

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

ARTE Y SOCIEDAD DE MASAS

Departamento: Diplomatura

Asignatura : Arte y Sociedad de Masas

Carga Horaria : 4 hs. semanales

Profesor : Marcelo G. Burello

Tipo de Asignatura : Teórico-práctica

Período : 2° Cuatrimestre, 2002

Objetivos de la asignatura

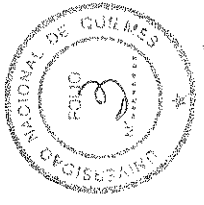
La asignatura tiene por objetivo que el estudiante pueda conocer e integrar las principales problemáticas de la producción artística en el marco de la sociedad industrializada (desde el siglo XVIII hasta nuestros días), abordando dicha producción tanto desde una perspectiva “externa” (socio-histórica) como “interna” (autorreflexión estética), con el propósito de que pueda desarrollar una actitud analítica y crítica para con los contenidos. A tal fin, se expondrán en forma cronológica los grandes hitos artísticos de los últimos tres siglos y las circunstancias que operaron como contexto, promoviendo, mediante la simultánea exposición de herramientas conceptuales y teóricas (teorías poéticas, sistemas filosóficos, etc.), el análisis y la reflexión personal acerca de la situación contemporánea.

Metodología

El curso es presencial y teórico-práctico. Combina exposiciones teóricas iniciales a cargo del docente con debates en conjunto y exposiciones grupales específicas, previamente acordadas. Además del trabajo sobre la bibliografía escrita (que opera ineludiblemente como referente máximo), la asignatura integra materiales audiovisuales que actúan como “disparadores” de clase, o bien como apoyatura.

Evaluación

Durante el cursado regular de la asignatura, los estudiantes deberán aprobar dos exámenes domiciliarios (el segundo de ellos, con carácter integrador) y un trabajo práctico grupal de investigación. Quienes obtengan un promedio de 4 (cuatro) o más como resultante de estas tres instancias de calificación, aprobarán la materia. Aquellos alumnos que obtengan un promedio menor a 4 (cuatro) en dichas tres instancias calificadorias tendrán la materia por desaprobada, pudiendo darla en calidad de libre. Los que opten por presentarse a examen como alumnos libres deberán dar cuenta de todos los contenidos del programa, previa presentación de un trabajo escrito sobre tema acordado con el docente.

PROGRAMA DE LA MATERIA

1.- Del siglo XVIII al XIX: transiciones

Europa en el siglo XVIII. Presupuestos filosóficos de la Ilustración. El *prodesse et delectare* como consigna. La situación del artista cortesano y su transformación compulsiva en artista libre. El caso Mozart. Primeros signos de debilitamiento del Neoclasicismo francés: sentimentalismo, *Sturm und Drang*, gótico. Edward Young, Rousseau, el joven Goethe, Herder. Surgimiento del ánimo "prerromántico". Culto de Shakespeare. Concepto de "genio". Kant y la "complacencia desinteresada" del goce estético. Del juicio de la razón al del gusto. La Revolución y sus secuelas. Irrupción del Romanticismo. Poesía, fe, intuición, sentimiento. Las generaciones románticas: divergencias nacionales, nuevos valores de vida. Hölderlin, la soledad del creador. Byron, el *boom* del mercado editorial. Victor Hugo, el romanticismo militante. Hegel y la "muerte del arte".

2.- Revolución, sociedad y mercado

Privatización e individuación del fenómeno artístico. La nueva subjetividad entre dos tiempos históricos. Sociedad burguesa y "esfera" específica del arte (M. Weber, Habermas). Cuestionamientos y reafirmaciones de la autoridad del poeta. Realismo y simbolismo: la superación del Romanticismo. Dickens y Flaubert. La metrópolis, nueva escena central de la modernidad. Experiencia de la cultura de la mercancía capitalista, el valor de la novedad en lo histórico y cotidiano, y el arrasamiento de las viejas referencias y tradiciones. El poeta y la bohemia como nuevo espacio de cultura urbana. Baudelaire y sus máscaras: poeta, *dandy*, *flâneur*, amante y crítico cultural. Mercado, estéticas y reformulación de la teoría del arte y la belleza en lo moderno a partir de una nueva heroicidad cultural. Caracterización de los distintos públicos culturales. Esteticismo: teoría del arte por el arte. De Schopenhauer a Wagner y la "obra de arte total".

2.- Ruptura estética de las representaciones y configuraciones de lo real

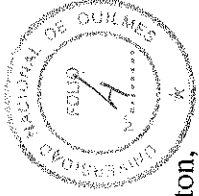
Los poetas malditos: Rimbaud, Verlaine, Mallarmé y los simbolistas. Las subjetividades del martirio, la huida, el exilio, el "descenso a los infiernos" y la locura frente a la desintegración de las apariencias del mundo burgués. Disputa crítica de las representaciones en formas, modos y contenidos temáticos. Positivismo y Naturalismo. La fotografía. Surgimiento del impresionismo (Monet, Degas, Manet, Renoir). Dostoievsky y la subjetividad enclaustrada: búsqueda, ausencia y sentido de dios en la civilización agnóstica moderna. Miserias, nihilismos y redencionismos en la nueva época historia. Friedrich Nietzsche, la subjetividad intempestiva y el lugar del arte como sede de una filosofía trágica radicalizada de crítica a la modernidad cultural: verdad, mentira y nihilismo. Discusión sobre creencias, sistemas, fundamentos y morales de una época. El esteticismo extremo: Oscar Wilde. Apollinaire, gran urbe, poesía, vida y nacimiento de la experiencia artística como vanguardia. Gauguin y Van Gogh.

3.- 1900: la palabra rota

Mundo y apariencia. Esplendor de la metrópolis burguesa de los Habsburgo y quiebre de la subjetividad racional ilustrada. Crisis del arte con relación a la cultura burguesa liberal. Problemática de verdad e ilusión, de valores éticos y creación estética. Tradición y renovación generacional. Desarticulación de la relación entre lenguaje y mundo: experiencia del yo estético fragmentado e impotente. La civilización de la gran prensa y la lógica de masas, entendida como catástrofe cultural y bélica moderna. Escepticismo lingüístico: F. Mauthner, L. Wittgenstein. La Viena finisecular y sus hombres: Hofmannsthal, Schmitzler, Mahler, Kraus, Musil, Loos, Klimt, Freud, Kafka, Schoenberg. Los nuevos temas: violencia y erotismo.

4.- El período de entreguerras (1918-1933): vanguardias artísticas y pensamiento crítico. El modernismo estético en sus vertientes progresistas, conservadoras y fascistas.

Desarrollo y características de las vanguardias: Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo. Planteos y propuestas como cuestionamiento contra la sociedad burguesa de masas, sus instituciones, sus valores fetichizados en el campo de las artes, y contra y la autonomía del

hecho artístico. Sus relaciones con la política: comunismo y fascismo. Trakl, Tzara, Breton, Marinetti, Kandinsky, Marc. La no-representación pictórica. El pensamiento crítico conservador y la subjetividad nostálgico-alarmada frente al nihilismo y al proceso técnico civilizatorio: Thomas Mann, Ernst Jünger, Gottfried Benn. El arte como puesta en obra de la verdad: Martin Heidegger y la hermenéutica. ¿Un nuevo arte?: el cine y el debate sobre su autenticidad. La Escuela de Frankfurt: teoría crítica sobre la razón instrumental y la industria cultural de masas. Horkheimer, Adorno y Benjamin: aportes ensayísticos y filosóficos, caracterización de lo moderno y sus mitos. Arte de vanguardia y sociedad: Ortega y Gasset. Polémica sobre realismo y vanguardia: Lukács, Brecht, Adorno.

5.- Segunda postguerra europea, democracia industrial y sociedad de consumo: del compromiso literario a las revueltas culturales

Arte, sociedad de masas y consumo desde 1945. El papel de la radio y la TV. ¿Es posible la belleza después de Auschwitz? Las posiciones marxistas y las ideas de decadencia artística. Sartre, existencialismo cultural y neomarxismo desde el compromiso estético y literario en los años 50. La rebelión política y artística del '68 contra la industria cultural masificada. La influencia de las vanguardias del '20 en las variables contestatarias de los años 60. Marcuse: unidimensionalidad, cultura afirmativa, desublimación represiva, etc. América Latina: arte, política y revolución cubana. Experiencias estéticas en la sociedad de los medios masivos, cultura popular de consumo y postvanguardias: *Pop Art* y *Happening*. La "instalación" como nueva forma artística. La música "popular" y masiva: del *jazz* al *rock*.

6.- La actualidad del arte

El presente de los lenguajes estéticos y la sociedad cultural globalizada. Culturalización de todas las esferas de la vida. Estetización de la política y de los lenguajes disciplinarios del saber. Arqueología del arte en lo moderno: debate sobre el papel de las vanguardias en el siglo XX (Bürger, Clair, Enzensberger, R. Williams, etc.). Corrientes posmodernistas en el campo de la plástica, la arquitectura y la literatura. Arte y simulacro. Arte, lógica massmediática y estética de masas. El posmodernismo estético y el actual estado de los debates. Identidad, memoria, historia, proyecto estético, fin del arte. Vattimo, Baudrillard, Lyotard, Castoriadis, G. Steiner, Arthur Danto.

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

- Adorno, Theodor. *Teoría Estética*. Madrid, Taurus, 1971.
- "Tesis sobre arte y religión hoy día". En: *Revista Confines* 9/10, Bs. As., 2001.
- Adorno, Theodor; Horkheimer, Max. "La Industria Cultural". En: *Dialéctica del Iluminismo*, Bs. As., Sur, 1970.
- Baudelaire, Charles. *Poesía completa*. Barcelona, Río Nuevo, 1983.
- *Pequeños Poemas en Prosa*. Icaria, España, 1987.
- "La Fanfarlo". En: *Los paraísos artificiales. La fanfarlo*. Madrid, M.E. Editores, 1994.
- "El pintor de la vida moderna". En: *Salones y otros escritos sobre arte*. Madrid, Visor, 1992.
- Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica". En: *Discursos interrumpidos*. Madrid, Taurus, 1982.
- Brecht, Bertolt. "Pequeño órgano para teatro". En: *Escritos sobre teatro* 3. Bs. As., Nueva Visión, 1971.
- De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Enzensberger, Hans Magnus. *Detalles*. Barcelona, Anagrama, 1969.
- "La literatura como institución o el efecto Alka-Seltzer". En: *Mediocridad y delirio*. Barcelona, Anagrama, 1991.
- Hobsbawm, Eric. "El arte". En: *La era de la revolución*. Barcelona, Labor, 1990.
- "Artes"; "El mundo burgués". En: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.
- "La transformación del arte". En: *La era del Imperio*. Barcelona, Labor, 1990.
- Hofmannsthal, Hugo. *La Carta a Lord Chandos*. México, FCE, 1990.
- Nietzsche, Friedrich. *El Nacimiento de la Tragedia*. Madrid, Alianza, 1990.
- Rimbaud, Arthur. *Una Temporada en el Infierno. Iluminaciones*. Madrid, Hiperión, 1995.
- Steiner, George. *Presencias Reales*. Barcelona, Destino, 1997.
- Vattimo, Gianni. "Posmoderno: ¿una sociedad transparente?" En: *La sociedad transparente*. Barcelona, Paidós, 1996.

De consulta

- Adorno, Theodor. *Notas sobre literatura*. Barcelona, Ariel, 1962.
- Arlt, Roberto. *Aguafuertes Porteñas. Buenos Aires, Vida Cotidiana*. Alianza, Argentina, 1993
- Arnaldo, Javier (comp.). *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Madrid, Tecnos, 1994.
- Bachelard, Gaston. *Laureamont*. México, FCE, 1985.
- Bataille, George. *La Literatura y el Mal*. Madrid, Taurus, 1971.
- Baudrillard, Jean. *La ilusión y la desilusión estéticas*. Caracas, Monte Avila, 1997.
- Bayer, Raymond. *Historia de la Estética*. México, FCE, 1993.
- Bazin, Germain. *Historia del Arte*. Barcelona, Omega, 1988.
- Benjamin, Walter. *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones 2*. Madrid, Taurus, 1988.
- "El narrador". En: *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*. Madrid, Taurus, 1998.
- Berman, Marshall. "Baudelaire: el modernismo en las calles". En: *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- Blanchot, Maurice. *Sade y Laureamont*. Bs. As., Ediciones del Mediodía, 1967.
- Boime, Albert. *Historia social del arte moderno*. Madrid, Alianza, 1996. (2 vols.)
- Bourdieu, Pierre. *Les règles de l'art*. Paris, Seuil, 1992.
- *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus, 1995.
- Breton, André. *Los Manifiestos del Surrealismo*. Bs. As., Nueva Visión, 1965.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1997.
- *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 1995.
- Casullo, Nicolás (comp.). *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Bs. As., Nueva Visión, 1991.
- Casullo, Nicolás; et al. "Viena fin de siglo"; "Vanguardia Estética y Política". En: *Itinerarios de la Modernidad*. Bs. As., Editorial del Ciclo Básico-UBA, 1996.
- Chipp, Herschel (comp.). *Teorías del arte contemporáneo*. Madrid, AKAL, 1995.
- Collingwood, R. G. *Los principios del arte*. México, FCE, 1993.
- Comte, Auguste. *Catecismo Positivista*. México, Porrúa, 1989.
- *Curso de Filosofía Positiva*. Bs. As., Orbis-Hispanamérica, 1984.
- Danto, Arthur. *Después del fin del arte*. Barcelona, Paidós, 1999.
- Dostoievsky, Fedor. *El Hombre del Subsuelo*. Barcelona, Bruguera, 1980.
- *Los Demonios*. Barcelona, Bruguera, 1980.
- Ducasse, Isidoro (Conde de Laureamont). *Los Cantos de Maldoror*. Bs. As., Ediciones Boa, 1965.
- Eagleton, Terry. *The ideology of the Aesthetic*. Cambridge, Blackwell, 1990.
- Escarpit, Robert. *Sociología de la literatura*. Bs. As., Fabril, 1962.
- Elias, Norbert. *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona, Península, 1991.
- Flaubert, Gustave. *La religión del arte*. Bs. As., Elevación, 1947.
- Freud, Sigmund. *Diario de la Guerra*. En: *Revista Letras* 15, Madrid.
- *El Malestar en la Cultura*. Bs. As., Alianza, 1992.
- Gadamer, H. G. *Verdad y método*. Salamanca, Sígueme, 1996. (2 vols.)
- Gombrich, Ernst. *Historia del Arte*. Bs. As., Sudamericana, 1999.
- Habermas, Jürgen. *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona, Gustavo Gili, 1994.
- Hauser, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Bogotá, Labor, 1994. (3 vols.)
- *Sociología del arte*. Barcelona, Labor, 1977.
- Heidegger, Martin. *Arte y poesía*. México, FCE, 1973.
- Hölderlin, Friedrich. *Poesía completa*. Barcelona, Río Nuevo, 1998.
- Horkheimer, Max. "Arte nuevo y cultura de masas". En: *Teoría crítica*. Barcelona, Barral, 1973.

- Isaacson, José. *El poeta en la sociedad de masas*. Bs. As., Américalee, 1969.
- Jünger, Ernst. "La Movilización Total". En: *Revista La Caja*. Bs. As., 1994.
- Kafka, Franz. *Diarios*. Barcelona, Bruguera, 1984. (2 vols.)
- Kraus, Karl. *Contra los Periodistas*. Madrid, Taurus, 1992.
Escritos. Madrid, Visor, 1991.
- López Castellón, Enrique. *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*. Madrid, AKAL, 1999.
- Lowe, Donald. *Historia de la percepción burguesa*. México, FCE, 1999.
- Lucie-Smith, Edward. *Movimientos en el arte desde 1945*. Bs. As., Emecé, 1979.
- Lukács, Georgy. *El Alma y las Formas*. Barcelona, Grijalbo, 1983.
Problemas del realismo. México, FCE, 1966.
Sociología de la literatura. Madrid, Península, 1966.
- Mann, Thomas. *Consideraciones de un Apolítico*. Barcelona, Grijalbo, 1978
- Marchán Fiz, Simón. *La estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo*. Barcelona, G. Gili, 1982.
- Marcuse, Herbert. *El hombre unidimensional*. Barcelona, Planeta, 1985.
"Sobre el carácter afirmativo de la cultura". En: *Cultura y sociedad*. Bs. As., Sur, 1967.
- Marx, Karl. *El Manifiesto Comunista y otros ensayos*. Madrid, Sarpe, 1985.
- Musil, Robert. *Ensayos sobre Arte y Sociedad*. Madrid, Visor, 1992.
- Neumann, Eckhard. *Mitos de artista*. Madrid, Tecnos, 1992.
- Nietzsche, Friedrich. *Escritos póstumos sobre Wagner*. Revista *Er* 14, Madrid, 1992.
- Nolte, Ernst. *Nietzsche y el nietzscheanismo*. Madrid, Alianza, 1995.
- Ortega y Gasset, José. *La deshumanización del arte*. Madrid, Espasa Calpe (Austral), 1987.
- Peyre, Henry. *¿Qué es el clasicismo?* México, FCE, 1996.
- Picard, Roger. *El romanticismo social*. México, FCE, 1987.
- Poe, Edgar. *Narraciones Extraordinarias*. Madrid, Alianza, 1981. (2 vols.)
- Ramírez, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*. Madrid, Cátedra, 1997.
- Rilke, Rainer Maria. *Elegías de Duino. Los Sonetos de Orfeo*. Madrid, Cátedra, 1990.
- Rivera, Jorge. *Los Bohemios*. Bs. As., CEAL, 1971.
- Romero, José Luis. *Latinoamérica: las Ciudades y las Ideas*. Bs. As., Siglo XXI, 1976.
- Ruskin, John; Morris, William, et al. *El Urbanismo. Utopías y Realidades*. Madrid, Lumen, 1970.
- Sartre, Jean Paul. *Baudelaire*. Bs. As., Losada, 1957.
¿Qué es la literatura? Bs. As., Losada, 1950.
- Sarmiento, Domingo Faustino. *Viajes. Cartas desde París*. Bs. As., Editorial de Belgrano, 1981.
- Schorske, Carl E. *Fin-de-Siècle Vienna. Politics and Culture*. Cambridge, Cambridge U.P., 1961.
- Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas*. Madrid, Cátedra, 1991.
- Simmel, George. "Las Grandes Urbes y la Vida del Espíritu". En: *El Individuo y la Libertad*. Península, España, 1988.
- Sontag, Susan. *Estilos radicales*. Madrid, Taurus, 1997.
- Taine, Hipólito. *Filosofía del arte*. Bs. As., Espasa-Calpe (Austral), 1945.
- Tarkovski, Andrei. "El arte como ansia del ideal". En: *Esculpir en el Tiempo*. Madrid, Rialp, 1991.
- Trakl, Georg. *Poesía Completa*. Madrid, Trotta, 1995.
- Weber, Max. *Ensayos de sociología contemporánea*. Barcelona, Planeta, 1985. (2 vols.)
- Wilde, Oscar. *Obras Completas*. Madrid, Aguilar, 1966.
- Williams, Raymond. "La Política de la Vanguardia". En: *Revista Debats*, N° 26, España, 1991.
Marxismo y Literatura. Barcelona, Península, 1980.