

2:00+

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES**

Diploma y/o Carrera: Diplomatura

Año: 2004

Curso: Arte y Sociedad de Masas

Profesor: Matías Bruera

Carga horaria semanal: 5 horas

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso General orientado a la Carrera de Comunicación Social

Tipo de asignatura: Teórico-Práctica

Objetivos: 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 debatirá primero sobre el presente y luego 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.

Contenidos temáticos:

1.- 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 Bürger y Jean Clair. 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.

2.- Siglo XIX : Sociedad, Mercado y Revolución

Ciertas 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 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”.

3.- 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. Fedor 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. Apollinaire, gran urbe, poesía, vida y nacimiento de la experiencia artística como vanguardia.

4.- 1900 : la Viena de la palabra rota

Mundo y apariencia. Esplendor de la metrópolis burguesa de los Habsburgos y quiebre de la subjetividad racional ilustrada. Crisis del arte con relación a la cultura burguesa liberal sustentadora. 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. Hugo von Hofmannsthal (poeta), Karl Kraus (dramaturgo), Robert Musil (novelista), Adolf Loos (arquitecto), Gustav Klimt (pintor), Sigmund Freud (científico-ensayista).

5.- 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 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, Georg Trakl, Tristan Tzara, André Breton, 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 Jünger, 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 W. Adorno y Walter Benjamin: aportes ensayísticos y 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: Georg Lukács, Bertold Brecht, Theodor Adorno

6.- 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. El papel de la radio y la TV. ¿Es posible la belleza después de Auschwitz? Las posiciones marxistas y las ideas de decadencia artística. Jean Paul Sartre, existencialismo cultural y marxismo 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 posvanguardias: Pop Art y Happening. La "instalación" como nueva forma artística. La música "popular" y masiva: del jazz al rock.

Bibliografía obligatoria:

1.-La actualidad del arte actual

- Steiner, George: "Una ciudad secundaria" en *Presencias Reales*, Barcelona, Destino, 1992.
- Catoriadis Cornelius, *Transformación social y creación cultural* en Revista Letra Internacional, Madrid, 1987.
- Tarkovski, Andrei: "El Arte como Ansia del Ideal", en *Esculpir en el Tiempo*, Rialp, España, 1991.
- Tarkovski, Andrei: *El sacrificio*, film, 145 minutos, 1986.
- Vattimo, Gianni. "Posmoderno: ¿una sociedad transparente?" en *La sociedad transparente*. Barcelona, Paidós, 1996.

2.- Siglo XIX : Sociedad, Mercado y Revolución

- Baudelaire, Charles, *Las Flores del Mal*, Buenos Aires, Losada, 1990. (Selección)
- Baudelaire, Charles, *Pequeños Poemas en Prosa*, Madrid, Icaria, 1987. (Selección)

- Baudelaire, Charles, "El pintor de la vida moderna" en *El dandismo*, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Berman, Marshall. "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "El arte" en: *La era de la revolución*. Barcelona, Labor, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.
- Hobsbawm, Eric, "La transformación del arte" en: *La era del imperio*. Barcelona, Labor, 1990.
- Jean-Paul, "Desde lo alto del edificio del mundo, Cristo, muerto, proclama que Dios no existe" y "Sueño del universo" en *El entusiasmo y la quietud*, Barcelona, Tusquets, 1979.
- López Castellón, Enrique, "Dandysimo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- Novalis, "Himnos a la noche (Canto V)" y " Enrique de Offerdingen (fragmentos)" en *El entusiasmo y la quietud*, Barcelona, Tusquets, 1979.
- Poe, Edgar Allan, "Filosofía de la composición" en *Obras en Prosa*, Tomo 2, Barcelona, Ediciones Universitarias - Universidad de Puerto Rico, 1969.
- Wagner, Richard, "Características fundamentales de la obra de arte del futuro" y "El artista del futuro" en *La obra de arte del futuro*, Valencia, Universidad de Valencia, 2000.

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

- Dostoievsky, Fedor, *El hombre del subsuelo*, Barcelona, Bruguera, 1980.
- Rimbaud, Arthur: *Una temporada en el infierno*, Buenos Aires, Fabril Editora, 1962.
- Nietzsche, Friedrich, "I" y "II" en *Estética y teoría de las artes*, Madrid, Tecnos, 1990.
- Nietzsche, Friedrich, "I" en *Consideraciones Intempestivas*, Madrid, Alianza, 1988.
- Safranski, Rüdiger, Nietzsche, *Biografía de su pensamiento* (selección), Madrid, Tusquets, 1992.

4.- 1900 : la Viena de la palabra rota

- Freud, Sigmund, *El Malestar en la Cultura* (selección), Bs. As., Alianza, 1992.
- Hofmannsthal, Hugo, *La Carta a Lord Chandos*. México, FCE, 1990.
- Kraus, Karl, *Contra los Periodistas* (selección), Madrid, Taurus, 1992.
- Kraus, Karl, *Escritos* (selección), Madrid, Visor, 1991.
- Musil, Robert: *Ensayos sobre Arte y Sociedad* (selección), Madrid, Visor, 1992.

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

- Adorno, T. W., *Teoría Estética (selección capítulos)* Madrid, Taurus, 1971.
- Adorno, T. W., "La Industria Cultural", en *Dialéctica del Iluminismo*, Sur, Bs. As., 1970.
- Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", En: *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1982.
- Benjamin, Walter, *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones 2*, Madrid, Taurus, 1985. (Selección)
- Breton, André, *Los Manifiestos del Surrealismo*, Nueva Visión, Bs. As., 1965.
- Mann, Thomas, *Consideraciones de un Apolítico*, Barcelona, Grijalbo, 1978.
- Marinetti, Filippo: *Manifiestos y Textos Futuristas*, Madrid, Ediciones del Cotal, 1978.
- Trakl, Georg. *Poesía Completa*. Madrid, Trotta, 1995. (Selección)
- Trotsky, León, "El futurismo y Maiacovsky" en *Literatura y revolución*, Bs. As., Jorge Álvarez, 1964.
- Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista *Debats*, Nº 26, España, 1991.

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

- Arlt, Roberto. *Aguafuertes Porteñas. Buenos Aires, Vida Cotidiana*, Buenos Aires, Alianza, 1993.
- Marcuse, Herbert, *El hombre unidimensional*, Barcelona, Planeta, 1985.
- Marcuse, Herbert, "Sobre el carácter afirmativo de la cultura" en *Cultura y sociedad*, Bs. As., Sur, 1967.
- Sartre, Jean Paul, *¿Qué es la literatura?* Bs. As., Losada, 1950.
- Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas (Selección de textos)*, Madrid, Cátedra, 1991.

Bibliografía de consulta:

1.- La actualidad del arte actual

- Baudrillard, Jean: *La ilusión y la desilusión estéticas*, Caracas, Monte Ávila, 1997.
- Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1997.
- Bürger, Peter, *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 1995.
- Danto, Arthur: *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Gadamer, Hans-Georg, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991.
- Lyotard, Jean-François, "Parágrafo 14" en *Heidegger y "Los Judíos"*, Buenos Aires, La Marca, 1995.
- Pico, Joseph (comp.), "Prefacio" en *Modernidad-Postmodernidad*, Madrid, Alianza, 1988.
- Steiner, George, "Introducción" en *Pasión intacta*, Madrid, Siruela, 1997.
- Steiner, George, "La cultura y lo humano" en *Lenguaje y silencio*, México, Gedisa, 1990.

2.- Siglo XIX : Sociedad, Mercado y Revolución

- Baudelaire, Charles, y otros, *El Dandysmo*, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Baudelaire, Charles, "La Fanfarlo", en *Los paraísos artificiales*, Madrid, M.E. Editores, 1994.
- Boulez, Pierre, "Divergencias: del ser y la obra (Richard Wagner)" en *Puntos de referencias*, Buenos Aires, Gedisa, 1984.
- Mallarmé, Stéphane, *Obra poética*, Madrid, Hiperión, 1994.
- Marx, Karl: *El Manifiesto Comunista*, Madrid, Sarpe, 1988.
- Peyre, Henry. *¿Qué es el clasicismo?*, México, FCE, 1996.
- Poe, Edgar Allan, *Narraciones Extraordinarias (selección cuentos)*, Madrid, Iberia, 1958.
- Sarmiento, Domingo Faustino : *Viajes. Carta desde París*. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1981.
- Valéry, Paul, "Situación de Baudelaire" en *Variedad I*, Buenos Aires, Losada, 1978.

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

- Dostoievsky, Fedor, *Los Demonios*. Barcelona, Bruguera, 1980.
- Gergen, Kenneth J., "De la visión romántica a la visión modernista del yo" en *El yo saturado*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Nietzsche, Friedrich, "El caso Wagner" en *Ecce Homo*, Madrid, Alianza, 1991.
- Nietzsche, Friedrich, *Escritos póstumos sobre Wagner*, Revista *Er* 14, Madrid, 1992.
- Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1991.

4.- 1900 : la Viena de la palabra rota

- Casullo, Nicolás (comp), *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Bs. As., Nueva Visión, 1991.
- Casullo, Nicolás; et al., "Viena fin de siglo" en *Itinerarios de la Modernidad*. Bs. As., Editorial del Cielo Básico-UBA, 1996.
- Freud, Sigmund, *Diario de la Guerra*. En: Revista *Letras* 15, Madrid.
- Musil, Robert, *El Hombre sin Atributos*, Madrid, Seix Barral, 1983.

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

- Adorno, T. W.: *Minima Moralia*, Madrid, Taurus, 1987.
- Benjamin, Walter, *Dirección Única*, Alfaguara, Madrid, 1987.
- 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.
- Heidegger, Martín, *Arte y poesía*. México, FCE, 1973.
- Jünger, Ernst, "La Movilización Total" en Revista *La Caja*, Bs. As., 1994.
- Lukács, Georgy, *El Alma y las Formas*, Barcelona, Grijalbo, 1983.
- Ortega y Gasset, José, *La deshumanización del arte*, Madrid, Espasa Calpe, 1987.

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

- Bourdieu, Pierre, *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus, 1995.

- Chipp, Herschel (comp.), *Teorías del arte contemporáneo*, Madrid, Akal, 1995.
- Lucie-Smith, Edward. *Movimientos en el arte desde 1945*. Bs. As., Emecé, 1979.
- Ramírez, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*. Madrid, Cátedra, 1997.
- Romero, José Luis: *Latinoamérica : las Ciudades y las Ideas*, Siglo XXI, Bs. As., 1976.
- Saldías, José Antonio, *La Inolvidable Bohemia Porteña* , Buenos Aires, Editorial Freeland, 1968.

Modalidad de dictado: Presencial

Evaluación: El cursado de la Asignatura contendrá a lo largo del Cuatrimestre un Primer Parcial escrito y un Segundo Parcial Integrador oral, como exámenes de calificación para el alumno. A estas dos calificaciones se sumará una tercera Nota de Concepto a cargo del profesor de la cátedra donde se evalúa 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, aprobarán la materia. Aquellos alumnos que obtengan un promedio menor a 4 (cuatro) en dichas tres instancias calificadoras pierden el cursado de la materia.
