

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2025

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales con orientación Pintura, Escultura,
Grabado y Medios Múltiples. Plan 2014

Seminario optativo: ¿Cómo el arte nos hace lo que somos? La cognición artística
desde un enfoque enactivista

Área: Estudios Histórico-Culturales

Año curricular: 2025

Anual/cuatrimstral: primer cuatrimestre

Docente responsable: Lic. Enzo Nicolás Yovino

Adscriptos: Lic. Sebastián Mejía-Rendón; Lic. Bernardo Theodoro Torres; Lic. Ana
Gómez

Destinatarios: estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales

Distribución horaria: modalidad presencial, días viernes, de 10 a 13 hrs.

Consultas: modalidad presencial; días viernes, de 9 a 10 hrs.

Emails de contacto: enzo.nicolas.yovino@unc.edu.ar

joan.mejia@mi.unc.edu.ar

bernardo.torres@mi.unc.edu.ar

floranagomez1@gmail.com

El arte y la filosofía están orientados hacia el éxtasis, la soltura total de los estados que nos sujetan. La filosofía objetiva el entendimiento; sí. Y el arte objetiva un placer estético. Está bien. Pero esos son atributos superficiales. El arte y la filosofía requieren que trabajemos sobre nosotros y nos hagamos de una forma nueva, individualmente y en conjunto

Alva Noë

1. Fundamentación

El arte tiene diferentes dimensiones cognitivas. A través de las obras de arte podemos *entendernos sin reservas* acerca de algo; es decir que son medios para establecer *interacciones comunicativas* (Habermas, 1985/1988; Wellmer, 1985/1993; Rochlitz, 1997). A gran escala, podemos afirmar que la moderna esfera de validez práctico-expresiva ha atravesado un proceso de aprendizaje “deshacedor” de ilusiones (Habermas, 1985/1988; Vilar, 2010; Yovino, 2024). Otra forma de decir esto es: las artes visuales, en su camino de desaturización efectivizado en las vanguardias históricas, se van volviendo *autoconscientes* (Danto, 1997/1999), o sea que los artistas hacen obras de arte para saber qué es el arte. Otros autores remarcan que el arte es una *manera de hacer mundo*, y a la par, una forma de *comprensión* (Goodman, 1976/2010). Asimismo, una buena parte de las pinturas y esculturas que se produjeron en la “era del arte” (véase Belting, 1990/2009) condensan un *know how* (*saber hacer*), pues son el resultado de una *techné*.

Desde luego, la idea de que el arte es una forma de conocimiento tiene sus detractores. Es bien conocido que el “anticognitvismo estético” se remonta a Platón. Más próximos a nosotros, algunos de sus representantes son M. Beardsley, J. Stolnitz o T. Diffey (véase Gaut, 2005). También, I. A. Richards (véase Zuidervaat, 2004). Asimismo, en algunos sentidos específicos, J. M. Schaeffer (2012) y C. Menke (2017). Pero, en este curso queremos argumentar en pro de una posición cognitivista *fuerte*. Y para ello, vamos a tomar un enfoque enactivista¹.

¹ El enactivismo es la visión de que la cognición surge de la actividad sensoriomotora o está constituida por ésta (Cf. Shapiro & Spaulding, 2024). Los enactivistas conciben la actividad cognitiva encarnada, que consideran que constituye la cognición como fundamentalmente interactiva, en al menos dos sentidos. En primer lugar, la forma y el estilo de cualquier episodio determinado de actividad cognitiva, están condicionados por la historia previa de compromiso del conocedor con los entornos y las particularidades del entorno actual con el que participa activamente. En segundo lugar, los conocedores dan forma a sus entornos y, a su vez, son moldeados por ellos de diversas maneras en múltiples escalas de tiempo (Hutto & Myin, 2018)

El enactivismo se remonta a H. Maturana, F. Varela, E. Thompson y A. Noë; entre otros. En su obra *The Entanglement* (2023), Noë argumenta que el arte no es sólo un bien de consumo, placer y entretenimiento; sino una parte inseparable de la vida y el pensamiento (inclusive filosófico). Noë sostiene que el arte nos proporciona recursos para vivir de manera diferente, permitiéndonos liberarnos –al menos parcialmente –de las convenciones, la tecnología, la cultura e incluso la biología; en sus aspectos limitantes e instrumentales. Este punto de vista sugiere que la naturaleza humana puede caracterizarse, al menos parcialmente, como un fenómeno estético, y que el arte es una manera auténtica de entendernos a nosotros mismos.

En este seminario, nos adentraremos en las múltiples dimensiones cognitivas del arte desde una perspectiva filosófica, explorando casos emblemáticos de la historia del arte moderno occidental. A través de este recorrido, no solo abordaremos obras tradicionales como pinturas y esculturas, sino también instalaciones, performances, dibujos y arte digital, entre otros medios. Nuestro objetivo no se reduce meramente al interés teórico de examinar las versiones de "cognitivism fuerte" en la estética y la filosofía del arte; sino también diferentes dimensiones cognitivas de dispositivos artísticos (multimediales), y cómo éstos han contribuido a nuestra comprensión del fenómeno arte y de nosotros mismos.

Consideramos que la propuesta de este curso es actual y relevante. En efecto, a través de ella esperamos hacer una contribución, aunque modesta, al entendimiento del fenómeno de la *Künstlerische Forschung*; es decir, la *investigación artística*; y con ello, avanzar en una defensa específica del carácter crítico del arte ya en sociedades tardo-capitalistas (véase Vilar, 2021, p. 27).

Contenidos

Representacionalismo vs enactivismo; psicología ecológica; cognición 4E (“extendido”, “enactivo”, “incorporado”, “encarnado”); conocimiento vs. entendimiento; *know that* vs *know how*; cerebro vs. mente; cognición artística; artes visuales; crítica artística, investigación artística.

Objetivos generales

–El propósito principal del curso es introducir a los estudiantes a las principales teorías ecológicas o enactivistas del arte. Particularmente, pretendemos analizar las ideas centrales de Alva Noë, en su texto *The entanglement: how art and philosophy make us what we are* (2023).

- Mediante la interacción y el debate con los textos académicos, se busca fortalecer las competencias de lecto-comprensión de los estudiantes.
- Identificar las diferentes dimensiones cognitivas de una obra de arte.

Objetivos específicos

- Analizar y evaluar las estructuras argumentativas presentes en los textos.
- Sintetizar los problemas tematizados por los autores.
- Identificar las principales tesis de los autores y las tensiones que presentan.
- Identificar el vocabulario técnico de los textos.
- Elaborar fichas de lectura.
- Diferenciar entre un enfoque histórico del arte y un enfoque filosófico.
- Plantear argumentos a partir de las propuestas de los textos.
- Fortalecer la lectura de textos de estética y/o filosofía del arte.
- Identificar obras de arte o dispositivos artísticos sobre los cuales puedan aplicarse de manera relevante las herramientas teóricas.

Bibliografía básica

Bertram, G. W. (2016). *El arte como praxis humana. Una estética* (J. F. Zúñiga García, trad.) Comares. (Obra original publicada en 2014)

Clark, A., y D. J. Chalmers. (1998). The Extended Mind [La mente extendida]. En *Analysis* 58, no. 1: 7–19.

Danto, A. (1999). *Después del fin del arte* (E. Neerman, trad.). Paidós.

Gallagher, S. (2023). *Embodied and enactive approaches to cognition*. Cambridge University Press.

Gaut, B. (2005) “Art and Knowledge” [Arte y conocimiento]. En J. Levinson (ed.), *The Oxford Handbook of aesthetics*. Oxford University Press.

Goodman, N. (2010). *Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos* (J. Cabanes, trad.). Paidós (Obra original publicada en 1976)

Habermas, J. (1988). Cuestiones y contracuestiones. En R. J. Bernstein (ed.), *Habermas y la modernidad* (pp. 305-343). Cátedra. (Obra original publicada en 1985)

Noë, A. (2023). *The Entanglement. How Art and Philosophy make us what we are.* [El entrelazamiento [Cómo el arte y la filosofía nos hacen lo que somos]. Princeton University Press.

Schaeffer, J. M. (2012). *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética* (R. Ibarlucía, ed. y trad). Biblos.

Vilar. G. (2010). *Desartización. Paradojas del arte sin fin.* Ediciones Universidad de Salamanca.

Vilar, G. (2021). *Disturbios de la razón. La investigación artística. La balsa de la Medusa.*

Bibliografía ampliatoria

Belting, H. (2009). *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte* (C. Díez Pampliega y J. Espino Nuño, trads.). Akal. (Obra original publicada en 1990)

Gallagher, S. (2017). *Enactivist interventions: Rethinking the mind.* Oxford University Press.

Hutto, D. D., & Myin, E. (2018). *Going radical. The Oxford handbook of 4E cognition,* 95-115.

Hutto, D. D., & Myin, E. (2012). *Radicalizing enactivism: Basic minds without content.* MIT press.

Menke, C. (2017). *La fuerza del arte* (N. B. Neuber, trad.). Metales Pesados. (Obra original publicada en 2013)

Popova, Y. B., & Rączaszek-Leonardi, J. (2020). Enactivism and ecological psychology: The role of bodily experience in agency. *Frontiers in Psychology*, 11, 539841.

Stapleton, M. (2016). Enactivism embraces ecological psychology. *Constr. Found*, 11, 325-327.

Wellmer, A. (1993). *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad: la crítica de la razón después de Adorno* (J. L. Arántegui, trad.). Visor. (Obra original publicada en 1985)

Yovino Rué, E. N. (2024). *Racionalidad artística y entendimiento. La dimensión cognitiva de las artes visuales posauráticas y el giro lingüístico de la teoría crítica* [Tesis de Doctorado no publicada]. Universidad Nacional de Córdoba.

Zuidervaart, L. (2004). *Artistic truth: aesthetics, discourse, and imaginative disclosure* [La verdad artística: estética, discurso y apertura imaginativa]. Cambridge University Press.

5. Propuesta metodológica

Los contenidos principales del seminario serán presentados y discutidos en clases teóricas, en las cuales se fomentarán instancias dialógicas. En cada una de las clases el docente y los adscriptos tratarán un texto (un *paper* o ensayo, y secciones de capítulos de libros) del material bibliográfico² previsto. Vale aclarar que es necesario que, de manera previa a las clases, los estudiantes realicen lecturas individuales y fichas de lectura. Adicionalmente, bajo la modalidad de taller de lectura, se leerá de manera cooperativa un fragmento de los textos contemplados. Se procura que el estudiante, en cuanto lector-intérprete de los textos, entre en activo diálogo con los autores y los dispositivos artísticos a abordar.

Por otro lado, para aportar mayor claridad a los temas, los problemas centrales serán trabajados con material audiovisual: presentaciones en Power Point con reproducciones de pinturas, fragmentos de películas y segmentos de los textos comentados. Asimismo, los alumnos dispondrán de guías de lectura, que pretenden franquear el abordaje del material bibliográfico.

A su vez, los estudiantes dispondrán del aula virtual para acceder a la bibliografía del seminario y hacer consultas. A fines pedagógicos, la bibliografía no sólo estará constituida por los textos a trabajar en el seminario, sino también por diccionarios, reseñas, críticas de arte y textos de historia del arte.

6. Evaluación

Conforme al Régimen de Estudiantes de la Facultad de Artes, aprobado en 2018, este seminario se inscribe en la categoría “espacio teórico-práctico puntual”, ya que está

² Parte del material bibliográfico está en inglés, pero disponemos de traducciones para uso interno del seminario.

constituido principalmente por material teórico, a tratar bajo la modalidad de taller de lectura. No obstante, hacia el final del curso se contempla la producción de un dispositivo artístico.

Se prevé la realización de dos trabajos prácticos y un examen parcial: (1) El primer trabajo práctico consiste en una exposición oral, de carácter grupal, de uno de los textos del seminario. (2) El segundo práctico consiste en la lectura de un texto de estética y la elaboración de una breve reseña, que explicita la estructura del texto, el argumento principal, las premisas y la conclusión. (3) El parcial consiste en la producción de un artefacto visual, candidato a obra de arte.

El examen final para estudiantes *regulares* implica una instancia de evaluación oral. Respecto a los estudiantes *promocionales*: no se incluye ninguna exigencia adicional.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico persigue. Estos objetivos estarán presentes en cada trabajo práctico para conocimiento del alumno, en el momento de la presentación de los mismos, y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que los estudiantes deberán conocer los objetivos del trabajo propuesto al momento de la evaluación final.

Escala de calificaciones

Conforme al Artículo 14 del Régimen de Estudiantes, se considera la siguiente escala de calificaciones, tanto para los trabajos prácticos como para los parciales:

0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

CALIFICACIÓN	PORCENTAJE
0 (cero)	0%
1 (uno)	1% al 30%
2 (dos)	31% al 45%
3 (tres)	46% al 59%
4 (cuatro)	60% al 65%
5 (cinco)	66% al 70%
6 (seis)	71% al 75%
7 (siete)	76% al 80%

8 (ocho)	81% al 87%
9 (nueve)	88% al 95%
10 (diez)	96% al 100%

7. Condiciones de cursado

Se consignan las siguientes modalidades de cursado: promocional y regular.

Estudiante promocional

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante promocional.

Será considerado/a promocional el/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones:

Espacios curriculares teóricos-prácticos puntuales: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos restante no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Aclaración respecto al artículo 23: se exigirá un 70% de asistencia a clases.

Estudiantes regulares

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante regular, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

Son estudiantes regulares aquellos/as que cumplan las siguientes condiciones:
 Modalidad puntual: aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Respecto al artículo 27: puesto que este seminario entra en la modalidad puntual, no se exige asistencia para estudiantes regulares.

Según refiere el artículo 28, la regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente en actas de que el/la estudiante

accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

Conforme lo establecido en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales, los seminarios no podrán rendirse en condición de Libre.

8. Cronograma tentativo 2025

Actividad prevista	
28 marzo	Introducción al curso
4 abril	Clase metodológica. Herramientas de lecto-comprensión
11 abril	Desarrollo de los contenidos <i>Representacionalismo vs enactivismo</i>
18 abril	Desarrollo de contenidos: la primera E, <i>cognición encarnada</i> ; y la segunda E, <i>cognición incrustada</i>
25 abril	Desarrollo de contenidos: la tercera E, <i>cognición extendida</i> ; y la cuarta E, <i>cognición activa</i>
2 mayo	Introducción al enactivismo
9 mayo	No hay clases por semana de exámenes
16 mayo	Primer TP: exposición en grupos
23 mayo	Lectura de Noë, A. (2023): Preface xi
30 mayo	Lectura de Noë, A. (2023): Art in Mind
6 junio	Lectura de Noë, A. (2023): Domestic Entanglements + Entrega del segundo TP.
13 junio	Lectura de Noë, A. (2023): Fragile Bodies 117
20 junio	Lectura de Noë, A. (2023). Toward an Aesthetics for the Entanglement 161 +Entrega del examen parcial

27 junio	Clase de cierre + Entrega de recuperatorios
4 julio	-