DEPARTAMENTO DE ARTE

PROGRAMA DE CURSOS

PRIMER SEMESTRE DE 2024

INFORMACION GENERAL

Nombre del Curso: Taller de escritura experimental y publicaciones Código: ARTE3427 Créditos: 4

Nombre del profesor: Carolina Cerón

E-mail: c.ceron50@uniandes.edu.co

Total de horas semanales: 4

Prerrequisitos: ninguno

PRESENTACIÓN DEL CURSO

BREVE DESCRIPCIÓN (O JUSTIFICACIÓN) DEL CURSO:

El universo está hecho de historias, no de átomos.

— Muriel Rukeyser

“Porque nadie que esté comenzando puede saber qué encontrará en sí. ¿Cómo puede sentirlo, si no existe todavía? Con instrumentos prestados se penetra en la tierra, que también es prestada y extraña, porque es de otros. Cuando de repente se ve uno ante algo que no conoce se asusta y tambalea: es lo propio. / Puede ser poco, un maní, una piedra pequeña, una picadura venenosa, un olor nuevo, un sonido inexplicable o una oscura y extensa arteria: si tiene el valor y la prudencia de despertar de su primer sobresalto, de reconocerlo y nombrarlo, empieza su verdadera vida.”

—Escuela de resistencia

Elías Canneti

En el Taller de escritura experimental vamos a escribir de maneras varias y variadas con algunos ejercicios semanales que serán comentados y trabajados colaborativamente en la comunidad de la clase, donde todos comentaremos, leeremos y editaremos los textos de todos. Paralelamente, cada estudiante trabajará en un proyecto de escritura experimental propio, donde tendrá citas individuales y aprenderá a pensar, cuidar y diagramar su publicación. Este taller quiere propiciar un espacio de encuentro consigo mismo, una habitación propia para encontrarse con un escritor propio -una persona que juega y explora con las palabras de manera consciente.

El síndrome del impostor se caracteriza por disonar la visión íntima que el individuo tiene de sí mismo con la realidad externa. En su vulnerabilidad duda de sus capacidades y teme a ser expuesto de manera pública. Este curso, propone realizar ejercicios que suelen hacerle psicólogos a quién sufre del fenómeno del impostor, en miras a darle paso a la creación de una ficción; el escritor. Es así como el curso plantea la posibilidad de trabajar a partir de promesas pequeñas, de actos de fe minúsculos que no socaven el espacio de la clase, pero que sobre todo no frustren, de ninguna manera, las pocas o muchas expectativas de los estudiantes en torno a sus "aptitudes escriturales".

La esencia de este curso es que este se sienta como un espacio de comunidad online, un lugar dinámico para intercambiar y compartir ideas, más que el típico curso universitario donde el profesor da una cátedra a sus alumnos.

OBJETIVOS:

Publicar una publicación (o hacer un libro). El objetivo del taller es propiciar un encuentro donde el estudiante explore mediante la práctica de la escritura y su consecuente publicación, diferentes maneras de trabajar con las palabras. Con ello se aspira a que el estudiante asuma el papel del escritor que publica. Publicar incluye revisar el uso que se le da tanto a los elementos que componen la publicación como a los medios en los que es materializada: caligrafía, grabado, impresión, mural, graffiti, collage, pintura, fotocopia, fanzine, revista, exposición, libro, página web, concierto, blog, fb...

Objetivos Específicos:

-Asumir el oficio del escritor, su relación con la realidad, la experiencia humana habitual que implica dudar, pensar, interpretar, repensar, conversar, escuchar, acertar, errar, tropezar, expresar, para escribir y publicar.

-Hacer conciencia del hecho que la redacción, la ortografía, la grafía no formal, los grafismos y la presentación de un trabajo pueden ser tan importantes como su contenido.

- Hacer un objeto: un libro, mediante tres acciones: leer=escribir / diseñar / imprimir.

CONTENIDO:

Nos vamos a dejar guiar por un libro para los ejercicios de la clase: *A practical guide to unconcious reasoning* de Marcus Coates

-Módulo 1: juegos y tropezones.

Semana 1

Presentarse en 140 caracteres.

Ejercicio 1: Flujos de conciencia. Olvídese de todo.

Lectura: aparte del Ulises de James Joyce.

Semana 2

Ejercicio 1. Maneras de contar, varias versiones de lo mismo y la voz. ¿¿Qué tiene un libro que sirve para el proyecto final? Los Oulipianos y la escritura como receta.

Lecturas:

- Raymond Queneau: 'Exercises in style', trans. by barbara wright. *Modern Language Review,* *94*(4), 1113.

Proyecto final: Con el fin de poner en práctica las ideas puestas en juego a lo largo del curso, cada estudiante deberá desarrollar una edición de un libro que será repartido al finalizar el semestre al resto de los participantes del curso en formato PDF.

Semana 3

La descripción, la metáfora.

Ejercicio 3.

Lectura: Aparte del texto

* Carolina Sanín, Tu cruz en el cielo desierto, Laguna: 2020.
* *Cuando hablábamos con los muertos* de Mariana Enríquez. https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/subnotas/23-62544-2013-02-22.html

Semana 4

En la semana 4 la cuarta pared: experimentos.

Ejercicio 4. El narrador, las paredes, los diálogos. Ejemplo: René Vienet empleó la técnica del subtitulado para desviar películas de género.

Lecturas:

Por breve herida”de Margo Glantz

<http://reportesp.mx/por-breve-herida-margo-glantz>

Fragmento de Agua viva de Clarice Lispector

<http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Agua_viva.pdf>

Semana 5

Por favor, sea breve. Cuentos breves e hipervínculos como posibilidades.

Poesia concreta brasilera, Caso aaaaarea

Ejercicio 5. La exposición de 5 palabras.

Lectura: Prefacio Bonsai

Augusto Monterroso.

Semana 6

Instrucciones y cartas

Ejercicio 6. A veces llegan cartas. Escribir una carta a una persona de la clase. Diseñar el sobre y la carta, redactar el sobre y la carta. El intercambio de cartas es fundamental, se trata de establecer correspondencia. Hacía la mitad del semestre se deben digitalizar las cartas recibidas con sus sobres, montarlas en un documento PDF y hacer una presentación conjunta entre ambos (lector–escritor, y escritor–lector). Las cartas pueden ser enviadas por correo, por el correo físico.

Le escribo a…

Su dirección es…

Lecturas: Eduardo Abaroa, (1991) *Ensayos sobre el público.* México: Antítesis.

Instrucciones de Yoko Ono.

Biblioteca Popular Ambulante: <https://www.youtube.com/channel/UC-Ng0hDKdUjHNFatbRRNgcg>

<http://www.ramona.org.ar/node/65946>

<http://paseantextranjero.com/article/359/la-biblioteca-popular-ambulante>

Un trozo de tiza, W, C. Chesterton.

Semana 7

Primera sesión de Indesign

¿En qué va su proyecto final? Entrega de avance.

Semana 8

Sampleo, copia, piratería. La escritura no creativa.

Revisamos las cartas/instrucciones.

Lectura:

Kenneth Goldsmith, (2015) Escritura no creativa; gestionando el lenguaje en la era digital. Madrid: Caja Negra.

Semana de receso.

Semana 9

Escritor invitado a clase**.**

Semana 10

Llámele centón, llámele sampleo.

Escribir a partir de otros.

Lecturas:

Blanco, A. *Un año de bondad. 52 collages en homenaje a Max Ernst*. SEP Y CREA, 1987.

Semana 11

Sesión indesign 2.

Semana 12

Asesorías individuales

Semana 13

Asesorías individuales

Semana 14 y 15

Literatura electrónica.

Colección de literatura electrónica: <https://collection.eliterature.org/1/>

A house of dust:

<https://nickm.com/memslam/a_house_of_dust.html>

<http://zachwhalen.net/pg/dust/>

Centro de cultura digital, colección de literatura electrónica: <https://editorial.centroculturadigital.mx/eliteratura>

Semana 16

Asesorías finales: pre-entregas

Entrega de proyectos Revisión de proyectos finales: 12 de diciembre de 2022.

METODOLOGÍA:

El curso se centra en el planteamiento de ejercicios de lectura, de escritura y análisis de textos e imágenes. Todos compartimos la experiencia mediante las palabras y por ello asumimos el intercambio como una forma de actividad pública. Una parte de aprender a escribir es leer. Para cada clase hay una lectura y cada lectura tiene un ejercicio de escritura relacionado. En otras palabras, con el apoyo de material didáctico propuesto en cada sesión, de las exposiciones de las docentes y las realizadas por cada uno de los estudiantes, se buscará motivar la reflexión y la discusión de los temas planteados. Al final del curso cada estudiante habrá entregado ocho ejercicios y un proyecto individual. Cada uno de estos escritos corresponde a un porcentaje de la nota. Por ello es indispensable, para el buen funcionamiento del curso que los escritores preparen con antelación las lecturas y a más tardar el viernes anterior a la revisión en clase, suban el ejercicio antes de las 12:00 de la noche, en *sicua.* El sábado las profesoras subirán en formato el documento que reúne los textos de todos los integrantes de la clase y las pautas que indican el material a preparar para la siguiente clase. Por lo tanto, cada miembro del curso debe llegar el miércoles a clase con la bibliografía y/o los textos de sus compañeros leídos e impresos. Se espera que el estudiante asista 3 horas semanales a clase para compartir los procesos y dedique un mínimo de 6 horas para realizar su trabajo individual. Cabe anotar que de forma paralela a los ejercicios, cada estudiante debe trabajar individualmente en la publicación que entregará al final del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Para revisar:

Pirateca: los libros no se roban, se expropian! <https://pirateca.com/>

Behind the Zines: Self-Publishing Culture

Post-digital Print - The Mutation Of Publishing Since 1894

The Piracy Project (Website, Archivo)

Good Copy, Bad Copy (Documental)

The New Aesthetic (Blog, investigación activa)

The Human Printer Project (Website)

Proyecto Gutemberg: https://www.gutenberg.org/

<http://www.aqnb.com/>

<http://www.openculture.com/2018/01/smartify-a-shazam-for-art-lets-you-use-your-phone-to-scan-identify-learn-about-major-works-of-art.html>

-Marchamalo J. Viajeros y estables, 26. Cesar Vallejo, digo Vallejo, disponible en: <http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_06/12012006_02.htm>

-Marchamalo J. Viajeros y estables, 38, Monterroso, el breve. Disponible en:

<http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/octubre_06/13102006_02.htm>

Cuento: de atribuciones.

-Rancière, J., & Dilon, A. (2010). *El espectador emancipado* (1a. ed. ed., Ellago ensayo). Castellón: Ellago Ediciones.

-Valades, H (2007). Ronda por el cuento brevísimo En Barrera, L. (compilador). *Del cuento y sus alrrededores* pp. 335-336*.* Caracas: Monte Ávila.

-Quiroga, H. (2007). El manual del perfecto cuentista En Barrera, L. (compilador). *Del cuento y sus alrrededores* pp. 335-336*.* Caracas: Monte Ávila.

-Rilke, R.M. (1980) Cartas a un joven poeta, París 17 de febrero de 1903. Madrid: Alianza Editorial.

- G.K Chesterton, Un trozo de tiza, disponible en: <http://ensayoschesterton.blogspot.com.es/2009/08/un-trozo-de-tiza-gkchesterton.html>

-Brigard, C. E. (2017) Carta a un interlocutor polaco*,* Poznań, Polonia 1 Junio 2015.Autopublicación.

-Blanco, A. *Un año de bondad. 52 collages en homenaje a Max Ernst*. SEP Y CREA, 1987.

-Jaramillo Trejos, J. *Es la historia de un amor: Novela en letras de tangos y boleros.* Bogotá: Kimpres, 2004.

-Grimes, Ronald L. (2014) *The craft of ritual studies*, Oxford: Oxford University Press. Capítulos: 7. Defining and Classifying Ritual 8. Mapping ritual y 9. Elements of Ritual. Pg. 185-285.

-Tharp, T., & Reiter, M. (2003). *The creative habit: Learn it and use it for life: a practical guide*. New York: Simon & Schuster. Capítulo: Rituals of Preparation P. 14-22

-Crocker, R. L. (2000). *An introduction to Gregorian chant*. New Haven, CT: Yale University Press. Cápitulo 1: P. 1-21

-Spradley, James (1983) *The Ethnographic Research Cycle*. *Participant Observation.* New York: Holt, Reinhart, and Winston. Pp. 26-35.

-Bakhtin, Michael, *The Dialogic Imagination* (Austin: University of Texas Press, 1981)

-Carrasquilla, T. (1960). Simón El Mago en *Los cuentos de Tomás Carrasquilla*. Bogotá: Ediciones Emfasar.

-Cruz-Grunerth, G (2014) *El fuego camina conmigo.* Nitro/ Press

-Jacobo de Vorágine, Beato, & Macías, J. (2016). *La leyenda dorada* (2ª ed. ed., Alianza forma). Madrid: Alianza Editorial.

-Joyce, J., & Brown, T. (1992). *Dubliners* (Penguin twentieth-century classics). London: Penguin Books.

-Lynch, D., Fienberg, G., Engels, R., Garcia, R., Badalamenti, A., Wise, R., Marshall, J., ... New Line Cinema Corporation. (1993). *Twin Peaks, fire walk with me*. United States?: New Line Home Video.

-Melville, H. (2005). Preferiría no hacerlo: Bartleby el escribiente. Valencia: Pre-Textos.

-Vila-Matas, E. (2013). Bartleby y compañía. Barcelona: Anagrama.

-Micheli, M. (2002). *Las vanguardias artísticas del siglo XX* (Alianza forma. serie especial, 7). Madrid: Editorial Alianza. (Páginas. 267-293, énfasis en 282-283)

 -Abaroa, E. (1991) *Ensayos sobre el público.* México: Antítesis

 -Kaye, N. (1998) Art Into Theatre Performance Interviews and Documents.

*-*Iriarte, T. *Fábulas literarias* (2012) Barcelona: Linkgua Digital.

-Bierce, A., & Joshi, T. (2000). *The collected fables of ambrose bierce*. Columbus: Ohio State University Press.

-La Fontaine, J., & Shapiro, N. (1988). *Fifty fables*. Urbana: University of Illinois Press.

-Knowles, E. (2016). *Oxford dictionary of phrase and fable* (2nd ed. ed.). New York: Oxford University Press.

-Jackson, D. (1981) *The Story of writing.* Londres: The Parker Pen Company.

-Martínez- Villalba Trillos, I. (2016). Tipos Heroicos. Letras, orlas y rayas de la imprenta patriótica. Colombia: Instituto Caro y Cuervo.Imprenta Patriótica.

-Infante Cabrera, G. *El censor obseso, obsceno*. Revista nueva sociedad. No. 100, Marzo- Abril (1989) Caracas, Venezuela.

-Infante Cabrera, G. *Tres Tristes Tigres.* Ed. Montenegro N. y Santí E. Madrid: Cátedra, 2010.

-Kristal E. *The Cambridge Companion to the Latin American Novel , The Latin American novel in English Translation*, Cambridge University Press(2005), pp. 297-317

-Levine S. *Writing as Translation: Three Trapped Tigers and a Cobra*, The Jhon Hopkings University Press MLN, Vol. 90, No. 2, Hispanic Issue (Mar., 1975), pp. 265-277

-Paz, O. (1965). El desconocido de sí mismo.*Cuadrivio: Darío, López Velarde, Pessoa, Cernuda*. Pp. 93-113. México: Joaquin Mórtiz.

- Queneau, R. 'Exercises in style', trans. by barbara wright. *Modern Language Review,* *94*(4), 1113-1113.

- Kenneth Goldsmith, (2015) Escritura no creativa; gestionando el lenguaje en la era digital. Madrid: Caja Negra.

- Bernhard, T. (2011). *El malogrado*. Madrid: Alfaguara.

- Borges, J. (1995). *Artificios*. Madrid: Alianza Editorial.

Revistas, periódicos y pasquines: Plástica / Prisma / Arte en Colombia / Re-Vista / Mito / MAM / [Mundo] / Arteria / Asterisco / Arcadia / Erguida / Valdez / NQS / Profecias y Resonancias / González / El Artista Torpe

INASISTENCIA A CLASES Y EVALUACIONES

Asistencia a clase: “La Universidad considera que la inasistencia a clase impide un rendimiento académico adecuado.” (Artículo 42 del Reglamento General de Estudiantes de Pregrado). No obstante, si la inasistencia injustificada es igual o superior al 20% de las horas de clase, será facultativo del profesor asignar la nota mínima en la materia.

Asistencia

Las clases comienzan a la hora estipulada en el horario. Los estudiantes tienen un espacio de 10 minutos para firmar la lista de asistencia, esta será recogida y deberá ser firmada por aquellos estudiantes que llegaron luego de iniciada la clase, los cuales tendrán media falla. Los estudiantes que no asistan a clase tendrán una falla completa. Se entiende que dos medias fallas constituyen una falla completa.

EVALUACIONES

 Criterios (atributos y estándares) de evaluación y calificación de las distintas actividades académicas

Participación – 20%

Esto incluye hablar en las discusiones, hacer los ejercicios en clase y/o sugerir temas, imágenes y lecturas al curso y/o al profesor.

Ejercicios – 50%

Las notas asignadas a estos ejercicios dependerán ampliamente de las opiniones del grupo en las discusiones, según los planteamientos señalados en el contenido del curso.

Publicación final – 30%

Debe ser concebida, producida, redactada, diseñada, diagramada por su autor.

 Porcentajes de cada evaluación

Participación – 20%

Ejercicios – 50%

Publicación final – 30%

 Política de aproximación de notas:

Notas Finales

La nota final del curso será registrada por un número completo y su decimal más próximo: si luego de calcular todas las notas alguien obtiene una cifra final de 2.9999…, la nota final será 2.9, si alguien obtiene una cifra final de 4.9999… la nota final será 4.9.

FECHAS IMPORTANTES

* Inicio de Clases: **enero 22 de 2024.**
* Último día de Clases: **mayo 25 de 2024.**
* Fecha límite para informar a los estudiantes la calificación del 30% del semestre: **marzo 29 de 2024**
* Semana de receso: **18 al 23 de marzo de 2024.**
* Fecha límite de entrega de la nota final del curso vía BANNER**: junio 07 de 2024.**