

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Curso Presencial

Carrera:	Diploma en Ciencias Sociales – Escuela Universitaria de Artes(Tecnicatura Universitaria en Producción Digital)
Año:	2021
Curso:	Seminario - Taller de Expresión, Creatividad y Escritura I
Profesor:	Eiras, Manuel
Carga horaria semanal:	4 horas áulicas y 1 hora extra áulica
Horas de consulta extra clase:	Jueves de 17.00 a 18.00 hs.
Créditos:	10 créditos
Núcleo al que pertenece:	Electivo para ambos: Ciclo de Diplomatura y Tecnicatura.
Tipo de Asignatura:	Teórica - Práctica

Presentación:

1.

La materia propone un acercamiento al arte, sobre todo a la literatura, a las prácticas de escritura y lectura, a partir de una perspectiva que repiense los modos de creación y creatividad dentro de la Universidad. Una vez Ricardo Piglia escribió que *“la enseñanza de la literatura está conectada con un saber que es el del desciframiento de signos. Por eso, la literatura tiene un grado de densidad o de complejidad tal que si uno aprende a enfrentarlos, luego es muy apto para leer con mucha mayor soltura los lenguajes políticos, económicos, o cualquiera que sean los otros usos del lenguaje”*¹. Podemos partir desde acá para pensar en la relación entre ciencia y arte, para desnaturalizar y explorar nuevas formas de expresión que surjan del entrecruzamiento entre rigor científico y prácticas creativas.

La idea de que este espacio curricular produzca en los/as estudiantes una capacidad y una curiosidad de comprender y de realizar textos orales y/o escritos originales tiene que ver con una puerta hacia nuevas experiencias y reflexiones, donde la pintura, el cine y la música son elementos fundamentales, estímulos determinantes para la creación. En tiempos donde los medios de comunicación e información y las redes sociales digitales proponen lógicas de apreciación

¹ Piglia, R. (2010). “Leemos a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles”, Diario *Página 12*, Suplemento Radar, Domingo 18 de julio de 2010.

predominantemente ligadas a lo saturado, lo espontáneo, lo inmediato, lo descartable e industrializado, el curso pretende abordar la creatividad contemporánea desde una perspectiva reflexiva y crítica.

2.

A partir de un corpus que amplíe y complemente las lecturas y los conocimientos que cada estudiante trae, resulta interesante continuar con una línea de trabajo que se preocupa por focalizar en algunos ejes que relacionan las distintas problemáticas de la región y el presente. Desde ahí, creemos indispensable confiar en la imaginación como el motor que canalice posibilidades de acción. Según Georges Didi-Huberman, “*desde Goethe y Baudelaire, hemos entendido el sentido constitutivo de la imaginación, su capacidad de realización, su intrínseca potencia de realismo que la distingue, por ejemplo, de la fantasía o de la frivolidad*”¹.

3.

La literatura y el arte en general, en tanto constructores de memoria y de sentido, pueden jugar un papel importante a la hora de pretender reflexionar sobre las costumbres y los quehaceres cotidianos. Es por eso que nos interesa pensarnos a nosotros mismos, a la actualidad que nos toca vivir a partir de algunas de las ficciones y obras de arte que fueron creadas en el mundo moderno.

Proponemos recorrer distintos períodos y autores, sobre todo de la literatura latinoamericana contemporánea, con la idea de que los/as estudiantes puedan acercarse al mundo de las letras y la cultura a partir de una lectura reflexiva y una posterior puesta en común. Es por eso que nos parece fundamental fomentar la participación tanto oral como escrita dentro de un ámbito de intercambio de ideas y opiniones lo más simétrico posible.

Desde ahí creemos propicia la circulación responsable de la palabra: leer en voz alta (producciones propias y ajenas) y comentar las lecturas para volver a la escritura. Nos interesa girar en torno al diálogo entre identidad regional y memoria personal para llegar a preguntarnos de diversas maneras por la relación entre literatura y realidad, entre arte y vida. Creemos que es interesante juntarnos a leer y escribir y a debatir sobre los diferentes aspectos de la ficción para reflexionar sobre la sociedad en que vivimos. En ese sentido, estamos de acuerdo con el escritor Juan Villoro cuando dice que “*toda ficción deriva del mundo de los hechos y vuelve a él, completándolo, a través de la representación. En ocasiones, esa construcción de sentido es la mejor forma de entender los caóticos datos de la realidad que fueron su origen primero*”². Pensar a la literatura como un búmeran que nos acerca y nos aleja de la realidad que nos atraviesa cotidianamente.

Para esto, además de concentrarnos en algunos de los autores más trascendentes del campo literario regional del último siglo (de distintos países y generaciones), proponemos una serie de ejes que nos ayudaran, por un lado, a acercarnos a un panorama general de la cultura latinoamericana contemporánea, y por el otro, a pensar los puntos de conexión entre los abordajes de la ficción y la amplia pregunta por las relaciones humanas.

Objetivos:

- Desarrollar el interés por la lectura (ya que no hay escritura sin lectura) y la curiosidad por el arte, así como propiciar una lectura creativa y una mirada crítica.
- Profundizar las capacidades y habilidades de los/as estudiantes para la comunicación creativa oral y escrita.
- Que los/as alumnos/as puedan debatir y reflexionar críticamente a partir de los temas trabajados en clase y de la bibliografía recomendada.

¹Didi-Huberman, G. (2003), *Cuando las imágenes tocan lo real*, Madrid, Círculo de Bellas Artes.

²Villoro, J. (2016). “La historia como problema”, en *Review. Revista de libros*, número 6, marzo-abril, 2016.

- Que los/as estudiantes puedan elaborar producciones artísticas, principalmente concentradas en la escritura.

Contenidos mínimos:

La lectura. Leer para escribir. Historia de la lectura. Lectura creativa. El cuento: Bosch. Nuestro Mundo Latinoamericano: Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. Resto del Mundo: Paul Auster – Bernard Schlink – Raymond Carver. La imagen pictórica y la escritura: Leonardo Da Vinci – Henri Michaux. Escritura Creativa: Cuento, Crónica, Entrevista, Ensayo. Acercamiento a la Cultura de América Latina (poesía, pintura, música y gastronomía).

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad I: Los géneros y lenguajes

Narrativas, poéticas, documentos. Distinción y definición de géneros y discursos. Producción y análisis en la diversidad. Variación de lenguajes como forma de construcción y deconstrucción de obra: textos, fotografías, dibujos, pintura, productos audiovisuales. Tramas y soportes. Pensar en el lector/espectador. El cuento. Entre lo posible y lo imposible: formatos, objetos y plataformas.

Unidad II: La creación

Las posibilidades del decir. Construcción de discurso a partir de estímulos. Estructura y progresión de obra. El territorio de la imaginación (como ideal y frontera) en la ficción y la realidad. Relación con lo real. Lo cotidiano como insumo. Creación y creatividad. Construcción de personajes. Biografías reales e inventadas. Nociones de verdad, verosímil y ficción. Formas de abordaje. Concepto de autor. Los archivos, (re)colección y registros. Diarios, cartas, autobiografías y memorias.

Unidad III: El punto de vista

El ritmo y los tonos. Ver con los oídos, construir con los lenguajes. El peso de lo simbólico. Crear personajes y personalidades. Las voces y los diálogos. Edificar los vacíos: qué pasa con lo no dicho. Narrar la nada y aprender la narración. Argumentación, la construcción narrativa de la tesis y sus defensas. Ensayo, resumen, reseña crítica. Teatro. Escritura dramática.

Unidad IV: El estilo

Teorías, decálogos y consejos. Estructuras y rupturas. La vanguardia y la tradición, lo clásico y lo original. Lo contemporáneo. La propia voz como fin y principio. La poesía. La novela. La crítica.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad I

Carver, R. (2008). *¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?*, Anagrama, Barcelona.

Cortázar, J. (1997). *Bestiario*, Alfaguara, Buenos Aires.

Bosch, J. (2001). *Acerca del cuento*, Mimeo, Madrid. (fragmento)

Unidad II

Almada, S. (2015). *El desapego es una manera de querernos*, Mondadori, Buenos Aires. (fragmento)

Bruzzone, F. (2007). *76*, Tamarisco, Buenos Aires. (fragmento)

Casas, F. (2005). *Los Lemmings y otros*, Santiago Argos, Buenos Aires. (fragmento)

Forn, J. (2010). "Casa con fantasma", *Diario Página 12*, Viernes 03 de septiembre de 2010

Zambra, A. (2014). *Mis documentos*, Anagrama, Buenos Aires. (fragmento)

Borges, J. L. (1989). *Historia universal de la infamia*, Emecé, Buenos Aires. (fragmento)

Unidad III

Becket, S. (2005). *Esperando a Godot*, Buenos Aires, Tousquets.

Casas, F. (2011). *Breves apuntes de autoayuda*, Santiago Argos, Buenos Aires. (fragmento)

Gambaro, G. (2001). *Teatro 3*, De la Flor, Buenos Aires. (fragmento)

Moore, L. (1999) *Que es más de lo que puedo decir de ciertas personas*, Emecé, Buenos Aires. (fragmento)

Pinter, H. (2005), *Teatro. El amante. Escuela nocturna. Sketches de revista*, Buenos Aires, Losada.

Zambra, A. (2012). *No leer*, Excursiones, Buenos Aires. (fragmento)

Leminski, P. (2018). *El signo incompleto*, Excursiones, Buenos Aires. (fragmento)

Unidad IV

Bellatín, M. (2001). *ShikiNagaoka: una nariz de ficción*, Sudamericana, Buenos Aires.

Blatt, M. (2017). *Mi juventud reunida*. Mansalva, Buenos Aires. (fragmento)

Parra, N. (2010). *Parranda larga*. Alfaguara, Buenos Aires. (fragmento)

Zambra, A. (2014). *Formas de volver a casa*, Anagrama, Buenos Aires.

Bibliografía sugerida por unidad:

Unidad I

Barthes, R. (1993). *El placer del texto*, Siglo XXI, Madrid.

Chartier, R. (1994). “Comunidad de lectores”, en *El orden de los libros*, Gedisa, Barcelona.

García Márquez, G. (1972). *La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada*, Buenos Aires, Sudamericana. (fragmento)

Unidad II

Barthes, Roland. (1987). “La muerte del autor” en *El susurro del lenguaje*, Barcelona: Paidós.

Boerges, J. L y Bioy Casares, A. (2002). *Crónicas de Bustos Domecq*, Losada, Buenos Aires. (fragmento)

Moreno, M. (2010). “Cae la noche tropical”, *Diario Página 12*, Suplemento Radar, Domingo 26 de septiembre de 2010

Ocampo, S. (2010). *Cuentos completos I*, Emecé, Buenos Aires. (fragmento)

Pozuelo Yvancos, J. M. (2005). *De la Autobiografía. Teoría y estilos*. Barcelona, Editorial Crítica.

Rejtman, M. (1996). *Velcro y yo*, Planeta, Buenos Aires. (fragmento)

Schweblin, S. (2015). *Siete casas vacías*, Páginas de espuma, Madrid. (fragmento)

Trerotola, D. (2010). “La seducción del valet”, *Diario Página 12*, Suplemento Soy, Viernes 24 de septiembre de 2010

Wilcock, R. (1972). *Lasinagoga de los iconoclastas*, Anagrama, Buenos Aires. (fragmento)

Unidad III

Bourdieu, P. y Roger C. (2003). “La lectura: una práctica cultural” en: *Revista Sociedad y economía*.

Kohan, S. A. (2005). *Escribir sobre uno mismo*, Buenos Aires, Alba Editorial / Proeme.

Mairal, P. (2013). *El equilibrio*, Garrincha Club, Buenos Aires. (fragmento)

Piglia, R. (1999). *Formas breves*, Buenos Aires, Temas. (fragmento)

----- (2014). *El último lector*, Buenos Aires, Debolsillo. (fragmento)

Pozuelo Yvancos, J. M. (1993). *Poética de la ficción*, Madrid, Editorial Síntesis.(fragmento)

Villoro, J. (2016). “La historia como problema”, en *Review. Revista de libros*, número 6, marzo-abril.

Walsh, R. (1995). *El violento oficio de escribir*, Planeta, Buenos Aires.(fragmento)

----- (2013). *Cuentos completos*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.(fragmento)

Unidad IV

Auster, P. (2016). *El país de las últimas cosas*, Seix Barral, Buenos Aires.

Gambaro, G. (1999). *Escritos inocentes*, Norma, Buenos Aires.(fragmento)

King, S. (2001). *Mientras escribo*, Plaza & Janés, Buenos Aires.

López, J. (2015). *Una muchacha muy bella*, Eterna Cadencia, Buenos Aires.

Mairal, P. (2017) *Salvatierra*, Emecé, Buenos Aires.

Saer, J. J. (1996). *Una literatura sin atributos*, Universidad Iberoamericana, México. (fragmento)

Todorov, Tzvetan (1975). *Poética*, Losada, Buenos Aires.

Material filmico complementario:

Ficción:

El otro lado de la esperanza (2017), Aki Kaurismaki

Paterson (2016), Jim Jarmusch

Camino a La Paz (2015), Francisco Varone

Infancia clandestina (2012), Benjamín Ávila

Silvia Prieto (1998), Martín Rejtman

Mystery train (1986), Jim Jarmusch

París, Texas (1984), Wim Wenders

Buenos días (1959), Yasujiro Ozu

Documental:

El silencio es un cuerpo que cae (2018), Agustina Comedi

Santiago (2007), João Moreira Salles

Bibliografía de consulta:

Aira, César, *Copi*, Beatriz Viterbo, Rosario, 2003.

Alarcón, C. (comp.). (2014). *Anfibia. Crónicas y Ensayos/I*. Buenos Aires: UNSAM. (fragmento)

Altamirano, C. y Sarlo, B. (2001). *Literatura/sociedad*, Buenos Aires, Edical.

Amícola, José (2006), "Otras voces, otros cánones". En *Orbis Tertius*: revista de teoría y crítica literaria, nº12.

Bajtín, M. (1982). "El problema de los géneros discursivos" en *Estética de la creación verbal*, Siglo XXI, México.

Braithwaite, Andrés (ed.) (2011), *Bolaño por sí mismo. Entrevistas escogidas*, Ed. Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.

Crusat, C. (2009). "La tradición de la 'vida imaginaria'. Marcel Schwob y Roberto Bolaño", en *Revista de Occidente*, Número 332, Enero 2009

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, *Kafka. Por una literatura menor*, Era, Ciudad de México, 1990.

Díaz, Gwendolyn (2009), *Mujer y poder en la literatura argentina*, Emecé, Buenos Aires, 2009.

Didi-Huberman, G. (2003), *Cuando las imágenes tocan lo real*, Madrid, Círculo de Bellas Artes.

Dubatti, Jorge (1999), "El teatro como crítica de la sociedad", en Jitrik, Noé (dir.), *Historia crítica de la literatura argentina*, vol. 10, Susana Cella (dir.), "La irrupción de la crítica", Emecé, Buenos Aires.

Dussel, I., Finocchio, S. y Gojman, S. (1997). *Haciendo memoria en el país de nunca más*. Buenos Aires: Eudeba.

Gambaro, G. (1976) *Ganarse la muerte*, De la Flor, Buenos Aires y (2002), Norma, Buenos Aires.

----- (1976) *Conversaciones con chicos. Sobre la sociedad, los padres, los afectos, la cultura*, Siglo veinte, Buenos Aires, 1983.

----- (2010) Discurso de apertura a la Feria del Libro de Frankfurt 2010, 05/10/2010. En Internet: <http://lavaca.org/notas/literatura-politica-y-poder-el-discurso-completo-de-griselda-gambaro-en-frankfurt/>

- Gandolfo, E. (Comp.) (2013), *Un silencio menos*, Mansalva, Buenos Aires.
- Girondo, O. (2002), *Obras poesía I*, Losada, Buenos Aires.
- Invernizzi, H. y Gociol, J. (2003). *Un golpe a los libros*. Buenos Aires, Eudeba.
- Laddaga, R. (2007), *Espectáculos de realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas*, Beatriz Viterbo, Rosario.
- Levrero, Mario, (1970) *La máquina de pensar en Gladys*, Irrupciones, Montevideo, 2010.
- (1996) *El discurso vacío*, Interzona, Buenos Aires, 2006.
- (2005) *La novela luminosa*, Alfaguara, Montevideo.
- (2007) *Irrupciones*, Santillana, Montevideo.
- Marechal, L. (1981), “Los puntos fundamentales de mi vida”, en “*El beatle final*” y otras páginas, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Martí, J. (2009), *Poemas selectos*, Corregidor, Buenos Aires.
- Mercado, T. (1990) *En estado de memoria*, Seix Barral, Buenos Aires, 2008.
- (1994) *La letra de lo mínimo*, Beatriz Viterbo, Buenos Aires, 2003.
- Molloy, S. (2001). *Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica*, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.
- (2012) *Poses de fin de siglo*, Eterna cadencia, Buenos Aires.
- Moreno, M. (2007), “El deseo de escribir”, suplemento Radar, *Página 12*, Buenos Aires, domingo 25 de marzo de 2007.
- (2013). *Subrayados: leer hasta que la muerte nos separe*, Mardulce, Buenos Aires.
- Richard, N. (2007). *Fracturas de la memoria: Arte y pensamiento crítico*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- Sarlo, B. (1985), *El imperio de los sentimientos*, Catálogos, Buenos Aires.
- Villoro, J. (2016). “La historia como problema”, en *Review. Revista de libros*, número 6, marzo-abril, 2016.
- Walsh, R. (2007) *Operación masacre*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires
- (2012) *Ese hombre y otros relatos personales*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.
- Williams, R. (2011), *Televisión: tecnología y forma cultural*, Buenos Aires: Paidós.

Modalidad de dictado:

El curso presenta una metodología de aula-taller en donde se propone la lectura y circulación de diversos materiales que estimulen la creatividad, desde textos hasta imágenes y producciones audiovisuales o sonoras. En las clases se leen las producciones y propuestas propias y se trabaja partiendo de diversos ejes y consignas previamente difundidas.

Paralelamente se propone un seguimiento de carácter teórico que complementa la elaboración de los/as estudiantes con la bibliografía propuesta. Los ejes y temáticas van cambiando sensiblemente cada cuatrimestre, atendiendo las diversas coyunturas y los particulares grupos.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Los/as estudiantes deberán realizar trabajos prácticos (generalmente vinculados a escritura) con consignas que se entregarán durante las clases presenciales que complementarán el trabajo desarrollado en el aula. Asimismo los/as estudiantes deberán concurrir a las clases en que se lo solicite con materiales específicos (fotografías, libros, cds, pinturas, objetos personales, etc.).

Por otro lado, se proponen dos películas por cuatrimestre para que el/la estudiante visualice por fuera del horario de cursada. Y deberán ir por lo menos a un museo o muestra de arte.

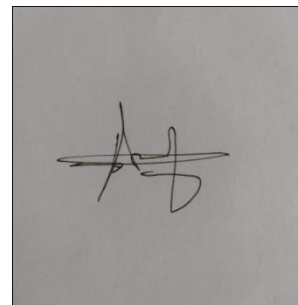
Evaluación:

Para aprobar la asignatura, el/la estudiante deberá contar con un mínimo de 75 por ciento de asistencia a las clases. Por otro lado, la evaluación se compondrá de:

- a) La participación de los/as alumnos/as en el desarrollo de las clases con lecturas y a partir de la predisposición para la realización de devoluciones y comentarios de las creaciones de sus compañeros/as dentro del espacio áulico.
- b) Una carpeta o portfolio que se entregará al finalizar la cursada con la totalidad de los trabajos prácticos solicitados durante el cuatrimestre (diez aproximadamente).
- c) Un trabajo práctico domiciliario que se les enviará al promediar el cuatrimestre y que constará de tres o cuatro preguntas orientadas a corroborar lecturas y construir análisis creativos.
- d) Un trabajo final que puede ser: Exponer sobre alguna novela, Producir una biografía ficticia, Escribir e interpretar una obra de teatro (escena/diálogo) o Elaborar un fanzine (individual o en grupo).

El promedio mínimo de cada una de estas instancias (la carpeta o portfolio, el primer trabajo práctico y el trabajo final), deberá ser de 7 puntos, con un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una de ellas para la aprobación directa de la materia.

En caso que el/la estudiante obtenga un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación pero que no alcance el promedio 7 (siete) o que en alguna no alcance la calificación 6 (seis), se implementará la figura del examen integrador, en tres instancias: el primer integrador se realizará dentro de la cursada, y el segundo y el tercero: antes del cierre de actas del cuatrimestre posterior al cierre del cursado, tal como lo establece la RESOLUCION (CS) N°: 201/18.

Manuel Eiras
32.952.435