

Curso de posgrado

De la Cognición Corporeizada al Pensamiento Metafórico en las Artes

Modalidad: Virtual

Fundamentación

Nos preguntamos por las conceptualizaciones ancladas y corporeizadas que emergen en el pensamiento artístico, en los contextos de la praxis artística y de la educación de las artes. Tales conceptualizaciones son importantes en la explicación de aquellas actividades que son altamente creativas u operan con un gran grado de abstracción. Este curso propone el estudio de tales conceptualizaciones, de experiencias muy básicas, corporeizadas y/o multimodales que luego son proyectadas en mapeos o correlatos metafóricos, que encuentran expresión en una diversidad de modos, géneros y medios, y que influyen en la manera como se estructuran el pensamiento, la praxis artística y la pedagogía en las artes.

A pesar de organizar y sistematizar nuestras actividades tanto cotidianas como expertas, la cognición corporeizada suele pasar inadvertida para sus usuarios. Algunas de las conceptualizaciones más básicas emergen en la infancia, pero persisten y pueden ser moldeadas en la adultez. Tienen la capacidad de proyectarse a una conceptualización diferente, dotando a esta última de una particular estructura conceptual, metafórica. De acuerdo con la Teoría de la *Metáfora Conceptual* (Lakoff y Johnson, 1980; 1999), el significado metafórico es un emergente que surge de una proyección o importación asimétrica entre dos estructuras conceptuales ligadas estrechamente a la *experiencia*, los llamados *dominio-fuente* y *dominio-destino*. El *dominio-fuente*, generalmente una conceptualización corporeizada, moldea parcialmente al *dominio-destino*, que generalmente está más alejado de la experiencia sensorio-motriz. Tal importación ofrece una explicación de la estructura, la emergencia y la comprensión de los conceptos abstractos. Tales proyecciones metafóricas son utilizadas de forma muy habitual para pensarnos y para pensar el mundo. Además, se encuentran ampliamente convencionalizadas, y se expresan en el lenguaje. De acuerdo con esta perspectiva, el procesamiento metafórico es esencial para la conceptualización y el razonamiento abstracto humano. Ahora bien, según el enfoque de la *Metáfora Multimodal* (Forceville, 2006), las metáforas no solo se expresan lingüísticamente, sino también, por ejemplo, en la música, el diseño, las artes visuales y las artes escénicas, según los sistemas y recursos disponibles para su expresión.

Tales metáforas emergen de la correlación entre un dominio-origen, que expresa su contenido exclusiva o predominantemente en una modalidad, y un dominio-destino, en una modalidad diferente de la anterior. Así, es esperable que tanto los *procesos* artísticos como los *discursos* sobre el arte se organicen mediante metáforas multimodales. La exploración de estos dominios-origen, anclados al cuerpo y a modalidades distintivas, constituye una clave para arrojar luz sobre las categorizaciones y conceptualizaciones en la teoría y la praxis artística, así como para revelar el funcionamiento y su empleo de formas de conceptualización que circulan entre quienes se ocupan de la enseñanza y aprendizaje de las artes.

En este curso exploraremos la literatura científica del Postcognitismo, de la formulación inicial de la Teoría de la Metáfora Conceptual, así como también de los desarrollos posteriores que se enfocan en la cognición corporeizada y/o anclada de las metáforas conceptuales y en la importancia de la multimodalidad, la intersubjetividad y la contextualización de la experiencia para su conformación y surgimiento. De esta manera, se propone orientar el cursado a la búsqueda de respuestas superadoras a las maneras ortodoxas de explicar variados procesos cognitivos artísticos y la enseñanza y el aprendizaje en las artes.

Destinatarios/os: Docentes y egresados de carreras de la UPC, interesados en disciplinas artísticas y/o vinculadas a Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias Cognitivas, Filosofía y Lingüística. Estudiantes del último año de carreras universitarias de la UPC, en cuyo caso se entregará certificado de asistencia.

Cupo mínimo: 10 participantes

Cupo máximo: 30 participantes

Objetivos

Identificar algunos aspectos claves de la perspectiva corporeizada de la cognición en las artes.

Examinar la literatura de la perspectiva postcognitiva sobre las estructuras que componen la metáforas y empleo.

Reconocer el empleo de metáforas conceptuales y/o multimodales en los procesos artísticos y prácticas pedagógicas.

Docente a cargo: Dra. Carolina Mahler

Carga horaria: El curso tiene una carga de 40 horas distribuidas en 7 clases sincrónicas (lunes 18:30 a 21 hs) y 9 asincrónicas de 2:30 horas cada una.

Contenidos

Eje 1. Contextualización

El Cognitivismo clásico y la Gramática Generativa. El Postcognitivismo y el enfoque 4E. La Gramática Cognitiva.

Eje 2. Cognición corporeizada

La percepción básica. El pensamiento prototípico.

Caracterizaciones de la noción dominio en las ciencias cognitivas.

Las conceptualizaciones corporeizadas no metafóricas. Variedad de dominios: Marco, Dominio o base, Espacio mental, Modelo Cognitivo Idealizado, Esquema de imagen, Esquema mimético.

3. El giro conceptual

Caracterizaciones de dominio en la Teoría de la Metáfora Conceptual. La Lingüística Cognitiva y la Teoría de la Metáfora Conceptual. El giro conceptual en la teoría de la metáfora. El significado metafórico. La proyección metafórica. La hipótesis de la Invariancia.

Eje 4. El giro situado

Desarrollos paralelos a la Teoría de la Metáfora Conceptual. Metáfora primaria y metáfora compleja. Metáfora multimodal. Aplicaciones en análisis de procesos, productos y/o discursos artísticos (ejemplos).

Aplicaciones posibles en las artes.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fechas y horarios	Contenidos / Actividades
1	18/08 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 1. Apertura, presentación y acuerdos. Exposición dialogada, lecturas, debate e interacción grupal.
2	Asincrónico (25/8)	Eje 1. Foro. Lectura y trabajos grupales.
3	01/09 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por	Eje 1. Puesta en común, feedback. Eje 2. Exposición dialogada, debate e

	Meet	interacción grupal.
4	Asincrónico (8/9)	Eje 2. Lecturas y trabajos grupales.
5	15/09 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 2. Puesta en común, feedback. Eje 3. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
6	Asincrónico (22/9)	Eje 3. Lecturas y trabajos grupales.
7	29/09 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 3. Puesta en común, feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
8	Asincrónico (6/10)	Eje 3. Actividades de lectura y análisis en el aula virtual. Aplicación.
9	13/10 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 3. Feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal. Puesta en común.
10	Asincrónico (20/10)	Eje 4. Actividades de lectura y análisis en el aula virtual. Aplicación.
11	27/10 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 4. Feedback. Investigación sobre procesos artísticos; detección de conceptualizaciones corporeizadas y multimodales.
12	Asincrónico (3/11)	Eje 4. Investigación de discursos y/o procesos artísticos.
13	Asincrónico (7/11)	Eje 4. Integración conceptual. Foro. Propuesta de esquema del trabajo final.
14	10/11 - 18:30 a 21h Encuentro sincrónico por Meet	Eje 4. Puesta en común, feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
15	Asincrónico	Eje 4. Discusión y primera fase de elaboración de proyectos. Feedback preliminar.
16	Asincrónico (17/11)	Edición y entrega de trabajos finales.

Modalidad de cursado:

La modalidad de dictado es virtual, alternando instancias de trabajo *sincrónico* y *asincrónico*. El tratamiento de los temas planteados en los ejes se realizará en los sincrónicos, a través de exposiciones sobre las diferentes temáticas, diálogos y debates con el grupo. En estas instancias plenarias, se hará la puesta en común de los trabajos, el debate de enfoques derivados de los materiales trabajados, devoluciones y debates sobre los trabajos asincrónicos. En las clases asincrónicas, se plantearán instancias de lectura analítica del material bibliográfico y de trabajo de búsqueda y/o el análisis de conceptualizaciones encarnadas y/o pensamiento metafórico expresado en los procesos artísticos.

Bibliografía:

Eje 1

Bibliografía obligatoria

- Bedia, M.; Castillo Ossa, L. (2010). Hacia Una Teoría De La Mente Corporizada: La influencia de los mecanismos sensomotores en el desarrollo de la cognición. *Ánfora* 17, 28 (pp. 101-124).
<https://www.redalyc.org/pdf/3578/357834262006.pdf>
- Gardner, H. (1985). *The Mind's New Science. A History of the Cognitive Revolution*. Basic Books.
- Martínez, I. (2014). La base corporeizada del significado musical. En S. Español (Comp.), *Psicología de la música y del desarrollo. Una exploración interdisciplinaria sobre la musicalidad humana*. Paidós.

Bibliografía ampliatoria

- Chomsky, N. (1980). *Rules and Representations*. Columbia University Press.
- Chomsky, N. (2015). *The Minimalist Program*. The MIT Press.
- Gomila, A. y Calvo, P. (2008). Directions for an embodied cognitive science: towards an integrated approach. En P. Calvo, and T. Gomila (Eds.), *Handbook of Cognitive Science: An Embodied Approach* (pp. 1–25). Elsevier.
- Hernández Chávez, P. (2016). *Modularidad cognitiva y especialización cerebral*. Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.
- Hurley, S. L. (1998). *Consciousness in action*. Harvard University Press.
- Pitt, D. (2020). "Mental Representation", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (Ed.)
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/mental-representation/>

Eje 2

Bibliografía obligatoria

- Gärdenfors, P. y Löhdorf, S. (2013). What is a domain? Dimensional structures versus meronomic relations. *Cognitive Linguistics* 24(3): 437-456. doi 10.1515/cog-2013-0017.
- Hampe, B. (2005). *From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics*. Mouton de Gruyter.
- Johnson, M. (1987). *The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason*. University of Chicago Press.
- Martínez, I., Español, S., y Pérez, D. (2015). Esquemas-imágenes y metáforas primarias en contextos de musicalidad comunicativa. En I. Martínez, A. Pereira Ghiena, M. Valles y M. Tanco (Eds.), *XII Encuentro en Ciencias Cognitivas de la Música* (pp. 149-155). SACCUM. ISSN 2346-8874.
https://www.academia.edu/111552720/Esquemas_im%C3%A1genes_y_met%C3%A1foras_primarias_en_contextos_de_involucramiento_social_y_musicalidad_comunicativa?sm=b
- Rosch, E. (1978). Principles of Categorization. En E. Rosch & B. Lloyd (Eds.), *Cognition and categorization* (pp. 27-48). Lawrence Erlbaum.
- Rosch, E. (1983). Prototype classification and logical classification. The two systems. En E. F. Scholnick (Ed.), *New Trends in Cognitive Representation*. Erlbaum. pp. 73-86.
- Rosch, E., y Mervis, C. B. (1975). Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. *Cognitive psychology*, 7(4), 573-605.
- Varela, F., Thomson, E., y Rosch, E. (1994) [1991]. *De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. Gedisa.

Bibliografía ampliatoria

- Camp, E. (2006). Metaphor in the Mind: The Cognition of Metaphor. *Philosophy Compass*, 1(2), 154-170.
- Ionescu, T., y Vasc, D. (2014). Embodied cognition: challenges for psychology and education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 128, 275-280.
- Geeraerts, D. (2010). Recontextualizing grammar: Underlying trends in thirty years of Cognitive Linguistics. En *Cognitive Linguistics in Action* (pp. 71-102). De Gruyter Mouton.
- Ibarretxe-Antuñano, I. (2013). The relationship between conceptual metaphor and culture. *Intercultural pragmatics*, 10(2), 315-339.
- Johnson, M. (2007). *The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding*. University of Chicago Press.

- Kövecses, Z. (2017). Levels of metaphor. *Cognitive Linguistics*, 28(2), 321-347.
- Mahler, C. (2023). “Un marco ontogenético para los dominios de las metáforas conceptuales”. En I. Audisio & F. Rodríguez (Eds.), *Pensamiento cuerpo a cuerpo: Intersubjetividad, cuerpo y lenguaje* (pp. 197-234). Editorial de la UNC. ISBN 978-987-707-283-9.
<https://editorial.unc.edu.ar/pensamiento-cuerpo-a-cuerpo/>
- Mahler, C. (2019). Esquematicidad Mimética en las Metáforas Multimodales. Contribuciones a la Teoría de la Metáfora Conceptual. En C. Scotto, F. Rodríguez & I. Audisio (Comps.). *Los Signos del Cuerpo: Enfoques multimodales de la mente y el lenguaje*. UAI Editorial Teseo. ISBN 978-987-723-206-6.
<https://www.editorialteseo.com/archivos/16704/los-signos-del-cuerpo/>.
- Rosch, E. (1974). Linguistic relativity. En A. Silverstein (Ed.), *Human communication: Theoretical perspectives*, (pp. 95-121). Lawrence Erlbaum Associates Inc.
- Winter, B. (2019). *Sensory linguistics: Language, perception and metaphor* (Vol. 20). John Benjamins Publishing Company.
- Zlatev, J. (2005). What's in a schema? Bodily mimesis and the grounding of language. En B. Hampe (Ed.), *From Perception to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics* (pp. 313-342). Mouton de Gruyter.
- Zlatev, J. (2007b). Intersubjectivity, mimetic schemas and the emergence of language. *Intellectica*, 46-47, 123-152.
- Zlatev, J. (2013). The Mimesis Hierarchy of Semiotic Development: Five Stages of Intersubjectivity in Children. *The Public Journal of Semiotics* 4 (2), 47-73.

Eje 3

Bibliografía obligatoria

- Lakoff, G., y Johnson, M. (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*. Basic Books.
- Lakoff, G. (1990) [1987]. *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. Cambridge University Press.
- Lakoff, G., y Johnson, M. ([1980] 2018). *Metáforas de la Vida Cotidiana*. (3a ed.) Teorema.
- Lakoff, G. (1990). The Invariance Hypothesis. *Cognitive Linguistics*, 1(1), 39-74.

Bibliografía ampliatoria

- Bustos, E. (2001). *La Metáfora: Ensayos Transdisciplinarios*. Fondo de Cultura Económica.
https://www.academia.edu/8595236/LA_MET%C3%81FORA_ENSAYOS_TRANSDISCIPLINARES?sm=b

- Langacker, R. W. (2008). *Cognitive Grammar: A Basic Introduction*. Oxford University Press.
- López Rodríguez, C. (2012). Cognitive Linguistics and Specialized Language. En P. Faber (Ed.) *A Cognitive Linguistics View of Terminology and Specialized Language* (pp. 34-63). De Gruyter Mouton.

Eje 4

Bibliografía obligatoria

- Forceville, C. y Urios-Aparisi, E. (Eds.) (2009). *Multimodal Metaphor*. Mouton de Gruyter.
- Grady, J. (1997). *Foundations of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes*, Tesis doctoral inédita. University of California.
- Mahler, C. (2020). Vivir mediante las metáforas de la música. *Epistemos. Revista De Estudios En Música, Cognición Y Cultura*, 8(1), 015.
<https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemos/article/view/9701/9042>
- Mahler, C. (2021b) El paisaje metafórico encarnado en “Las teorías del arte”. *Investiga+*, 4(4), 25-42. <https://revistas.upc.edu.ar/investiga-mas/article/view/61>
- Mahler, C. y Perié, A. (2024). Pensando la arcilla con el cuerpo: el pensamiento metafórico multimodal en un taller de cerámica. *Avances*, (33) 315-332.
<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/avances/article/view/45515>

Bibliografía ampliatoria

- Dissanayake, E. (2000). Antecedents of the temporal arts in early mother–infant interaction. En N. L. Wallin, B. Merker, & S. Brown (Eds.), *The origins of music* (pp. 389–410). The MIT Press.
- Forceville, C. (2006). Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist framework: Agendas for research. En G. Kristiansen, M. Achard, R. Dirven, F. J. Ruiz (Eds.) *Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives* (pp. 379-402). Mouton Reader.
- Forceville, C. (2017). From Image Schema to Metaphor in Discourse: The force Schemas in Animation Films. En B. Hampe (Ed.), *Metaphor: Embodied cognition and discourse* (pp. 239-256). De Gruyter Mouton.

Evaluación

La evaluación se realizará en función de la adecuación a las consignas de las actividades y los trabajos propuestos, participación activa en las actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, pertinencia en las intervenciones de discusión y debate, claridad y rigurosidad conceptual, reflexión crítica y familiarización con la bibliografía obligatoria.

Para aprobar el curso, se requiere asistir al 80% de los encuentros presenciales y aprobar con un mínimo de 7 (siete) un trabajo final asincrónico. Este tendrá el formato de proyecto, que debe integrar el aparato conceptual planteado y la originalidad y/o aporte propio, como conclusión de una evaluación de proceso a lo largo del cursado.

Otras consideraciones:

Dado que una parte de la bibliografía no ha sido editada en castellano, es deseable (aunque no determinante) un buen desempeño en la lectocomprensión del inglés o bien en el uso de herramientas digitales (IAS) de apoyo para la comprensión de textos académicos en inglés.