

Curso de posgrado

ESTUDIOS DE LA METÁFORA CONCEPTUAL EN LAS ARTES

Fundamentación

A lo largo de siglos, la metáfora ha suscitado reflexión teórica desde una heterogeneidad de enfoques y marcos conceptuales. Puntualmente, la teoría de la metáfora conceptual concibe la metáfora como un fenómeno *cognitivo* que consiste en *pensar* algo en términos de otra cosa. Las dimensiones teóricas del fenómeno se han articulado principalmente en *Metaphors We Live By* (Lakoff y Johnson, 1980), traducido al castellano como *Metáforas de la vida cotidiana*, y en *Philosophy in the Flesh* (Lakoff y Johnson, 1999), tanto en relación con su alcance como respecto a su vinculación teórica con las ciencias de la mente y del lenguaje, con la filosofía, y en particular con los enfoques corporeizados de la cognición.

Según la teoría de la metáfora conceptual, 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*. Esta asimetría entre el *dominio-fuente*, generalmente anclado a la percepción y al cuerpo, y el *dominio-destino*, generalmente (aunque no necesariamente) más alejado de la experiencia sensorio-motriz, 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.

De acuerdo con la teoría de la metáfora conceptual, el procesamiento metafórico es esencial para la conceptualización y el razonamiento abstracto humano. A pesar de que articula sistemática y coherentemente la realidad, y por ende sus efectos pueden ser muy potentes, la *metáfora conceptual* suele pasar inadvertida en tanto que metáfora. Para revelar su funcionamiento y su empleo, este curso propone el estudio de los diferentes tipos de conceptualizaciones de experiencias muy básicas que luego son proyectadas en los mapeos metafóricos. La exploración de estos dominios-origen constituye una clave para arrojar luz sobre las categorizaciones y conceptualizaciones en la teoría y la praxis artística.

Según la teoría mencionada, las proyecciones metafóricas de nuestro sistema conceptual se manifiestan en todas las actividades humanas, desde las más pedestres hasta las más especializadas o expertas. Sin embargo, estas proyecciones o correlatos metafóricos

también encuentran expresión en una diversidad de modos, géneros y medios. 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.

En este curso exploraremos la literatura científica que refiere a la formulación inicial de la teoría de la metáfora conceptual, así como 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, mediante la Teoría de la Metáfora Conceptual y algunos de sus desarrollos teóricos posteriores.

Destinatarias/os

Graduadas/os de carreras de cuatro o más años con interés en las disciplinas artísticas, las ciencias de la educación, la psicología, las ciencias cognitivas, la filosofía o la lingüística. Se admiten estudiantes del último año de una carrera de grado, en cuyo caso, el cursado no podrá acreditarse en el grado.

Cupo máximo: 30 participantes

Objetivos

1. Examinar la literatura de la perspectiva cognitiva sobre la metáfora, su estructura y empleo.
2. Identificar algunos aspectos claves de la perspectiva corporeizada de la cognición relevantes para trabajar con metáforas en las artes.
3. Reconocer el empleo de metáforas conceptuales en los procesos artísticos.

Docente a cargo: Dra. Carolina Mahler

Carga horaria

El curso tiene una carga de 40 horas distribuidas en 24 horas de clases (4 clases presenciales y 4 clases virtuales sincrónicas) de 3 horas cada una, más 16 horas de

actividades virtuales asincrónicas.

Contenidos

Eje 1. Caracterización de la teoría de la metáfora conceptual

Contexto del surgimiento de la teoría de la metáfora conceptual: el cognitivismo clásico y la Gramática Generativa. El postcognitivismismo y la teoría de la metáfora conceptual. la gramática cognitiva.

Eje 2. El giro 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 3. El giro corporeizado en la teoría de la metáfora

Las conceptualizaciones no metafóricas. La percepción básica. El pensamiento prototípico. Dominios en la metáfora conceptual. Caracterizaciones de la noción dominio en las ciencias cognitivas. Caracterizaciones de dominio en la teoría de la metáfora conceptual.

Una variedad de dominios para las metáforas conceptuales. Marco, dominio o base, espacio mental, modelo cognitivo idealizado, esquema de imagen, esquema mimético. Aplicaciones posibles en las artes.

Eje 4. 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.

Cronograma de cursado

Encuentro	Fecha	Contenidos / Actividades
1 presencial	Viernes 06/09 18:30 a 21:30 h	Eje 1. Apertura, presentación y acuerdos. Exposición dialogada, lecturas, debate e interacción grupal.
2 virtual asincrónico	7 al 10 /09	Eje 1. Foro. Lectura y trabajos grupales.
3 virtual sincrónico	Miércoles 11/09 18:30 a 21:30 h	Eje 1. Puesta en común, feedback. Eje 2. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
4 virtual asincrónico	12 al 17/09	Eje 2. Lecturas y trabajos grupales.
5 presencial	viernes 20/9 18:30 a 21:30 h	Eje 2. Puesta en común, feedback. Eje 3. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
6 virtual	21 a 24/9	Eje 3. Lecturas y trabajos grupales.

asincrónico		
7 virtual sincrónico	miércoles 25/9 18:30 a 21:30 h	Eje 3. Puesta en común, feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
8 virtual asincrónico	26/9 al 02/10	Eje 3. Actividades de lectura y análisis en el aula virtual. Aplicación.
9 presencial	viernes 4/10 18:30 a 21:30 h	Eje 3. Feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal. Puesta en común.
10 virtual asincrónico	05 al 08/10	Eje 4. Actividades de lectura y análisis en el aula virtual. Aplicación.
11 virtual sincrónico	Miércoles 09/10 18:30 a 21:30 h	Eje 4. Feedback. Investigación sobre procesos artísticos; detección de metáforas conceptuales.
12 virtual asincrónico	10 al 16/10	Eje 4. Investigación de discursos y/o procesos artísticos.
13 presencial	Viernes 18/10 18:30 a 21:30 h	Eje 4. Puesta en común, feedback. Exposición dialogada, debate e interacción grupal.
14 virtual asincrónico	19 al 22/10	Eje 4. Integración conceptual. Foro. Propuesta de análisis de procesos artísticos.
15 virtual sincrónico	Miércoles 23 18:30 a 21:30 h	Eje 4. Elaboración de propuestas para trabajos finales. Puesta en común. Feedback.

Bibliografía

Eje 1

Bibliografía obligatoria

Bustos, E. (2001). *La Metáfora: Ensayos Transdisciplinarios*. Fondo de Cultura Económica.

https://www.academia.edu/8595236/LA_MET%C3%81FORA_ENSAYOS_TRANSDISCIPLINARES?sm=b

Gardner, H. (1985). *The Mind's New Science. A History of the Cognitive Revolution*. Basic Books.

Bibliografía ampliatoria

Chomsky, N. (1980). *Rules and Representations*. Columbia University Press.

Chomsky, N. (2015). *The Minimalist Program*. The MIT Press.

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

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

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 3

Bibliografía obligatoria

Gärdenfors, P. y Löhndorf, 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.

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.

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.

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.

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.
- 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.
- 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 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. *Epistemus. Revista De Estudios En Música, Cognición Y Cultura*, 8(1), 015. <https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus/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>
- 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.
- 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). SACCOM. 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

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 (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación)

La modalidad de dictado es combinada. El cursado alterna instancias de trabajo *sincrónico* (presencial y virtual, de acuerdo con las fechas consignadas en el cronograma) 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 metáforas conceptuales en los procesos artísticos.

La evaluación se realizará en función de la adecuación a las consignas de las actividades y los trabajos propuestos, participación activa en las actividades presenciales y virtuales (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, que debe incorporar el aparato conceptual planteado, con originalidad y/o aporte propio, como conclusión de una evaluación de proceso a lo largo del cursado. Este escrito deberá citar la bibliografía utilizada con normas APA 7ª ed.

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 lecto-comprensión del inglés o bien en el uso de herramientas digitales de apoyo para la comprensión de textos académicos en inglés.