la introducción de interpretantes que permitan nuevas comprensiones de un universo hasta entonces no visible, y que a partir de lo cual, se introduce como lenguaje social y evidente de la obra. No obstante, el psicoanálisis ha introducido en el mundo contemporáneo ciertos ejes categoriales, que pueden encontrarse por influencia o simultaneidad, en autores ajenos a sus desarrollos. Así sucede con la repetición como herramienta metodológica, con el desvelamiento de un motor o causa ocultos, hipótesis cuasi vitalista frecuente en la ciencia y en el arte germánicos finiseculares, o aún con la comparación con la deriva de una sucesión, en cuyo flujo se encuentra aquel desvelamiento. Esta dimensión

¹ Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) N°. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

temporal y tónica de marcación define a veces lo que se espera de una explicación, aún de aquella en arte.

Así encontramos en René Huyghe el estudio de lo repetido en el conjunto de la obra como "el mundo" o en Malraux el "esquema personal", o aún en Weber, el "tema personal", definiciones todas que bordean el tema del estilo, capítulo tan vapuleado como diverso, y en psicoanálisis lugar frecuente de aparente confesión de acuerdo tanto como de coincidencia superficial o de política institucional.

Estudiemos pues la obra tratando de comprender lo propio, lo específico de su lenguaje, es decir de la estructura narrativa, plástica, musical o verbal, que sostiene el interés estético de la obra y que permite, según la teoría freudiana, ocasionalmente una identificación de aspectos inconscientes más profunda. En cualquier análisis la obra puede ser reducida al esquema teórico de lectura que se le anteponga. Aceptando muchas de estas claves, el análisis de ese soporte tanto en su contenido figurativizado -los personajes, su psicología, su psicopatología, etc- como en los conflictos formales del lenguaje utilizado parece la más respetuosa y genuina de la obra en sí. Se trata casi de una mirada clínica, lo menos teórica y reduccionista posible, de la construcción de un lenguaje. Esta perspectiva, enfatiza la correspondencia con el análisis formal del lenguaje, puede ser a su vez consecuencia de una concepción artística determinada y por ende temporal vinculada con el arte abstracto, con la búsqueda del sentido, de la significación o del "espíritu", como definitorio de la imagen. Sin embargo, las teorías psicológicas y psicoanalíticas en general sostienen la misma deuda de origen con un vitalismo romántico que "anima" la presencia física. Este abordaje es entonces una vía de análisis del lenguaje, en el borde de la teoría psicológica hacia la teoría y la reflexión del arte a través de un desmontaje crítico de la obra.

En otras palabras, es una puesta en escena de los desarrollos narrativos de una obra, de los cuerpos de sentido, de los espacios dramáticos, construidos por un autor, cuyos contornos no coinciden casi nunca con los personajes, las figurativizaciones del proceso que genera la creación.

b. Objetivos:

- Analizar el campo de la Psicología del Arte.
- Introducir conceptos fundamentales de psicoanálisis.
- Enseñar la concepción metodológica del psicoanálisis y su diferencia con los saberes críticos externos a los contextos transferenciales.
- Construir herramientas metodológicas para una dimensión crítica de la lectura del lenguaje de la obra fundada en el estudio de los procesos creativos.
- Promover un trabajo crítico de lectura y desmontaje en la obra de arte a partir de los conceptos metodológicos desarrollados.
- Analizar críticamente la noción de creatividad.
- Mostrar la aplicabilidad de las perspectivas de la Psicología del Arte en las diferentes prácticas profesionales de los graduados en carreras de Teoría del Arte.

c. Contenidos: [organizados en unidades temáticas]

Unidad I. Introducción a la Psicología del Arte en el contexto de la Teoría del Arte.

La Psicología del Arte. Antecedentes, líneas y contextos. La relación subjetiva y sensible con la obra: Contemplación, producción creativa, placer estético y lenguaje de la obra. Estilo y marca del autor.

Perspectivas de la denominación y el alcance de la Psicología del Arte: R.Arnhem, R.Huyghe, L.Vygotski, A. Malraux, R.Francès, A.Rothenberg.

Psicología de la Música. Antecedentes. M.Imberty, J.Sloboda.

La Psicología del Arte, las psicologías sistemáticas, psicología cognitiva, psicologías de la percepción y psicoanálisis en el campo de los saberes teóricos del arte.

Perspectivas del concepto de autor.

Algunos desarrollos de la ciencia desde mediados del siglo XVIII. Comienzos de la psicología, la psicopatología y el psicoanálisis a finales del siglo XIX y principios del XX. Concepciones epistémicas.

Introducción histórico-epistemológica a la psicología, el psicoanálisis de Freud y sus continuadores, la psicología analítica de C.G.Jung.

Bibliografía

Arnhem, Rudolf. "Gestalt y Arte" en Hogg, J. Psicología y artes visuales (1969), Barcelona, Gili.

Arnhem, Rudolf. Arte y Percepción Visual. Nueva Versión, Madrid, Alianza, 1979, especialmente capítulos 1 y 4.

Didi-Huberman, G., *Ante la imagen. Preguntas formuladas a los fines de una historia del arte*, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CEDEAC, 2010. (Capítulos I p. 21; Capítulo II p. 115, Anexo p. 293).

Didi-Huberman, G., *Lo que vemos lo que nos mira*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1997. (Capítulo V, p.49).

Francès, Robert, Psychologie de l'Art et de l'Esthétique, Paris, PUF, 1979.

Huyghe, R. Psychologie de l'Art, Paris, du Rocher, 1991.

Malraux, André, Las Voces del Silencio, Psicología del Arte (1947-1949), tomo 1 "El Museo Imaginario", Buenos Aires, Emecé, 1956.

Rothenberg, Albert, The Creativity Question, Duke University Press, 1976.

Sloboda, John, The Musical Mind. The cognitive psychology of music, Oxford, Clarendon Press, 1987.

Vygotski, L. Psicología del Arte, Barcelona, Paidós.

Unidad II. Concepciones ideológicas sobre el creador y sobre la creatividad y su relación con los temas de la Psicología del Arte.

La idea de artista, de creatividad y de don. La tradición platónica y neoplatónica. La perspectiva de Aristóteles.

El neoplatonismo. La construcción de la idea de artista como autor. Plotino. Marsilio Ficino y la Academia de Careggi: el alma, el artista, la creación, el furor divino, el placer estético, la inspiración. Las tríadas.

Contextos del concepto de psicología en el siglo XIX. Ideologías del romanticismo germánico y del simbolismo. Relaciones ideológicas de la idea de espíritu con la de la psicología naciente. Ideas y búsquedas de la abstracción a través de la idea de espíritu en artistas plásticos como Kandinsky, Mondrian, Kupka y Balla, en compositores como Scriabin, en teóricos del teatro como Stanislavski y J.Grotowski.

Bibliografía:

Alsina Clota, José. El Neoplatonismo, Barcelona, Anthropos, 1989.

Aristóteles, Metafísica, Madrid, Gredos, Trad. de García Yebra, 1970, libro VII, cap. 7, 8 y 9.

Azara, Pedro. "Estudio Introductorio", en Ficino, Marsilio, Sobre el furor divino y otros textos, Barcelona, Anthropos, 1993.

Huyghe, R.. Conversaciones sobre arte, Buenos Aires, Emecé, cap. 3

Kris, Ernst, Kurz, Otto, La leyenda del artista (1934), Madrid, Cátedra, 2007.
Silberstein, F. "Simbolismo y Romanticismo en el Psicoanálisis", Revista Imagen, nº 2, Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, F.F.y L, 2001.
Silberstein, F. "El animal en el hombre", IV Simposio Internacional sobre Mitos, Asociación Psicoanalítica Argentina, Actas, tomo II, octubre 1996.
Weber, Jean Paul. La psicología del arte, Paidós, 1966.

Bibliografía complementaria:

Arnheim, Rudolf. Arte y Percepción Visual. Nueva Versión, Madrid, Alianza, 1979, especialmente capítulos 1 y 4.
Arnheim, Rudolf. "Gestalt y Arte" en Hogg, J. Psicología y artes visuales (1969), Barcelona, Gili.
Chastel, André. Marsile Ficin et l'Art, Geneve, Droz, 3ª ed. corrigé, 1996.
Faivre, Antoine. L'ésotérisme, Paris, PUF, 2ª ed. corrigée, 1993.
Faivre, Antoine. Accès de l'ésotérisme occidental, Paris, Gallimard, éd. de 1996, Tomo I.
Ficino, Marsilio. Sobre el furor divino y otros textos (ed. de 1557), Barcelona, Anthropos, 1993.
Gombrich, Ernst. Arte e ilusión, Barcelona, G.Gili, 1979, Introducción, y capítulos 1 y 3.
Gombrich, Ernst. "Descubrimiento visual a través del arte" (1965), en Hogg, J. Psicología y artes visuales (1969), Barcelona, Gili.
Huyghe, R. Psychologie de l'Art, Paris, du Rocher, 1991.
Kandinsky, V. De lo Espiritual en el Arte (1911), Barcelona, Barral, tr. de G. Dieterich, 3ª ed., 1983.
Munro, T., "La psicología del arte: pasado, presente y futuro" en Hogg, J. Psicología y artes visuales (1969), Barcelona, Gili.
Panofsky, E. Idea (1924), Paris, Gallimard, 1983, cap. Manierismo, referencia al vínculo entre manierismo y expresionismo.
Plotino, Enéadas, I,6 et V,8, Madrid, Gredos.
Plotino. "Du Beau", Ennéades I,6 et V,8, Préface, traduction et commentaires de Paul Mathias, Paris, Presse Pocket, 1991.

Unidad III. La contemplación: Mirada, punto de vista y la escena.

Crítica del empirismo ingenuo en la idea corriente de percepción. Lenguaje y percepción.
Construcción de la interpretación perceptiva; apercpción. La teoría de la Gestalt en el campo del arte.
Fenomenología y punto de vista, punto ciego, marco, cuerpo, ceguera, corte, transformación y cualidad.
Una iconología material: más allá de la descripción, más allá del detalle: visión y mirada.
La Escena para G.Maci, cuerpos del drama, ejecución de la escena del lenguaje, la interpretación. Relaciones y color en Matisse. Cuerpo, defecto y expresividad en Corot.

Bibliografía.

Didi-Huberman, G., *Ante la imagen. Preguntas formuladas a los fines de una historia del arte*, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CEDEAC, 2010. (Capítulos I p. 21; Capítulo II p. 115, Anexo p. 293).
Didi-Huberman, G., *Lo que vemos lo que nos mira*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1997. (Capítulo V, p.49).
Lhote, André. Los grandes pintores hablan de su arte, Buenos Aires, 1948, cap. Corot.
Maci, G., "El ojo y la escena", conferencias dictadas en la cátedra entre 1986 y 1996.

Matisse, H. Escritos sobre Arte, Madrid, Debate, cap. "Rol y Modalidades del color".
Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la percepción, Madrid, Planeta, "Preámbulos".
Merleau-Ponty, M. Lecciones sobre la percepción, Buenos Aires, FCE.
Weber, Jean Paul. Psicología del Arte, Buenos Aires, Paidós, cap. 4.

Bibliografía complementaria:

Allport, G. "Teorías de la Personalidad en Europa y Estados Unidos", en Nuttin, Piéron y Buytendijk, Teorías de la Personalidad, Buenos Aires.
Arnheim, R., "El quiebre y la estructura" en El quiebre y la estructura. Veintiocho ensayos, Santiago de Chile, Andrés Bello.
Arnheim, Rudolf. "Gestalt y Arte" en Hogg, J. Psicología y artes visuales (1969), Barcelona, Gili.
Arnheim, Rudolf. Arte y Percepción visual. Nueva Versión. Madrid, Alianza, 1979, cap. 1 y 4.
Arnheim, Rudolf. El pensamiento visual, Madrid, Alianza. cap. 1.
Baudinet, M. "La psicología de la Gestalt", en Dufrenne, Mikel. Concepciones estéticas del siglo XX, Unesco, Teknos.
Eco, Umberto. La estructura ausente, (1968), Barcelona, Lumen, 1978. 2da. parte.
Gombrich, Ernst. Arte e ilusión, Madrid, G.Gili.
Guillaume, P. La psicología de la forma, Buenos Aires, Siglo XX, 1971. cap. 3 y 4.
Lyotard, J.F. Discurso, Figura, Barcelona, G.Gili, cap. 1.
Maci, G. El ojo y la escena. Dramatología: Semiótica de la escena, Buenos Aires, Ed. Cumacú, 1999.
Merleau-Ponty, M. El ojo y el espíritu, Madrid, Alianza.
Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica, Barcelona, Tusquets.
Sartre, J.P. El Ser y la Nada, parte III, El Cuerpo.
Silberstein, F. Psicología del Arte, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, CEMED-UNL, marzo de 2002.
Vasconi, Rubén, Problemas de Filosofía Actual, Paraná, UNL, 1965.

Unidad IV. Punto de vista y signo en la construcción perceptiva.

Concepción del signo en Peirce. El signo de tres.
La clasificación de primeridad, segundidad y terceridad. La relación triádica. El interpretante.
Semiosis ilimitada.
Utilidad del signo.

Bibliografía:

Peirce, Charles Sanders, "Carta a Lady Welby del 12 de octubre de 1903" en Obra Lógica Semiótica, trad. de Armando Sercovich y revisión de Ramón Alcalde, Madrid, Taurus.

Bibliografía complementaria:

Dinesen, Anne Maric, "Peirce y la pragmática," Ficha de Cátedra.
Sebeok, Th, Umiker-Sebeok, J., "Ya conoce usted mi método. Una confrontación entre Ch.S. Peirce y Sherlock Holmes, en Eco, U. y Sebeok, Th.(ed.), El Signo de los Tres, Barcelona, Lumen, 1989.

Unidad V. Singularidad perceptiva e inconsciente

Lo Inconsciente. Las formaciones del Inconsciente. Sueños, Lapsus, actos fallidos.
Relación de Objeto, Complejo de Edipo, Represión, Superyó.
Identificación, proyección.

Bibliografía.

Freud, S. "El sueño de la inyección de Irma" y capítulo VII, punto C, en Interpretación de los sueños, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. Psicopatología de la vida cotidiana, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, cap. 1 y 2

Freud, S. Psicología de las masas y análisis del yo, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, cap. La identificación.

Freud, S. El yo y el ello, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, cap. 3.

Freud, S. "La disolución del Complejo de Edipo", Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "La Vivencia de Satisfacción", Proyecto de una psicología para neurólogos, , en Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, tomo III

Mannoni, Octave. Freud o el descubrimiento del Inconsciente, Bs.As., Nueva Visión, 1975.

Bibliografía complementaria.

Freud, S. "Carta 52" en Los orígenes del psicoanálisis, Obras Completas, tomo 3.

Freud, S. "El Block maravilloso", en Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "La represión", Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Lo inconsciente", Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Los sueños", en Interpretación de los sueños, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, cap. 1.

Freud, S. El chiste y su relación con el inconsciente, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, tercera parte.

García, Germán. "Sublimación", Escuela Freudiana, (ficha).

Lacan, J. "El Estadio del Espejo", en Escritos I, Barcelona, 1966.

Porge, Erik. Jacques Lacan: un psicoanalista. Recorrido de una enseñanza, Ed. Síntesis.

Vallejo, Américo. Vocabulario Lacaniano, Bs As., Helguero.

Unidad VI. Dinámica del inconsciente y el goce estético

Destinos pulsionales. Represión. Identificación. Proceso de la Sublimación y la idealización previa.

Las concepciones sucesivas respecto del arte en Freud y sus deudas ideológicas con la estética alemana del siglo XIX.

El placer estético.

La contemplación. Captura de la obra. Goce estético.

Encuentro con la obra. Una apertura al concepto clásico de representación: más allá del principio de representación, *más allá del principio del placer*.

La ilusión en el teatro. Crítica a la utilización de la renegación en A.Ubersfeld.

La Psicología Analítica de C.G.Jung: Inconsciente; símbolos y sueños. Análisis de la obra y expresión en el arte. Concepciones sobre la creación. Tipos creativos. Capacidad y necesidad formadora. Estatuto de la imagen en Jung.

Diferencias de las respuestas de Freud y Jung al problema del lenguaje del arte, el inconsciente, la percepción y la creación. Las constantes expresivas en el arte.

Bibliografía

Didi-Huberman, G., *Ante la imagen. Preguntas formuladas a los fines de una historia del arte*, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CEDEAC, 2010. (Capítulos I p. 21; Capítulo II p. 115, Anexo p. 293).

Didi-Huberman, G., *Lo que vemos lo que nos mira*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1997. (Capítulo V, p.49).

Freud, S. "Poeta y Fantasía", Madrid, *Obras Completas*, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Las pulsiones y sus destinos". *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. *La Gradiva y los Sueños de Jensen*, Madrid, *Obras Completas*, Biblioteca Nueva, 1968.

Mannoni, Octave, *Claves de lo imaginario*, Bs As, Amorrortu, cap.3 y caps sobre teatro.

Jacobi, Jolande. *La psicología de C.G.Jung*, Barcelona, Morata.

Silberstein, F. "El pliegue", Rosario, Revista Gritex, año 1, nº 2.

Silberstein, F. "Cuerpos y Espacios de sentido" en *Revista EOS*, Buenos Aires, 1996.

Silberstein, F. "El arte en tiempos de crisis" en *Rorschach, Semiótica y Arte*, Buenos Aires: Azimut Ediciones, 2010.

Silberstein, F. "Objetos narrativos psicológicos en la puesta en escena" en M.Lena Paz (comp.) *Imágenes de nuestro siglo*, 2003, pp. 415-424.

Bibliografía complementaria.

Freud, S. *Totem y Tabú*, Madrid, *Obras Completas*, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. *El malestar en la cultura*, Madrid, *Obras Completas*, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. *El chiste y su relación con el inconsciente*, Madrid, *Obras Completas*, Biblioteca Nueva, 1968, Parte 2 y 3.

Freud, S. "La represión", *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

García, Germán. "Sublimación", Escuela Freudiana, (ficha).

MacDougall, Joyce et al., *El artista y el psicoanalista*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010.

Unidad VII. Signo y la concepción del Vacío en la pintura china de la dinastía Song.

El vacío como signo: el signo de los signos. Importancia del vacío en las tres tradiciones filosóficas chinas: taoísmo, budismo, confucianismo. Las filosofías en China.

Introducción al taoísmo. Taoísmo filosófico y dialéctica. Ética y teoría de la acción.

Los pintores filósofos. Poesía y pintura. La caligrafía. Concepciones de la expresividad en la caligrafía y la pintura derivada. La pintura de paisaje a partir de los T'ang. El período Song.

La construcción plástica del vacío. Oposiciones en el lenguaje pictórico chino. Objetivo de la obra. Evocación de la naturaleza y desaparición de la representación. El vacío y el dinamismo.

El silencio, la nada, el movimiento y las transformaciones.

Dialéctica taoísta e ideas estéticas. Las elipsis en el arte.

Los paralelismos en la poesía.

Los Seis Principios de Hsie-Ho. Orden de la formulación y la transmisión de la pintura.

Shi-Tao y el Tratado de la Pintura.

Los capítulos introductorios en el Kiai-Tseu-Yuan Houa Tchouan [*Jieziyuan huazhuan*] (La enseñanza de la pintura del jardín grande como un grano de mostaza).

Artistas contemporáneos chinos enraizados en la tradición clásica de la pintura culta.

Bibliografía

Cheng, François. *Vacío y Plenitud. Introducción al lenguaje pictórico chino*, Caracas, Monte Avila (otra edición en Siruela, 2004).

Cheng, François. *La escritura poética china*, Pre-Textos, 2007.

Lao Tsé, *Tao Te King*, varias ediciones.

Peirce, Charles Sanders. "Carta a Lady Welby del 12 octubre de 1904", en *Obra Lógico-Semiótica*, Madrid, Taurus.

Fuentes:

Ryckmans, Pierre, “Les propos sur la peinture de Shi Tao. Traduction et commentaire”, en Arts Asiatiques, Annales du Musée Guimet et du Musée Cernuschi, tome XIV, 1966, pp. 79-146. tr. cast. para la cátedra de F.Silberstein, Tratado de la Pintura, (ficha).

Shi-Tao, versión de Yutang, Lin en Yutang, Lin, Teoría china del arte, Buenos Aires, Sudamericana, 1968.

Chuang Tse, (Tchouang Tseu, Zhuang Zhi), Obras completas, varias ediciones.

Confucio (Kung Tsé), Analectas, varias ediciones.

I Ching, varias traducciones (R.Wilhelm, Philastre).

Lao Tsé (Lao Zi) , Tao Te King, varias ediciones.

Lieu Tseu (Lie Zi), El verdadero clásico del vacío perfecto, varias ediciones.

Ryckmans, Pierre, “Les propos sur la peinture de Shi Tao. Traduction et commentaire”, en Arts Asiatiques, Annales du Musée Guimet et du Musée Cernuschi, tome XIV, 1966, pp. 79-146. tr. cast. para la cátedra por F.Silberstein, Tratado de la Pintura, (ficha).

Hsie Ho, Los Seis principios, discusión sobre las traducciones en Yutang, Lin, Teoría china del arte, Buenos Aires, Sudamericana, 1968.

Kiai-Tseu-Yuan Houa Tchouan [*Jieziyuan huazhuan*], Les Enseignements de la Peinture du Jardin grand comme un Grain de Moutarde, Encyclopédie de la peinture chinoise, traduction et commentaires par Raphaël Petrucci, Première édition française : Paris, Henri Laurens, 1910, Réédition par Librairie You-Feng, Paris, 2000.

Shi-Tao, en Yutang, Lin. Teoría china del arte, Buenos Aires: Sudamericana, 1968.

Bibliografía complementaria

Addiss, Stephen. L'art zen. Peintures et calligraphies des moines japonais 1600-1925, (1989), Paris, Bordas, 1992.

Badala, Laura, Toscano, Roberto. Mito y simbolismo en el jardín japonés, Rosario, Hipólita Ediciones, Centro de Estudios orientales, Fac. de Humanidades y Artes, UNR, 2009.

Chavannes, Edouard, De l'expression des vœux dans l'art populaire chinois, Paris, Bossard, 1922.

Cheng, Anne. Histoire de la pensée chinoise, Paris, Seuil, 1997.

Cheng, François. Souffle-Esprit. Textes théoriques chinois sur l'art pictural, Paris, Seuil.

Chuang Tse, (Tchouang Tseu), L'oeuvre complète, tr. Liou Kia hway, Paris, Gallimard, UNESCO, 1969, tr.cast. Obras completas, varias ediciones.

Dawson, Raymond, El camaleón chino (1967), Madrid: Alianza, 1970.

Feng, Youlan, Breve Historia de la Filosofía China (1946), Beijing: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1989.

Granet, Marcel, “Quelques particularités de la langue et la pensée chinoises” (1920) en Essais sociologiques sur la Chine (1920, 1924, 1925, 1933), Paris: PUF, 2ª edición, 1990.

Granet, Marcel; La pensée chinoise (1934), Paris, Albin Michel, éd. 1988

Grousset, René, La Chine et son art, Paris, Librairie Plon, 1951.

Hu-Sterk, Florence, La beauté autrement. Introduction à l'esthétique chinoise, Paris: You-Feng, 2004.

Jullien, François, La urdimbre y la trama. Lo canónico, lo imaginario y el orden del texto en China (2004), Buenos Aires: Katz Editores, 2008.

Jullien, François, Eloge de la fadeur, Paris, Seuil, 1991, tr.Elogio de lo insípido, Siruela, 1998.

Kakuzo, Okakura, El libro del té (1906), varias ediciones.

Kaltenmark, Max, Lao Tseu et le taoïsme (1965), Paris, Seuil, 1989.

Li Zehou, The Path of Beauty. A Study of Chinese Aesthetics, Oxford University Press, 1995.

Lin Yutang, La importancia de vivir (1937), Buenos Aires, Sudamericana, 1999, apéndice B, Vocabulario plástico chino.

Maspéro, Henri; Le Taoïsme et les Religions Chinoises, Paris, NRF, Gallimard, 1971.

Padeletti, Hugo, Catálogo muestra en la OEA, en Silberstein, Fernando. Vacío y Creación. La experiencia de la creación en tres artistas rosarinos, UNR Editora, 2008.

Petrucci, Raphael, La philosophie de la nature dans l'art de l'Extrême Orient (1910), Librairie You Feng, 2004.

Racionero, Luis, Estudios de Estética Taofsta, Madrid, Alianza, 1983, segunda parte.

Silberstein, Fernando. "El Yi Jing, Estructura y Filosofía", en Renold, Juan Mauricio, Miradas antropológicas sobre la vida religiosa III. Religiones mágicas: breves observaciones antropológicas, y otros ensayos. Buenos Aires, Editorial Ciccus, 2012.

Tanizaki Jun'ichiro, In praise of shadows (1933) (1977 por la traducción inglesa), Leete's Island Books, 6th impresión, tr. cast. Elogio de la Sombra, varias ediciones.

Tuan Keh Ming, Peng Chang Min, L'esprit de l'encre, Paris, You Feng, 2003.

Unidad VIII. La obra: Las marcas inconscientes y el estilo en la producción de la obra.

Sintaxis del punto ciego y narratividad. La organización de matrices dramáticas.

Estilo y narración.

Aplicaciones del estudio de este modelo en el estudio del desarrollo del lenguaje de un artista; curadurías, atribuciones, planificación de ciclos de visionado de filmes; etc.

Metonimizaciones en la obra, la creación. Efecto y pragmática de la obra. Mirada y espacio virtual en negativo. Matisse y la "luz del cerebro del artista", personalidad y creatividad del artista en los cortes. Sistemas de diferencias. Marco, contenido, puesta en escena e interpretación.

Objeto y Cuerpo, Metonimias e Interpretantes, Dinamismo de la Obra.

El tema de la ambigüedad o de las matrices bisociadas de A. Koestler en la creación de la obra y el lenguaje poético. Fuentes y críticas.

El tiempo en la obra de arte y la memoria inconsciente. Metapsicología material y temporal. Una temporalidad anacrónica que atraviesa la disciplina histórica. Memoria e historia.

El lugar del sujeto en el discurso de la disciplina de la Historia del Arte. Su deconstrucción crítica, y su apertura. La epistemología freudiana y las vanguardias modernas: claves para esa apertura.

Psicobiografía y reduccionismos.

Lecturas de la obra, dimensión crítica e interpretación.

La enunciación musical. La expectativa. El silencio. La percepción de formas indiscriminadas.

Ilusión y terror. El doble, la ilusión, lo siniestro y lo maravilloso.

Bibliografía

Barthélemy, J.M. "Tiempo y Espacio en Hoffmann y Poe" capítulo extraído de Psychopathologie Phénoméno-Structurale des alcooliques, Toulouse, Eres, 1983.

Cheng, François. Vacío y Plenitud. Introducción al lenguaje pictórico chino, Caracas, Monte Avila.

Didi-Huberman, G., *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006 (Apertura, p. 11)

Didi-Huberman, G., *Ante la imagen. Preguntas formuladas a los fines de una historia del arte*, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CEDEAC, 2010. (Capítulos I p. 21; Capítulo II p. 115, Anexo p. 293).

Didi-Huberman, G., *Lo que vemos lo que nos mira*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1997. (Capítulo V, p.49).

Foster, H., *El retorno de lo real. Las vanguardias de finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001 (Capítulo V, p 129).

Freud, *Lo Siniestro*, traducción de Ludovico Rosental, Buenos Aires.

Freud, S. "El Moisés de Miguel Ángel", *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Lo perecedero", *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Personajes Psicopáticos en el teatro", *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. "Poeta y Fantasía" (El creador literario y el fantaseo), *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Freud, S. *Múltiple interés del psicoanálisis*, *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, apartado F.

Freud, S. *Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci*, *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

Huyghe, R.. *Conversaciones sobre arte*, Buenos Aires, Emecé, cap. 3

Koestler, A. *En busca de lo absoluto*, Madrid, Kairós.

Maci, G., "El ojo y la escena", conferencias dictadas en la cátedra entre 1986 y 1996.

Mannoni, Octave. *Claves de lo imaginario*, Buenos Aires, Amorrortu, 1973, caps. sobre el teatro.

Matisse, H. *Escritos sobre Arte*, Madrid, Debate, cap. "Rol y Modalidades del Color".

Merleau-Ponty, M. *Lecciones sobre la percepción*, Buenos Aires, FCE.

Nabokov, V. *Lecciones de Literatura*, Buenos Aires, Emecé, cap. sobre Mme. Bovary.

Platon, *Ión*, Madrid, Gredos, 1982

Silberstein, F. "Cuerpos y Espacios de sentido" en *Revista EOS, Psicoanálisis y Cultura*, Buenos Aires, 1996.

Silberstein, F. "El humor, lo cómico y la muerte", en *Revista Figuraciones*, año 2, nº 2, 2005.

Silberstein, F. "Formas de estilo en Federico García Lorca" en M.Lena Paz (comp.) *Imágenes de nuestro siglo*, 2003, pp. 401-414

Silberstein, F. "Los creadores, las obras y la percepción del arte", en *Criatividade*, Sao Paulo, USP, 1998.

Silberstein, F. 2007 "La bestialización del enemigo", *Revista De-Signis* N° 11, Barcelona, FELS, Gedisa, 2007, pp. 99-109.

Silberstein, F. *Vacío y Creación. La experiencia del vacío en tres artistas rosarinos*, Universidad Nacional de Rosario Editora, 2008.

Bibliografía complementaria.

Clark, Kenneth. *¿Qué es una obra maestra?* (1979), Barcelona, Icaria, 1980.

Cañ, J. et A., Rosolato, G., Schaeffer P., et al., *Psychanalyse et musique*, Paris, Les Belles Lettres, 1982.

Castarède, Marie-France. "L'enveloppe vocale", en *Psychologie clinique et projective. Hommage à Didier Anzieu*, vol 7, 2001, pp.17-36.

Ehrenzweig, A., *El orden oculto del arte*, Madrid, Labor, 1973.

Freud, S. *El chiste y su relación con el inconsciente*, *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, Parte 2.

Imberty, Michel, *La musique creuse le temps*, Paris, L'Harmattan, 2005.

Imberty, Michel. "Freud et la musique. Pour une psychanalyse de la musique", en Freud et le milieu culturel viennois, Cahiers pour la Recherche Freudienne, Université de Paris X-Nanterre, n° 2, automne 1987.

Lyotard, J.F. "A few words to sing, Sequenza III, Discurso de comunicación y trabajo figural. Nuestra hipótesis", en A partir de Marx y Freud (1973), Madrid, Fundamentos, 1975.

Mauron, Charles y otros. Sociología vs. Psicoanálisis, Madrid, Martínez Roca.

Merleau-Ponty, M. El ojo y el espíritu, Madrid, Alianza.

Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la percepción, Madrid, Planeta.

Meyer, Leonard. Emotion and Meaning in Music, University of Chicago Press, 1956.

Mijolla, Alain de, "En guise d'ouverture" dans J. et A. Caïn, Rosolato, Schaeffer et al., Psychanalyse et musique, Paris, Les Belles Lettres, 1982.

Reik, Théodor, Écrits sur la musique, Paris, Les Belles Lettres, 1984.

Reik, Théodor, Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Gustav Mahler, Madrid, Taurus.

Resnik, S. Lo Fantástico en lo cotidiano, Madrid, Yebenes, 1996, cap. Sobre Tiziano.

Rosolato, Guy, Essais sur le symbolique, Paris, Gallimard, 1969, tr. cast. Ensayos sobre lo simbólico, Madrid, Anagrama (1974), Segunda Parte.

Rosolato, Guy, La relation d'inconnu, Paris, Gallimard, 1978, tr. cast. La relación de desconocido, Madrid, 1981.

Rosolato, Guy. "La haine de la musique" en Psychanalyse et Musique, Paris, Les Belles Lettres, 1982.

Rothenberg, Albert, Hausmann, Carl R., The Creativity Question, Durham, Duke University Press, 1976.

Schaeffer, Pierre. "Du cadre au coeur du sujet" en Psychanalyse et Musique, Paris, Les Belles Lettres, 1982.

Silberstein, F. "Objetos narrativos psicológicos en la puesta en escena" en M.Lena Paz (comp.) Imágenes de nuestro siglo, 2003, pp. 415-424.

Silberstein, F. "Estructura y Estilo en Relaciones Peligrosas" Jornadas del Programa Eincited, 2001.

Silberstein, F. "Cuestiones de estilo a partir de la filmografía de Stephen Frears", Revista de Cine, Instituto de Artes del Espectáculo Dr. Raúl Castagnino, Facultad de Filosofía y Letras, N° 4, (en prensa).

Silberstein, F., "El arte en tiempos de crisis", Boletín de la Academia Nacional de Educación, N° 59, diciembre de 2004, pp.12-13.

Sloboda, John, The Musical Mind. The cognitive psychology of music, Oxford, Clarendon Press, 1987.

Temas del programa de los Trabajos Prácticos a desarrollar:

Crítica al empirismo ingenuo en la percepción. Función del lenguaje y la cultura en el recorte de los procesos perceptivos y en la interpretación.

Punto de vista y cuerpo en Maurice Merleau-Ponty y Sartre.

Signo, interpretante y semiosis para Charles Sanders Peirce.

Escena e interpretación para Guillermo Maci.

Inconsciente. Sueños, lapsus, evolución de la libido, complejo de Edipo, represión y génesis del superyó en Freud.

Fantasía y placer estético en Freud.

Concepto de Vacío taoísta y su relación con el concepto de signo.

Sublimación

Formas narrativas y estilísticas del punto ciego, tiempo, espacio, narración.
Construcción del estilo. Marcas de la creación. Desmontaje de la obra. Elaboración de la monografía de análisis del estilo en la obra según los lineamientos de la Cátedra.

d. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) N° 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 96 horas.

Modalidad de trabajo

Dictado: Dos clases teóricas y una clase práctica por semana.

Las clases teóricas son expositivas con ejemplificaciones y análisis de obras.

[Materias Cuatrimestrales]

Total de horas semanales: 6.

Total de horas cuatrimestrales: 96 hs.

e. Organización de la evaluación:

La materia es de promoción directa. Se realizarán tres evaluaciones,

- a) un examen de los conceptos teóricos dictados en la comisión de trabajos prácticos,
- b) la presentación de una monografía con el análisis del lenguaje y el estilo de la obra de un artista
- c) un parcial con los conceptos impartidos en las clases teóricas.

Criterios de evaluación:

Se evaluará la comprensión de los conceptos teóricos, la posibilidad de relacionarlos entre sí, sintetizarlos y aplicarlos a la comprensión del lenguaje de una obra y su desmontaje.

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la Res. (D) N° 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.

-Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro)

puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

-Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación podrá llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD): de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución (D) N° 849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el régimen de promoción directa de materias en la virtualidad y suspende los requisitos definidos por el inciso b) del artículo 31° del Reglamento Académico de la Facultad (Res. CD N° 4428/2017)

El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya modalidad en la virtualidad será definida por el equipo docente de la materia correspondiente. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes deberán:

- a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación el equipo docente de la materia debe verificar la identidad de los/as estudiantes examinados/as.
- b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga el equipo docente de la materia al comienzo de la cursada, teniendo en cuenta el marco de excepcionalidad que puedan presentarse en este marco de crisis sanitaria, social y económica y logrando consensos que preserven derechos de docentes y estudiantes. La forma que adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias deberá ser de público conocimiento en la semana de inscripción a materias.

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (Res. CD N° 1117/10) quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4

puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

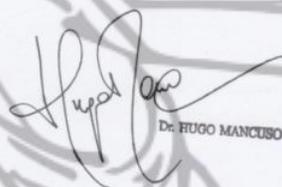
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra.

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras