

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Libre

Carrera: Diploma en Ciencias Sociales – Escuela Universitaria de Artes (Tecnatura Universitaria en Producción Digital)

Año: 2022

Curso: Seminario - Taller de Expresión, Creatividad y Escritura I

Créditos: 10 créditos

Núcleo al que pertenece: Electivo para ambos: Ciclo de Diplomatura y Tecnatura.

Tipo de Asignatura: Teórica – Práctica

Presentación y Objetivos:

Objetivos:

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 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”*².

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

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.

² Didi-Huberman, G. (2003), *Cuando las imágenes tocan lo real*, Madrid, Círculo de Bellas Artes.

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”*³. 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.
- 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:

Detallar la estructura con que se presentarán los contenidos y los temas a ser desarrollados en la materia. El contenido debe presentarte por Unidad temática.

³ Villoro, J. (2016). “La historia como problema”, en *Review. Revista de libros*, número 6, marzo-abril, 2016.

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). *Shiki Nagaoka: 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 de consulta:

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). *La sinagoga 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/1*. 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.

Evaluación:

Siguiendo el criterio enunciado en el régimen de estudios Res. (CS) N°. 201/18 la evaluación consistirá en la presentación de un trabajo que tendrá tres partes:

- Escribir una reseña crítica de la novela *Formas de volver a casa*, de Alejandro Zambra. Deben aparecer, de la manera que el/la estudiante crea más pertinente, por lo menos tres relaciones con los cuentos y ensayos que aparecen en la bibliografía obligatoria. (Extensión mínima 3 carillas.)

- Escribir, a la manera de la novela de Mario Bellatin (*Shiki Nagaoka: una nariz de ficción*), la biografía de un escritor inventado que viva/haya vivido en Quilmes y que tenga una característica física que lo haga único. (Extensión mínima 6 carillas. Se pueden incluir fotos y citas apócrifas)

- Redactar un ensayo que relacione las películas "Camino a La Paz" y "Paterson" a partir de algunos de los ejes que aparecen en la bibliografía obligatoria (viaje, escritura, música, transformación, rutina, relación con el/lo otro).

Y, paralelamente, el/la estudiante deberá:

- Armar una carpeta o portfolio que contenga la totalidad de los trabajos de escritura creativa (diez

aproximadamente) que se enviarán al/la estudiante que se inscriba en la mesa de libre.

Ambos trabajos (el de las tres consignas y la carpeta) deberán realizarse en letra Arial 12, interlineado sencillo y serán entregados impresos en la oficina de la Dirección de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital, en la Licenciatura en Artes Digitales o en la Diplomatura de Ciencias Sociales (según corresponda). Consultas a

artesdigitales@unq.edu.ar o a tecnicatura.producciondigital@unq.edu.ar o a

diplomacs@unq.edu.ar.

Los trabajos escritos se entregarán con una antelación mínima de 10 días previos a la mesa de examen libre y su aprobación estará sujeta a:

- la resolución de las consignas como problema retórico
- el dominio de la redacción y creatividad
- la utilización adecuada y pertinente de las fuentes
- la textualidad (coherencia, cohesión, ortografía, puntuación)
- la utilización de los textos propuestos en la bibliografía de la asignatura

La aprobación de este trabajo es requisito para acceder a la instancia de defensa oral. En caso de que el trabajo escrito no cumpla con las condiciones necesarias para ser aprobado, será derivado al estudiante, quien podrá corregirlo y presentarlo nuevamente en la siguiente fecha de mesa de examen libre.

En la instancia de defensa oral se dialogará sobre los contenidos de la asignatura pudiendo realizar preguntas sobre el trabajo escrito realizado, y sobre la bibliografía del programa vigente (obligatoria y complementaria). Esto incluye la lectura, comprensión y análisis de la misma.

Link a la carpeta con bibliografía obligatoria:

https://drive.google.com/drive/folders/1hgihnOUffXlepevTNfGvYMBFI9s9x_gN?usp=sharing