

FACULTAD DE
ARTE Y DISEÑO
Ciudad de las Artes

Curso de posgrado

Poesía y Arte Contemporáneo

Modalidad: Mixta (presencial y asincrónica)

Fundamentación

Esta formación propone un acercamiento entre poesía argentina del Siglo XX y XXI y arte contemporáneo argentino. La idea es componer una trama de sentidos históricos, conceptuales y visuales en torno a la noción de poética, donde poesía y arte se encuentran y potencian, y se propicia el descubrimiento de un espectro de relaciones entre imaginarios que se retroalimentan, en diferentes épocas y circunstancias. Las manifestaciones, de ambos campos disciplinares, se componen de diversas ramificaciones y recorridos; senderos donde las palabras y las obras de arte se encuentran en sus versiones singulares. La poesía argentina ofrece, además, un bagaje de paisajes, voces y cadencias que dan cuenta del interior de nuestro país, de las regiones geográficas, de las modulaciones que constituyen nuestro territorio. Esa presencia regional de ritmos y apropiaciones lingüísticas que ofrece la poesía muestra un modo de enunciación que contrasta con la historia del arte argentino, una historia centralizada en Buenos Aires y que desde esa hegemonía identitaria enuncia un territorio complejo, híbrido y extenso. La poesía, por el contrario, aporta al lenguaje sus versiones más particulares, los pliegues que habitan la diferencia y los bordes.

Por otra parte, la importancia de acercar la poesía al arte contemporáneo consiste, especialmente, en mostrar un vínculo posible entre lenguaje e imagen sin la jerarquía moderna occidental que la filosofía y la estética han ejercido sobre el arte como sistema reductivo de materialidades sensibles. En este sentido, la escritura poética logra, al distanciarse de aquellas tradiciones teóricas tradicionales, acompañar los procesos creativos, crear a la par de cada búsqueda artística personal. La poesía, como una variante de las infinitas posibilidades de escribir y de leer, permite ampliar y potenciar los procesos artísticos, develando situaciones posibles que

propician la imaginación y el pensamiento desde un enfoque distinto. Es interesante, también, mostrar y reconocer la cantidad de casos donde los poetas contemporáneos, en este caso argentinos, producen con métodos de investigación y creación similares a los que generan los artistas visuales. Esos métodos incluyen todas las instancias propias de la invención de un libro, incluido el diseño, la edición y la distribución, etapas que encuentran su análogo en el diseño de montaje, la curaduría y la exposición de las obras visuales.

Tanto la poesía como las artes visuales del Siglo XX y XXI han replanteado sus formas de concebir su disciplina expandiendo los límites, abriendo las definiciones cerradas y cuestionando la tradición heredada. La posibilidad de percibir, comparar y analizar esos recorridos produce aportes significativos porque ofrece una mirada extendida y relacional de las prácticas disciplinares. Así, reconocer una cartografía de intercambios constantes entre productores de ambos campos fortalece el espectro de posibilidades que, tanto el lenguaje como la escritura, pueden ofrecer al campo de las artes visuales.

Por último, la poesía, a diferencia de las teorías de arte u otras lecturas habituales en las escuelas de arte, es un tipo de escritura que resulta orgánica, estimulante y reveladora en los procesos creativos y que ningún plan de estudios incluye o considera. La pregunta por la poesía fuera del canon institucional de las artes también es una pregunta por el poder del discurso hegemónico en el marco de nuestras prácticas. Considerando que la lectura y la escritura son prácticas creativas inherentes a los procesos y desarrollos de proyectos en el arte contemporáneo, sería propicio atender al lenguaje poético – y a la poesía en particular – como un modo vital de aprehender y descubrir la lengua, la voz propia y la escritura.

En este sentido, el curso *Poesía y arte contemporáneo* se ofrece como espacio para profundizar e indagar en los aspectos poéticos a través de dos disciplinas que se nutren y potencian.

Destinatarios: Graduados universitarios o egresados de carreras de cuatro años o más de duración, vinculados a carreras de arte, letras y filosofía de otras universidades. Artistas, poetas, escritores y público en general interesado en la escritura poética y las artes visuales que cuenten con la titulación requerida. Excepcionalmente se admitirán estudiantes del último año de carreras, en cuyo caso el cursado no podrá acreditarse en el grado. Quienes cuenten con titulación de tecnicatura sólo podrán certificar el curso en carácter de asistentes.

Cupo mínimo: 5 personas

Cupo máximo: 20 personas

Objetivo general

Acercar la poesía, la escritura poética en su variedad de procedimientos, a las prácticas artísticas contemporáneas.

Objetivos específicos

Generar vínculos entre escritura y arte, entre lectura de poesía y producción de sentidos visuales, en el marco de la investigación de una poética personal.

Pensar los discursos, textos y teorías sobre nuestras propias prácticas en un marco de referencia que atenúe la influencia cientificista de las teorías heredadas de la modernidad occidental para abrir el pensamiento hacia otros campos exploratorios.

Generar escrituras poéticas en relación a las prácticas artísticas personales y singulares.

Crear teorías, escrituras, manifiestos, poemas y otros textos en el marco de la producción artística para pensar al artista como productor de conocimiento poético.

Docente a cargo: Esp. Mariana Robles

Carga horaria: 30 horas

Contenidos

La relación entre arte y poesía tiene modalidades diversas y numerosas, es importante conocer el devenir de la poesía argentina especialmente la poesía producida en el interior, en los márgenes de los centros hegemónicos, donde encontramos voces y escrituras que se enuncian desde la singularidad de los paisajes, la experiencia del tiempo y el cuerpo, entre ellos, Juan L. Ortiz, Leónidas Escudero, Romilio Ribero, Edith Vera, Beatriz Vallejos, Liliana Ancalao, Silvio Mattoni, Mariela Laudecina, Bustrazio Ortiz, entre muchos más. Luego de un recorrido general, pensaremos la noción de *écfrasis*, el modo en que poesía describe obras de arte, como concepto central para detenernos en el lenguaje poético y sus posibilidades enunciativas en torno a las artes visuales (Ana Lía Gabrieloni). El proceso *ecfrástico*, que se refiere a la relación de la escritura

con las artes visuales, permite develar otra versión de la relación entre arte y poesía y en ese sentido aparece un espectro importante de artistas visuales que escriben y publican obra poética. En algunos casos, podemos pensar en artistas que son al mismo tiempo escritores y artistas plásticos; en otros casos, advertimos mayormente artistas definidos en sus disciplinas correspondientes que se expanden hacia otros territorios; la misma práctica los lleva de un lugar a otro.

Se devela, al final del recorrido, mundos interconectados con métodos, procedimientos y procesos que involucran un mapeo de la poesía argentina contemporánea, un marco teórico ofrecido por la noción de *écfrasis* y un campo de posibilidades de escritura desde las artes visuales hacia la poesía para artistas que expanden sus campos creativos. En relación a estos ejes se propondrán instancias de escritura exploratoria con herramientas propias del campo de la poesía que permitan vincular esas escrituras con obras, imágenes y otras manifestaciones artísticas contemporáneas.

Módulo 1: Poesía Argentina del Siglo XX y XXI.

Se propone una instancia de acercamiento al campo de la poesía para conocer, descubrir y re-significar, desde el campo del arte contemporáneo, obras y poetas centrales en la literatura de Argentina. Con el objetivo de vincular las escrituras poéticas con los procesos de creación de las artes contemporáneas. El recorrido implica la lectura de los poemas, pero también el análisis de construcción de un poema en tanto imagen y concepto. Proponiendo lecturas que desafían las prácticas aprendidas en el campo teórico científico heredado de la tradición occidental moderna. La poesía como aquel recurso despejado y relegado en la construcción de la racionalidad, el mismo Rene Descartes en el “Discurso del Método” necesita alejarse explícitamente de la poesía para asentar las bases de la racionalidad. El recorrido, entonces, abre un camino de conocimiento a una disciplina y un modo de entender el lenguaje que ofrece nuevas y nutritivas perspectivas al campo del arte. Se leerán los siguientes poetas: Diana Bellessi, Sergio Raimondi, Marisa Negri, Mariela Laudecina, María Negroni, Beatriz Vallejos, Leónidas Escudero, Bustrazio Ortiz, Silvio Mattoni, Arturo Carrera, Néstor Perlongher, Edith Vera, Joaquín Gianuzzi, entre otros. Las lecturas tendrán como principal eje temático el despliegue de imágenes, historias y métodos escriturales cercanos a las imágenes, historias y métodos en el arte contemporáneo. Con ese criterio, se abordará la poesía argentina del Siglo XX y XXI.

Módulo 2: Écfrasis.

La noción de *écfrasis* surge en la “Ars Poética” de Horacio, en el texto del autor romano encontramos el enunciado “*urs pictura poesis*” “como la pintura es la poesía”. El sentido de dicha afirmación se extiende a las descripciones que se encontraron en poemas clásicos sobre obras de arte, en muchos casos, bajo-relieves o vasijas. Más adelante, atiende a ese sentido descriptivo y visual que la poesía ofrece de una obra arte, refiriéndose siempre a ese vínculo una obra de arte observada, vista, y un poema escrito. En la poesía contemporánea persiste esa insistencia sobre lo material, sobre las figuras y las imágenes, y encontramos numerosos y valiosos ejemplos. El eje temático de la *écfrasis*, ofrecerá un desarrollo teórico sobre el concepto y sus implicancias actuales y un corpus de poetas *ecfrásticos* que consiste en poetas que han escrito poemas vinculados a artes visuales hasta poetas que han escritos libros completos inspirados en obras de arte.

Módulo 3: Artistas que escriben.

Desde Leonardo Da Vinci y su *Tratado de la Pintura* a los *Sonetos* de Miguel Ángel Buonarroti en adelante encontramos ejemplos de artistas que extienden sus intereses y búsquedas artísticas hacia la escritura. En este eje reconoceremos un conjunto de artistas argentinos del siglo XX y XXI que han desplegado su obra hacia alguna producción poética como Xul Solar, Carmelo Arden Quin, León Ferrari, Alberto Greco, Liliana Maresca, Claudia del Río, Alfredo Prior, Leticia Obeid, Lucas Di Pascuale, José Pizarro, Fernanda Laguna, entre otros. En el proceso de lectura se realizarán diferentes ejercicios de escritura, en torno a la propia obra y con los métodos de los textos de artistas que escriben.

Módulo 4: Métodos y procedimientos.

El último eje propone un análisis en términos de métodos de procesos y de escritura, vinculados a las estrategias de producción de la poesía y los poetas que pueden implementarse en las prácticas artísticas. Desde el trabajo con imágenes, con obras de artes, con biografías de artistas, con reescrituras, entre otros recursos visuales. A través de la investigación de métodos posibles se propone visibilizar recursos materiales a disposición de la escritura, de las artes visuales y especialmente de la creación de una poética personal.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha y horario	Contenidos / Actividades	Modalidad
1	Viernes 7/11 16 a 20 h	Módulo 1. Introducción a los contenidos conceptuales y problemas de los ejes. Poesía Argentina del Siglo XX y XXI. Diferentes modalidades en relación a lo visual. Recorrido desde el paradigma científico cartesiano A las escrituras de verso libre.Comparación y descubrimiento en las formas de las artes visuales Módulo 2 écfrasis. Leer con imágenes. Formas de escrituras históricas y contemporáneas. Recorridos teóricos Actividad: ejercicios de escritura con trabajos propios y de otros artistas. Actividad sincrónica: Presentación del programa y de modalidad de desarrollo del seminario.	presencial
2	Sábado 8/11 10 a 18 h	Módulo 3 artistas que escriben. Lecturas y análisis. Núcleo interdisciplinario entre la poesía y las artes visuales. Supervivencia de vínculo originario. Importancia en el arte argentino y local de ese vínculo. Módulo 4. Métodos y procedimientos relaciones entre prácticas interdisciplinarias.Formas de la escritura que se inspiran en las artes visuales. Recursos compartidos. Ideas que comulgan en ambas disciplinas y se constituyen como método ¿Cuáles de esos procedimientos se encuentran presentes en nuestro trabajo y nuestras prácticas	Presencial
3	21/ 11	Integración de módulos. Ejercicios	Asincrónico
4	22/11	Puesta en común. Consultas sobre trabajos finales	Asincrónico
5	1º fecha: 7/3/2026 2º fecha: 7/5/2026	Trabajo final escrito	-

Bibliografía obligatoria

Módulo 1. Poesía Argentina del Siglo XX y XXI

Baldovín, G. (2018). *Mi signo es de fuego*. Caballo Negro.

Bellesi, D. (2022). *Tener lo que se tiene*. Adriana Hidalgo Editora.

Biagioni, A. (2009). *Poesía Completa*. Adriana Hidalgo Editora.

Bustrazio Ortiz, J. C. (2012). *Herejía Bemeja*. Ediciones en Danza.

Calveyra, A. (2008). *Poesía Reunida*. Adriana Hidalgo Editora.

Escudero, L.J. (2010). *Obra completa*. Ediciones en Danza.

Figuroa, E (2016). *El hada que no invitaron*. Bajo La Luna.

Laudecina, M. (2023). *Ciruelas*. Obra completa. Borde Perdido Editora.

López, J. (2020) *Meteoro*. Random House.

Mattoni, S. (2010) *La chica del volcán*. Alción Editora.

Mercadal, S. (2016) *La cautiva, alucina*. Borde Perdido Editora.

Ortiz, J. L. (2005) *Obra Completa*. Universidad Nacional del Litoral.

Perlongher, N. *Poemas completos*. La Flauta Mágica.

Ribero, R. (2008) *El libro de viajeros de los varones prudentes*. Biblioteca Córdoba.

Rodríguez, M. (2005) *Maternidad Sardá*. Ediciones Vox.

Urondo, F. (2014) *Obra poética*. Adriana Hidalgo Editora.

Vera, E. (2022). *El silbido de vientos lejanos*. Caballo Negro.

Viel Temperley, H. (2006). *Obra Completa*. Ediciones del Dock.

Módulo 2. Écfrasis

Bignozzi, J. (2014). *Los poetas visitan a Andrea del Sarto*. Editorial Adriana Hidalgo.

Gabrieloni, A. (2009). *Literatura y artes. La investigación literaria*. Director Miguel Dalmaroni. Universidad Nacional del Litoral.

Giannuzzi, J. (2014). *Obra Completa*. Ediciones del Dock.

Girri, A. (1980). *Obra Poética*. Tomo III. Ediciones Corregidor.

Kamenszain, T. (2012). *La novela de la poesía*. Editorial Adriana Hidalgo.

Laudecina, M. (2020). *Los caprichos de Leonora*. Caleta Olivia.

Negri, M. (2022). *La oruga*. La Ballesta Magnífica.

Negroni, M. (2022). *La boca del infierno*. Interzona.

Negroni, M. (2012). *Pequeño mundo ilustrado*. Caja Negra.

Negroni, M. (2013). *Elegía Joseph Cornell*. Caja Negra.

Negroni, M. (2018). *Archivo Dickinson*. Bestia Equilátera.

Negroni, M. (2018). *Objeto Satie*. Caja Negra.

Negroni, M. (2019). *Wunderkammer*. Borde Perdido.

Orozco, O. (2012). *Obra Completa*. Editorial Adriana Hidalgo.

Pizarnik, A. (2010). *Diarios*. Lumen.

Pizarnik, A. (1999). *Obras Completas*. Corregidor.

Raimondi, S. (2001). *Poesía Civil*. Editorial Vox.

Surghi, C. (2023) *Invierno Verano*. Borde Perdido Editora

Tognetti, Angélica. *Écfrasis: Pensar lo pictórico desde lo poético*.

https://www.academia.edu/30213997/%C3%89cfrasis_Pensar_lo_pict%C3%B3rico_desde_lo_po%C3%A9tico

Módulo 3. Artistas que escriben

AA. VV. *Palabra de artista*. Fundación Espigas

AA.VV. (2014). *Revista Madí*. Ediciones Biblioteca Nacional

AA.VV. (2014). *Revista Arturo*. Ediciones Biblioteca Nacional

Aisenberg, D. (2017). *MDA. Apuntes para un aprendizaje del arte*. Adriana Hidalgo Editora

Aisenberg, D. (2019). *Historias del arte*. Adriana Hidalgo Editora

Arden Quin, C. (2005). *Eclimón*. Ediciones Malvario

Bertolé, E. (2019). *Obra poética y pictórica*. Editorial Municipal de Rosario

Cippolini, R. (2011). *Manifiestos Argentinos*. Políticas de lo visual. Adriana Hidalgo

Di Pascuale, L. (2022). *Ritmo Hormiga*. Edición de autor

Ferrari, L. (2000). *La bondadosa crueldad*. Editorial Argonauta

Greco, A. (2023). *Guillotine murió guillotinado*. Interzona

Libertella, H. (2010). *La leyenda de Jorge Bonino*. Alción Editora

Pizarro, J. (2015). *Después*. Ediciones Documenta/ Escénica

Vigo, E. A. (2008). *Maquinaciones*. CCBA y Centro de arte experimental Vigo

Módulo 4. Métodos y procedimientos

Antelo, R. (2006). *María con Marcel*. Siglo veintiuno Editores

Echen, R. (2022). *Lo fragmental*. Editorial Los Ríos

Gainza, M. (2019). *El nervio óptico*. Anagrama

Giunta, A. (2011). *Escribir las imágenes*. Siglo veintiuno editores

Heidegger, M. (2018). *Arte y Poesía*. Fondo de Cultura Económico.

Levé, E. (2018). *Obras*. Eterna Cadencia

Levertov, D. (2017). *Pausa Versal*. Vaso Roto

Oliva, Á. (2019). *Cortes de un montaje*. Abend

Pablos, G. (2022). *Tiempo de exposición, Perfiles de cinco escritoras cordobesas*. Borde Perdido Editora

Vallejo, I. (2019). *El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo*. Ediciones Siruela.

Bibliografía de consulta

Agamben, G. (2007). *Lo Abierto*. Adriana Hidalgo Editora.

Alpers, S. (2016). *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Editorial Ampersand.

Bataille, G. (2015). *La felicidad, el erotismo y la literatura*. Adriana Hidalgo Editora.

Bloom, H. (2021). *El canon occidental*. Anagrama.

Coccia, E. (2008). *Filosofía de la imaginación*. Adriana Hidalgo Editora.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2020). *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Pre-textos.

Ludmer, J. (2021) *Lo que vendrá*. Eterna Cadencia

Rozitchner, L. (2010) *Materialismo ensoñado*. Editorial Tinta Limón

Evaluación

La evaluación consistirá en la entrega de un texto escrito con características de ensayo que pueda dar cuenta de las lecturas del material bibliográfico y además que genere aportes en torno a su propia obra, el arte contemporáneo y la poesía.

La extensión del trabajo práctico deberá ser de ocho páginas como mínimo. Se requerirá haber asistido al 80% de las clases y la instancia se aprueba con una calificación final de 7 o más (en una escala de 1 a 10).

Modalidad de evaluación: sincrónica

Instrumentos y soportes empleados para evaluar los aprendizajes y competencias de alumnos

Se evaluará en función de los procesos personales considerando las búsquedas de cada uno en sus procesos artísticos personales. Se expondrán y analizarán esas búsquedas y se orientarán las lecturas en función de las necesidades y requerimiento de cada alumno. Además, las evaluaciones tendrán una instancia de reflexión y de escritura sobre sus propias prácticas en torno a la poesía. Dicha instancia se materializará en una presentación individual que involucre métodos y procesos creativos propiciados por la lectura y el descubrimiento de los diversos poetas y poemas.