

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

ARTE Y SOCIEDAD DE MASAS

Diplomatura en Ciencias Sociales
Curso general orientado a la carrera de Comunicación Social
Arte y sociedad de masas
Fabián Beltramino
5 horas semanales
Asignatura teórico-práctica
Modalidad presencial
2004

Objetivos:

Se estudiarán las formas de experiencia artística, de autorreflexión del arte sobre su práctica y función social y cultural, en el marco de las sociedades urbano-industriales que se constituyen y asientan en la segunda mitad del siglo diecinueve.

Se examinarán los conflictos entre la producción artística y el acelerado desarrollo del mercado capitalista de mercancías, el despliegue de la industria cultural en la escena histórica de la metrópolis, y la progresiva incidencia tanto de la gran prensa como de la cultura popular masificadas.

Se analizarán las posiciones de las corrientes estéticas del siglo veinte en sus variables progresistas, conservadoras y revolucionarias con respecto a la sociedad.

Se estudiarán las posturas estéticas, culturales y políticas de las vanguardias artísticas, del modernismo estético y el papel del arte en relación a la cultura burguesa, al proceso civilizatorio y a las encrucijadas bélicas.

Se expondrán las polémicas entre por una parte modernismo y vanguardias en el capitalismo y por otra los argumentos estéticos del comunismo-stalinismo.

Se examinarán a partir de la segunda postguerra las experiencias de postvanguardia, transvanguardia y postulados del postmodernismo estético en el contexto de la sociedad massmediática globalizada.

Contenidos temáticos:

1. Siglo XIX: Sociedad, Mercado y Revolución

Herencias reflexivas en el siglo XIX: revolución romántica y crisis cultural de lo moderno. Hegel y la muerte del arte. Sociedad burguesa y esfera específica del arte. La metrópolis como escena central de la modernidad. La nueva subjetividad entre dos tiempos históricos. Experiencia de la cultura de la mercancía capitalista, el valor de lo 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, flaneur, 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. Teoría del arte por el arte.

2. El derrumbe del sueño decimonónico : los textos de la crisis, ruptura estética de las representaciones y configuraciones de lo real

Los poetas malditos : Arthur Rimbaud. 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. Herencia realista-naturalista y surgimiento del impresionismo. 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. Apollinaire, gran urbe, poesía, vida y nacimiento de la experiencia artística como vanguardia.

3. El Período de entreguerras (1918-1933): vanguardias artísticas y pensamiento crítico sobre la cultura civilizatoria. Modernismo estético en sus vertientes progresistas, conservadoras y fascistas.

Desarrollo y características de la 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. Georg Trakl, Tristan Tzara, André Bretón, Filippo Marinetti, Wassili Kandinsky, Franz Marc. El pensamiento crítico conservador y la subjetividad nostálgico-alarmada frente al nihilismo y al proceso técnico civilizatorio : Thomas Mann, Ernst Junger, Gottfried Benn. El arte como puesta en obra de la verdad: Martín Heidegger. La Escuela de Frankfurt : teoría crítica sobre la razón instrumental y la industria cultural de masas desde sede estético vanguardista. Theodor Adorno y Walter Benjamin: aportes ensayísticos filosóficos sobre arte y cultura, caracterización de lo moderno y sus mitos. Arte de vanguardia y sociedad: Ortega y Gasset. Polémica sobre realismo y vanguardia: George Lukács, Bertoldd Brecht, Theodor Adorno.

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

Arte y sociedad de masas y consumo de masas desde 1945. Las posiciones marxistas y las ideas de decedancia artística. 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. 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.

5. La actualidad del arte actual

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: Peter Burger. 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. Gianni Vattimo, Jean Baudrillard, J.F. Lyotard, C. Castoriadis, G. Steiner, Hal Forster, Arthur Danto.

Bibliografía obligatoria:

- Adorno, Theodor : *Teoría Estética*, Madrid: Orbis, 1983 (selección)
- Adorno, Theodor y Horkheimer, Max : “La Industria Cultural” en *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid: Trotta, 1994, pp.165-212
- Baudelaire, Charles : *Las Flores del Mal*, Madrid: Visor, 1996 (selección)
- Baudelaire, Charles : *Pequeños Poemas en Prosa*, Madrid: Icaria, 1987 (selección)
- Baudelaire, Charles : *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid: Visor, 1997 (selección)
- Berman, Marshall : *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, México: Siglo XXI, 1990, Capítulo 3
- Bürger, Peter : *Teoría de la vanguardia*, Barcelona: Península, 1998, capítulo 2
- Casullo, Nicolás: *Modernidad y cultura crítica*, Buenos Aires: Paidós, 1998, Capítulo 3
- Casullo, Nicolás (comp.) : *El debate Modernidad-Posmodernidad*, Buenos Aires: El cielo por asalto, 1993, Introducción y selección de capítulos
- Casullo, Nicolás y Forster, Ricardo : *Itinerarios de la Modernidad*, Buenos Aires: Eudeba, 1999, capítulos 1, 4-7, 9, 14 y 16
- Danto, Arthur : *Después del fin del arte*, Barcelona: Paidós, 1999, capítulos 1 y 2
- Heidegger, Martín: “El origen de la obra de arte”, en *Arte y poesía*, México: FCE, 1995, pp.35-123
- Jameson, Fredric : “La lógica cultural del capitalismo tardío”, en *Teoría de la postmodernidad*, Madrid: Trotta, 1998, pp.23-72
- López Castellón, Enrique : *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid: Akal, 1999, capítulos XI-XV
- Liotard, Jean-François : *La condición postmoderna*, Madrid: Cátedra, 1986, (selección de fragmentos)
- Nietzsche, Friedrich : *Ecce Hommo*, México: Siglo XXI, 1984, pp.17-51 y 161-217
- Rimbaud, Arthur : *Una Temporada en el Infierno*, Madrid: Hiperión, 1995, (selección)
- Shattuck, Roger : *La época de los banquetes*, Madrid: Visor, 1991, capítulos 1 y 9
- Steiner, George : *Presencias Reales*, Madrid: Destino, 1997, pp.13-68
- Tarkovski, Andrei : “El Arte como ansia de lo Ideal”, en *Esculpir en el Tiempo*, Madrid: Rialp, 1991, pp.59-76
- Varios : *Manifiestos de las vanguardias estéticas (expresionismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo)* (selección)
- Vattimo, Gianni : *La sociedad transparente*, Barcelona: Paidós, 1992, pp.73-110
- Wagner, Richard : *La obra de arte del futuro*, Valencia: Universidad de Valencia, 2000, capítulos IV y V
- Williams, Raymond : “Teoría cultural”, en *Marxismo y literatura*, Barcelona: Península, 1997, pp.91-164

Bibliografía complementaria:

- Adorno, Theodor : *Minima Moralia*, Editorial Taurus, España 1987
- Arlt, Roberto : *Aguafuertes Porteñas. Buenos Aires, Vida Cotidiana*. Editorial Alianza, Argentina, 1993
- Bacherlard, Gastón : *Lautremont*, Editorial FCE, México, 1985
- Bataille, George : *La Literatura y el Mal*, Editorial Taurus, España, 1971
- Baudrillard, Jean : *La ilusión y la desilusión estéticas*., Monte Avila, Venezuela, 1997
- Benjamin, Walter : *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones 2*, Editorial Taurus, España, 1985

- Benjamin, Walter : *Dirección Unica*. Ediciones Alaguara, España, 1987
- Berstein, Samuel : *Blanqui y el Blanquismo* Editorial Siglo XXI, España 1975
- Blanchot, Maurice : *Sade y Lautremont*, Ediciones del Mediodía, Buenos Aires 1967
- Borer, Alain : *Rimbaud de Arabia*, Editorial Debats, España, 1991
- Carrie, Jean Marie : *Vida de Rimbaud*, Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1974
- Comte, Auguste : *Catecismo Positivista* Editorial Porrúa S.A., México DF, 1989
- Comte, Auguste : *Curso de Filosofía Positiva*, Ediciones Orbys, Hispanamérica, Buenos Aires 1984
- Coser, Lewis : *Hombres de Ideas*, Editorial FCE. México 1968
- Ducasse, Isidoro, Conde de Lautremont : *Los Cantos de Maldoror*, Ediciones Boa, Buenos Aires, 1965
- Hinterhäuser, Hans : *Fin de siglo, Figuras y Mitos*. Editorial Taurus 1980
- Junger, Ernst : *La Movilización Total*. Revista "La Caja", Buenos Aires 1994
- Lukács, George : *El Alma y las Formas*, Editorial Grijalbo, España, 1983
- Mann, Thomas : *Consideraciones de un Apolítico*. Editorial Grijalbo, España 1978
- Marx, Karl : *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*, Editorial Sarpe, España, 1988
- Marx, Karl : *El Manifiesto Comunista*. Editorial Sarpe, España, 1988
- Nietzsche, Friedrich : *El Nacimiento de la Tragedia*. Editorial Alianza, España 1990
- Nietzsche, Friedricde : *Escritos póstumos sobre Wagner*, revista Er, N° 14, España 1992
- Nolte, Ernst : *Nietzsche y el nietzscheanismo*, Editorial Alianza, España, 1995
- Ortega y Gasset, José : *La deshumanización del arte*, Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1987
- Ortega y Gaste, José : *La Deshumanización del Arte*, Editorial Espasa Calpe, Colección Austral, España 1993
- Poe, Edgar : *Narraciones Extraordinarias (selección cuentos)*. Editorial Iberia, España 1958
- Ramirez, Juan Antonio: *Medios de masas e historia del arte*, Editorial Cátedra, Madrid 1997
- Richard, Lionel : *Berlín 1919-1933*. Alianza Editorial, España 1993
- Rimbaud, Artur : *Iluminaciones*, Editorial Hiperión, Poesía, España, 1995
- Rivera, Jorge : *Los Bohemios*. Editorial CEAL, Argentina 1971
- Saldías, José Antonio : *La Inolvidable Bohemia Porteña*. Editorial Freeland, Argentina 1968
- Sarmiento, Domingo Faustino : *Viajes. Carta desde París*. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1981
- Schwartz, Jorge : *Las vanguardias Latinoamericanas (Selección de Textos)*. Editorial Cátedra, España 1991
- Spengler, Oswald : *Años Decisivos*. Editorial Espasa calpe, Colección Austral, España 1982
- Trakl, Georg : *Poesía Completa*, Editorial Trotta, España, 1995

Evaluación:

El cursado de la asignatura contendrá a lo largo del cuatrimestre un primer y un segundo exámenes parciales. A estas dos calificaciones se sumará una tercera nota de concepto a través de la cual se evaluará el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la asignatura. Aquellos alumnos que obtengan un promedio de 4 o más de 4 en estas tres instancias de calificación, promocionarán la materia. Aquellos alumnos que obtengan un promedio menor a 4 (cuatro) en dichas tres instancias, o que en uno de los parciales obtengan menos de cuatro, pierden el cursado de la materia.

Fabián Beltramino