

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

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 0638 - 16008

MATERIA: PSICOLOGÍA DEL ARTE

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: DEBORA MAUAS

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2025

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE
CÓDIGO N°: 0638 - 16008

MATERIA: PSICOLOGÍA DEL ARTE

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

2° CUATRIMESTRE 2025

PROFESOR/A: Mg. Debora Mauas

EQUIPO DOCENTE:¹

JTP Lic. María Victoria Ramos

Ayudante de 1° Mg. Silvia Fuchs

Ayudante de 1ª Lic. Carla Abruzzo

a. Fundamentación y descripción

El cruce entre psicología y arte, o psicología y estética, se encuentra presente en el comienzo de ambas disciplinas. Un cruce implícito que ha sido explicitado a lo largo del desarrollo de ambos discursos de distintos modos. La materia Psicología del Arte contextúa y repone este cruce, histórica y epistemológicamente, al dar cuenta de los objetos en común que sostienen ambos saberes. Despejar estos objetos y reponer los modos en que estos han sido enunciados a lo largo de la historia, no sólo implica un ejercicio de conocimiento, sino fundamentalmente el de ubicar y subrayar el arte y su práctica como sujeto de su propia historia.

En este sentido, la materia recorre el nacimiento de la Psicología como Psicología experimental subsidiaria de los avances científicos en la segunda mitad del siglo XIX; el desarrollo de la Gestalt y de la psicología de la percepción; el conductismo y sus actuales desarrollos cognitivistas; junto al nacimiento del psicoanálisis y el cambio de paradigma que en las teorías del conocimiento esto significa. Arribar al sujeto del inconsciente implica dar cuenta del nudo constitutivo entre el artista –su creación–, la obra y el espectador. Es desde aquí que la materia propone un intercambio entre la obra, su desmontaje crítico y las construcciones conceptuales que permiten desarmar tópicos históricamente contruidos.

La psicología del arte puede centrarse en las figuras individuales de los artistas, las leyendas sobre sus vidas y sus consecuentes obras. Puede centrarse también en cómo estas obras fueron aportes, construcciones, o respuestas, a lo largo de la historia y de la psicología de los pueblos. Cómo ciertas formas cristalizaron sentidos, símbolos, mitos, que, a lo largo del tiempo, y en diversas geografías, dieron cuenta del lenguaje, de su movimiento, de la deriva de la expresión humana. La corriente iconológica dentro de la disciplina ha hecho de estas psicologías del lenguaje un pilar importante.

¹ Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

Pero también se puede pensar en la psicología de la forma, la psicología de la percepción, que a partir del método de observación experimental establece las leyes en que el psiquismo percibe las formas, las reconoce y, entonces, instituye también los sentidos del lenguaje.

Sin embargo, desde esta cátedra de Psicología del arte nos interesa resaltar la práctica subjetiva por sobre la objetiva. La práctica que sostiene el acto creativo del artista, la construcción de la obra y la recepción de la misma por parte del espectador. Un encuentro que, más que de orden individual, es singular. Encuentro que instituye un sujeto distinto al de la conciencia refleja y reflexiva, que sostiene el discurso de la disciplina, y también las psicologías anteriormente nombradas. Encuentro que instituye una temporalidad distinta a las cronologías y evoluciones historicistas.

La materia entonces propone arribar a sus propuestas conceptuales: la fenomenología y la percepción encarnada; la visión y la mirada; la sintaxis del inconsciente; la materialidad de la obra, su lenguaje y el cuerpo del espectador; las representaciones, figuraciones, narraciones y el más allá de la representación; la memoria inconciente y el tiempo de la obra; tiempo e historia; iconología y materialidad: anacronía.

Se trata entonces también de arribar a un trabajo crítico sobre las obras y sus desmontajes, que permita un posterior trabajo clínico, ya sea a través de la recomposición de nuevos montajes, como así también de leer desde el corpus de obra de un artista específico el estilo que decanta en la organización de su lenguaje.

b. Objetivos:

- Analizar el campo de la Psicología del Arte, la articulación histórica entre arte, estética y psicología.
- Introducir conceptos fundamentales de psicoanálisis.
- Enseñar la concepción metodológica del psicoanálisis y su diferencia con otros saberes críticos, tanto en psicología como en Cs. Humanas.
- Construir herramientas metodológicas para una dimensión crítica y clínica de la lectura del lenguaje de la obra.
- Promover un trabajo crítico y clínico de lectura y desmontaje en la obra de arte a partir de los conceptos metodológicos desarrollados.
- Explicitar y acentuar 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. Arte y Psicología: el nacimiento de sus discursos disciplinares. Sus relaciones y articulaciones

El Nacimiento de la Historia del Arte como disciplina moderna y humanista. G. Vasari y las crónicas de la vida de los artistas. Renacimiento y retorno a los ideales antiguos: la mimesis como la medida ideal de la belleza y el saber.

La historia del Arte y el saber universitario: J.J. Winckelmann, *Historia del Arte de la Antigüedad* (1764). Kant y las tres críticas. La Tercer crítica como cierre del edificio teórico de la subjetividad trascendental: Crítica del juicio y la teoría de lo bello y lo sublime. La lectura neokantiana de la disciplina de la Historia del Arte. A. Warburg; E. Panofsky; iconología; E. Gombrich.

El lugar del sujeto en el discurso de la disciplina de la historia del arte: el sujeto de la conciencia refleja, el sujeto de la conciencia reflexiva. El sujeto de lo inconsciente: nuevo paradigma: ¿nuevo régimen estético?

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

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

Unidad II. Visión y mirada: el punto de vista y la escena

La mimesis griega y el *disegno* vasariano. El nacimiento de la ciencia moderna; la perspectiva renacentista; el empirismo; Descartes y la visión. Nacimiento de la Fenomenología: Husserl; M. Merleau-Ponty. El espectáculo del mundo, el punto ciego y el punto de vista. La percepción encarnada y la intencionalidad de la conciencia. Visión y mirada. El fenómeno del mimetismo y la mirada: la mancha. El estadio del espejo como formador del yo. El cuerpo como buena forma y la teoría de la Gestalt.

Unidad III: El cuerpo del sintoma

La histeria y el cuerpo: síntoma médico, síntoma psiquiátrico. Charcot, y la *Iconografía fotográfica de la Salpêtrière* (1875). Freud y su método de mirada: arqueología de los discursos del saber. Nacimiento del Psicoanálisis: nueva metapsicología. La *Traumdeutung*. Los síntomas los sueños, los lapsus, los olvidos, los actos fallidos. Primera vivencia de satisfacción; represión primaria, represión secundaria: lógica del inconsciente. Mecanismos: condensación y desplazamiento. Las pulsiones y sus destinos.

Unidad IV: Del signo al síntoma: sintaxis del inconsciente

El Complejo de Edipo y la organización simbólica. La concepción del signo de Ch Pierce: la relación triádica; el interpretante y la semiosis infinita. Signo, símbolo y significante en Saussure. Percepción y Fenómenos perceptivos. Real, simbólico e imaginario en J. Lacan. Índice, icono y símbolo: paradigma indiciario; fenómeno indiciario. Lenguaje y materialidad de la obra. Iconología, representación e imagen: más allá de la representación, más allá del detalle.

Unidad V. El goce estético y el tiempo de la obra

Las pulsiones y sus destinos: el *Principio del placer* y el *más allá del Principio del Placer*. La sublimación y la repetición.

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

Tiempo e historia; anacronía e historicidad. Genealogía.

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

Unidad VI: Montaje y memoria. Crítica y clínica.

Warburg y el *Atlas Mnemosynne*. La escritura por montaje y el tiempo del inconciente. La curaduría del intervalo.

El estilo, la repetición y lo real: una lectura crítico-clínica, más allá del principio de identidad.

Los fragmentos y la imagen dialéctica de W. Benjamín; las supervivencias y las *pathosformel* en A. Warburg. El gesto y la obra de arte.

c. Bibliografía

Unidad I

Bibliografía obligatoria

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).

Didi-Huberman, G., *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, 2006 (Apertura; Capítulo I; capítulo II)

Foucault, M., *El orden del discurso*, Buenos Aires, 2010

Foucault, M., *¿Qué es un autor?*, Buenos Aires, Cuadernos del Plata, 2011

Gombrich, Ernst. "Descubrimiento visual a través del arte" (1965), en Hogg, J. *Psicología y artes visuales* (1969), Barcelona, Gili.

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

Kris, Ernst, Kurz, Otto, *La leyenda del artista* (1934), Madrid, Cátedra, 2007.

Oliveras, E., *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Emecé, 2010

Rancière, J., *El inconciente estético*, Buenos Aires, el estante editorial, 2005

Warburg, A., *Atlas Mnemosynne*, Madrid, Ediciones Akal, 2010.

Weber, Jean Paul. *La psicología del arte*, Paidós, 1966.

Bibliografía complementaria:

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, especialmente capítulos 1 y 4.

Benjamín, W., "París, capital del SXIX", en *Iluminaciones*, Madrid, Taurus, 1972

Gombrich, Ernst. Arte e ilusión, Barcelona, G.Gili, 1979, Introducción, y capítulos 1 y 3.

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, 3º ed., 1983.

Kant, I. *Crítica del juicio*, Madrid, Espasa-Calpe, 2005

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

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.

Silberstein, F. "Simbolismo y Romanticismo en el Psicoanálisis", *Revista Imagen*, n° 2, Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, F.F.y L, 2001.

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

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Didi-Huberman, G., *Lo que vemos lo que nos mira*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1997. (Capítulo I, II, III, IV y V).

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).

Freud, *Pulsiones y sus destinos* (1915), Buenos Aires, Biblioteca Nueva, 1987

Lacan J., "El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica" en *Escritos 2*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 1997

Lacan J. *Seminario XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis* (1964) (Cap V, VI, VII, VIII y IX), Buenos Aires, Ed. Paidós, 1990

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".

Mauas, D., "El arte y la mirada en la sociedad del espectáculo" en *Arte y Psicoanálisis: los trastornos de la cultura*, Buenos Aires, Eduntref, 2007

Mauas, D., "Políticas de la memoria: Alfred Jaar y una estética de la sustracción", en *Estéticas del poder y el contrapoder de la imagen en América Latina*, 2019, Universidad Pontificia de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética, Santiago de Chile.

Merleau-Ponty, M. *Fenomenología de la percepción*, Madrid, Planeta, "Preámbulos I y II", Ed. Planeta.

Merleau-Ponty, M. *El mundo de la percepción. Siete conferencias*, Buenos Aires, FCE.

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

Merleau-Ponty, M. *Elogio de la filosofía. El lenguaje indirecto y las voces del silencio*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.

Weber, Jean Paul. *Psicología del Arte*, Buenos Aires, Paidós, cap. 4.

Bibliografía complementaria:

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.

Gombrich, Ernst. *Arte e ilusión*, Madrid, G.Gili.

Guillaume, P. *La psicología de la forma*, Buenos Aires, Siglo XX, 1971. cap. 3 y 4.

Lhote, André. *Los grandes pintores hablan de su arte*, Buenos Aires, 1948, cap. Corot.

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.

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.

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Boyé, C. *Aparato psíquico*, ficha de cátedra.

Foucault, M., *El orden del discurso*, Buenos Aires, 2010

Freud, S., "La interpretación de los sueños", en *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1981

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", en *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, cap. 1 y 2

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

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

Freud, S., "El esquema de psicoanálisis" (1923-24) en *Obras Completas* Tomo III, Madrid, biblioteca Nuevas, 1968

Freud, S., Compendio del Psicoanálisis, (1938-1940), en *Obras Completas*, Tomo III, Madrid, Biblioteca Nueva.

Freud, S., "Recuerdos encubridores" en *Obras completas*, Biblioteca Nueva, Madrid, 1981

Freud, S., "Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad", en *Obras Completas*, Madrid, 1981

Bibliografía complementaria.

Didi-Huberman, G., *La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière*, España, Ed. cátedra, 2015

Didi-Huberman, G., "Una blancura encantadora, en *Fasmas. Ensayos sobre la aparición I*, España, Ed. Shangrila, 2015.

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., "Análisis fragmentario de una histeria" en *Obras completas*, Madrid, 1981

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

Lacan, J. *Seminario 2. El yo en la Teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

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

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

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

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

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. (Anexo p. 293).

Guinsburg, C., *Ojazos de madera: nueve reflexiones sobre la distancia*, España, Península, 2001

Gombrich, E., *Meditaciones sobre un caballo de juguete. Y otros ensayos sobre la teoría del arte*, España, Debate, 1998.

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

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

Freud, S., "Tres ensayos para una teoría sexual" en *Obras completas*, Madrid, 1981

Masotta, Oscar, *Introducción a la lectura de Jacques Lacan*, Buenos Aires, Corregidor, 1988

Peirce, Ch., "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.

Saussure, F., *Curso de lingüística general*, Buenos Aires, Editorial Akal, 2018

Soler, C., *El inconciente a cielo abierto de la psicosis*, Cap.: "Los fenómenos perceptivos del sujeto", JVE Ediciones, Buenos Aires, 2004

Bibliografía complementaria:

Dinesen, Anne Maríe, "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

Bibliografía obligatoria

Didi-Huberman, G., *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editores, 2006

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

Foucault, M., "Nietzsche, la genealogía de la historia" en *La microfísica del poder*, España, La piqueta, 1979

Didi-Huberman, G., *La imagen superviviente*, Madrid, Abada, 2013

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.

Freud, S. "Malestar en la cultura" (1930) en *Obras Completas* Tomo III, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968

Freud, S., "Más allá del principio del placer" (1919) en *Obras Completas* Tomo III, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968

Freud, S., Compendio del Psicoanálisis, (1938-1940), en *Obras Completas*, Tomo III, Madrid, Biblioteca Nueva.

Lacan, J, *Seminario 7. La ética del Psicoanálisis* (1959-1960), Buenos Aires, Paidós, 1991

Mannoni, Octave, *Claves de lo imaginario*, Bs As, Amorrortu.

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

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

Wajcman, G., *El objeto del siglo*, Argentina, Amorrortu, 2001

Bibliografía complementaria.

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).

Freud, S., "Tótem y Tabú", en *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968.

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

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

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

García, G., *Sublimación*, Escuela Freudiana, (ficha).

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

Rancière, J., *El reparto de lo sensible. Estética y política*, LOM, Santiago de Chile, 2009

Unidad VI

Bibliografía obligatoria

Agamben, G., "El autor como gesto", en *Profanaciones*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo

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 Ávila.

Barthes, R., *La cámara lúcida*, Buenos Aires, Paidós, 2012

Didi-Huberman, G., *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Barcelona, Paidós, 2011

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

Didi-Huberman, G., *Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2011.

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

Foucault, M., *¿Qué es un autor?*, www.elseminario.com.ar

Freud, "Lo Siniestro" en *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1981, p.2483

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", en *Obras Completas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, apartado F.

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

García, I., *La comunidad en montaje. Imaginación política y postdictadura*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2018 (Introducción y Cap. I)

Mauas, D., *Fragmentos de una memoria visual. Una propuesta curatorial sobre la obra de M. Brodsky, A. Carri y G. Bettini*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2020

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

Silberstein, F.; Boyé, C.; Mauas, D.; Fuchs, S.; Ramos, V., *Enunciación, psicoanálisis y estilo*, Rosario, UNR Editora, 2017

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

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

Speranza, G. *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*, Buenos Aires, Anagrama, 2012 (Prólogo)

Bibliografía complementaria.

Agamben, *Lo que queda de Auschwitz*, España, Pre-textos, 2002

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

Deleuze, G., *La lógica de la sensación*. Madrid, 2002

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

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".

Mauas, D., "Políticas de la memoria: Alfred Jaar y una estética de la sustracción", en *Estéticas del poder y el contrapoder de la imagen en América Latina*, 2019, Universidad Pontificia de Chile, Facultad de Filosofía, Instituto de Estética, Santiago de Chile.

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.

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.

Rancière, J, *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2011

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

Richard, Nelly, *Fracturas de la memoria*, Argentina, SXXI, 2013

Speranza, G. *Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp*, Buenos Aires, Anagrama, 2006

White, H., *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*, Buenos Aires, Prometeo, 2010

Temas del programa de los Trabajos Prácticos a desarrollar:

Crítica al empirismo ingenuo en la percepción. Psicología de la percepción vs la percepción encarnada. Punto de vista, punto ciego, tiempo, espacio y cuerpo en M. Merleau-Ponty. Visión y mirada.

El Psicoanálisis como nueva metapsicología: lo inconsciente. Las pulsiones y sus destinos. La primera vivencia de satisfacción: la represión primaria, la represión secundaria. Lo económico, lo dinámico y lo tópico dentro del Principio del Placer. Las formaciones del inconsciente y sus mecanismos. La sintaxis del inconsciente como escritura del sujeto, de la obra.

El complejo de Edipo y la terceridad de CH.Pierce. Significante y significado en Saussure. Icono, índice y símbolo. El paradigma indiciario y el fenómeno indiciario. Iconología y más allá de la representación; más allá del Principio del placer.

El Placer estético y la sublimación como destino pulsional. El tiempo de la obra y la memoria inconsciente.

La introducción de una mirada clínica respecto a la obra: una escritura por montaje consecuente a un desmontaje crítico. Una lectura crítica de las formas narrativas y estilísticas del punto ciego, del tiempo, y el espacio, La construcción del estilo a través de la organización del lenguaje, las marcas de la creación y las repeticiones. Elaboración de la monografía según los lineamientos de la Cátedra.

d. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2025.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El porcentaje de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.). Además del porcentaje de virtualidad permitida, aquellas materias de grado que tengan más de 350 estudiantes inscriptos/as y no cuenten con una estructura de cátedra que permita desdoblar las clases teóricas, deberán dictar en forma virtual sincrónica o asincrónica la totalidad de las clases teóricas. En caso de requerir el dictado presencial de la totalidad o una parte de las clases teóricas, estas materias podrán solicitar una excepción, que será analizada por el Departamento correspondiente en articulación con la Secretaría de Asuntos Académicos a fin de garantizar las mejores condiciones para la cursada.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

OPCIÓN 1
Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)   Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.
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 en el que

deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes:

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 el equipo docente de la materia.

Lic. Patricia Sapkus

Directora

Departamento de Artes

FFyL UBA