Universidad Nacional de Quilmes

Departamento de Ciencias Sociales

Licenciatura en Comunicación Social

Año 2007

Seminario y taller de crítica cultural contemporánea

Profesor: Norberto Cambiasso

Carga horaria: 5 horas por semana
Diez créditos
Núcleo: Orientación en Comunicación y Cultura
Asignatura teórico-práctica

Objetivos

El seminario apunta a promover en los alumnos el conocimiento exhaustivo de ciertos debates estéticos y culturales ligados a la expansión de los medios masivos a partir de las décadas del '40 y el '50 y a las transformaciones sufridas durante los años '60 y '70. Se los introducirá en el estudio detallado de algunos textos clásicos y en su relación con el agitado contexto social, político y cultural del período. Se pondrá el acento en las transformaciones estéticas de la época, con especial énfasis en la música y en las artes visuales. Se los preparará para que sean capaces de dar cuenta en forma escrita de diversas manifestaciones culturales. Para ello se implementará una presentación multimedia que abarcará música, arte y textos de la época. Y se establecerán ejercicios prácticos bajo la forma de recensiones de discos, libros y obras de arte.
La motivación principal consiste en que los estudiantes sean capaces de comprender las vinculaciones de las ideas teóricas y de las prácticas artísticas con su entorno más general, sus alcances y derivaciones pero también los límites que toda época les impone. Y que aprendan a desarrollar una argumentación y puedan acudir a la perspectiva histórica a la hora de analizar los cambios acelerados y la complejidad de las modernas sociedades de masas.

Contenidos temáticos

1. ***Modernismo***

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FOLIO
Nº 2

Desintegración de la izquierda norteamericana a finales de la década del '30. La integración paulatina entre vanguardia y modernismo a través del expresionismo abstracto. De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. *High culture* y cultura de masas: ¿distinciones jerárquicas o asociaciones insospechadas? Temor ante los usos totalitarios de la propaganda. Prescripción formalista y diferenciación estricta entre disciplinas artísticas. Defensa irreductible de la autonomía del arte. Concepción historicista de la evolución de las artes. Concepción metafísica del canon estético. La oposición de Clement Greenberg entre *avant-garde* y *kitsch*. La teoría de Adorno sobre la *Industria Cultural*. La segunda escuela de Viena y la filosofía de la música de Adorno. El tercero en discordia: los escritos de Meyer Shapiro de mediados de la década del '30. La guerra fría cultural. El contexto del fordismo y la automación: ¿un presupuesto generalizado? El debate sobre la cultura de masas en la década del '50.

Bibliografía obligatoria:

A) Fuentes primarias

Greenberg, Clement. *Arte y Cultura*. Paidós, Barcelona, 2002. Cap. 1: "Vanguardia y Kitsch" Se explicarán en clase otros tres textos de Greenberg que no tienen traducción al español: "Hacia un nuevo Laocoonte", "Pintura modernista" y "Después del expresionismo abstracto" (Versiones en inglés y en portugués)

Lo mismo para el caso de **Meyer Shapiro** y sus dos artículos: "Las bases sociales del arte" y "La naturaleza del arte abstracto". (Versiones en inglés)

Adorno, Theodor W. *Filosofía de la nueva música*. Akal, Madrid, 2003. Introducción. "La Industria Cultural: Iluminismo como mistificación de masas" en *Dialéctica del Iluminismo* (junto con **Max Horkheimer**) Sur, Buenos Aires, 1970.

B) Bibliografía crítica

Crow, Thomas. *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Akal, Madrid, 2002. Cap. 1: "Modernidad y cultura de masas en las artes visuales".

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia.* Paidós, Bs. As., 2003. Cap. 4: El modernismo y la crítica del arte puro: la visión histórica de Clement Greenberg.

Arbasino, Alberto. *Off-Off.* Anagrama, Barcelona, 1968. Cap 4: "Adorno-Adorno"

Stonor Saunders, Frances. *La CIA y la guerra fría cultural.* Debate, Madrid, 2001. Cap. 16: "Garabatos yanquis".

2. *La impugnación del modernismo I: Assemblages, Happenings y Fluxus.*

El retorno del dadaísmo reprimido: la antología pionera de Robert Motherwell. Un encuentro plagado de consecuencias: Marcel Duchamp y John Cage. Teorías del collage y el readymade. Los experimentos pioneros del *Black Mountain College*. John Cage: la estética del silencio y el silenciamiento de lo social. Indeterminación y prescindencia de la intencionalidad. *Assemblages* y *Combines*. Los paneles blancos de Rauschenberg. El caso atípico de Jaspers Johns. La estética lúdica y las connotaciones políticas del movimiento Fluxus. La pérdida de las diferenciaciones formales entre disciplinas artísticas. La teoría del *Intermedia* en Dick Higgins. La aproximación entre el ver y el escuchar. *Happenings*: la teatralidad desbocada. La teoría de Allan Kaprow.

Bibliografía obligatoria:

Cage, John. *Silencio.* Ardora, Madrid, 2005.

Cambiasso, Norberto. *Mañana nunca se sabe.* En revista *Parabólica* n 0, Sevilla, España, 2002.

3. ***La impugnación del modernismo II: Minimalismo y más allá.***

Abstracción post- pictórica o la agonía del modernismo. ¿Una nueva estética impersonal? El problema de lo relacional y lo no relacional en la estética minimalista. La crítica a la composición. La desaparición de los límites entre pintura y escultura. La cuestión de la especificidad: objetos específicos, estructuras primarias y obras de arte. ¿Cómo diferenciar el objeto estético de lo que no lo es? La teoría de la

objetividad de Michael Fried y la crítica a la noción de teatralidad. Transformaciones en la escultura: David Smith y Anthony Caro. La cuestión del contexto. Robert Morris y la influencia fenomenológica de Merleau-Ponty. La desaparición del sujeto: ¿la muerte del autor? Minimalismo en música (LaMonte Young, Terry Riley, Steve Reich, etc.) Más allá del minimalismo: Sol Lewitt y la transición al arte conceptual.

Bibliografía obligatoria:

Fried, Michael: *Arte y Objetividad.* A. Machado, Madrid, 2004.

Cambiasso, Norberto. *Minimalismo: Del estatuto ontológico del objeto a las condiciones epistemológicas de la experiencia.* De próxima publicación en revista *Constelaciones*, Bs. As., 2007.

Foster, Hal. *The return of the real: The avant garde at the end of the century*. MIT Press, 1996. Cap. 2: "The crux of minimalism" (Hay trad. castellana)

4. ***La impugnación del modernismo III: Pop Art y cultura de masas.***

Ansiedades en el contexto de la Guerra Fría. La sociedad opulenta y el despertar del hedonismo. El *Independent Group* en Gran Bretaña. La estética de la afluencia y la admiración renovada por la cultura de masas norteamericana. Las escuelas de arte y las relaciones novedosas entre arte, rock y música experimental. La teoría de Lawrence Alloway y la desaparición de la esfera autónoma del arte. *Swinging London.* 1965: el año de la invasión británica en el rock. Rock experimental e improvisación europea. Marshall McLuhan: la decadencia del mundo impreso y la aldea global. Medios fríos y calientes. Cultura de la imagen y una constatación dudosa: *¿el medio es el mensaje*?

Pop art americano inducido desde el mercado: el caso de Leo Castelli. Andy Warhol y el mercado de consumo. Roy Lichtenstein y el lenguaje de las historietas. Sensibilidad camp: la teoría de Susan Sontag. El pop art ejercido como crítica política en Europa: Öyvind Fahlström, Gerhard Richter y Sigmar Polke. El realismo capitalista. Pop art: ¿crítica política o kitsch? Una conclusión parcial.

Bibliografía obligatoria:

5

Colletti, Lucio. *La superación de la ideología*. Cátedra, Madrid, 1982. "Las ideologías del 68 a hoy"

McLuhan, Marshall. *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*. Diana, México, 1969. Parte 1.

Sontag, Susan. *Contra la interpretación*. Seix Barral, Barcelona, 1984. (Artículos seleccionados)

Bibliografía de consulta

- **Bandini, Mirella**. *L'estetico il politico: Da Cobra all' Internazionale Situazionista*. Costa & Nolan, Milano, 1999.
- **Benjamin, Walter**. *Discursos interrumpidos I*. Taurus, Madrid, 1982.
- **Berman, Marshall**. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Siglo XXI, México, 1988.
- **Caute, David**. *The year of the barricades: A journey through 1968*. Harper & Row, New York, 1988.
- **Cohn, Nik**. *Awopbopaloobop Alopbamboom: Una historia de la música pop*. Suma de Letras, 2004.
- **Della Volpe, Galvano**. *Crítica de la ideología contemporánea*. Comunicación/ Alberto Corazón, Madrid, sin fecha.
- **Downing, John**. *Radical media: The political experience of alternative communication*. South End Press, 1984.
- **Galbraith, John Kenneth**. *La sociedad opulenta*. Planeta- De Agostini, Barcelona, 1992.
- **Gillet, Charlie**. *Historia del rock: El sonido de la ciudad*. Ma non troppo, Barcelona, 2003.
- **Gitlin, Todd**. *The whole world is watching: Mass Media in the making and unmaking of the New Left*. University of California Press, 1981.
- **Gitlin, Todd**. *The Sixties: Years of Hope, Days of Rage*. Bantam, New York, 1987.
- **Grieco y Bavio, Alfredo**. *Como fueron los '60*. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1995.

6

- **Guilbaut, Serge**. *How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War*. University of Chicago Press, Chicago, 1983.
- **Hebdige, Dick**. *Subcultura: el significado del estilo*. Paidós, Barcelona, 2004.
- **Hewison, Robert**. *Too Much: Art and Society in the Sixties*. Methuen, London, 1986.
- **Hoggart, Richard**. *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Grijalbo, México, 1990.
- **Home, Stewart**. *The assault on culture: utopian currents from lettrisme to class war*. AK Press, Stirling, 1991.
- **Jameson, Fredric**. *A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present*. Verso, London, New York, 2002. (Hay trad. castellana en Gedisa)
- **Lumley, Robert**. *States of emergency: Cultures of revolt in Italy from 1968 to 1978*. Verso, London, 1990.
- **MacDonald, Ian**. *Revolution in the head: The Beatles' records & the sixties*. Fourth State, London, 1994. (Hay trad. castellana, *The Beatles: Revolución en la mente*. Celeste, Madrid, 200)
- **Marcus, Greil**. *Rastros de Carmín*. Anagrama, Barcelona, 1993.
- **Marwick, Arthur**. *The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States*. Oxford University Press, Oxford, 1998.
- **Melly, George**. *Revolt into style: The pop arts in Britain*. Penguin, London, 1970.
- **Morin, Edgar**. *El espíritu del tiempo: ensayo sobre la cultura de masas*. Taurus, Madrid, 1966.
- **Neville, Richard**. *Playpower*. Paladin, London, 1971.
- **Nuttall, Jeff**. *Bomb Culture*. Delta, New York, 1970.
- **Ortoleva, Peppino**. *I movimenti del '68 in Europa e in America*. Riuniti, Roma, 1998.
- **Plant, Sadie**. *The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern Age*. Routledge, London, 1992.
- **Reich, Charles**. *El reverdecer de América*. Emecé, Buenos Aires, 1971.
- **Rosenberg, Bernard and Manning White, David (Eds.)** *Mass Culture: The Popular Arts in America*. Free Press, New York, 1957.
- **Rusconi, Gian Enrico**. *La teoria critica della societá*. Il Mulino, Bologna, 1968.
- **Varios autores**. *Análisis de Marshall McLuhan*. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1969.

- **Varios autores**. *Industria Cultural y sociedad de masas*. Monte Ávila, Caracas, 1992.
- **Von Dirke, Sabine**. *All Power to the imagination!: The West German counterculture from the student movement to the greens*. University of Nebraska Press, Lincoln, 1997.
- **Williams, Raymond**. *Los medios de comunicación social*. Península, Barcelona, 1971.
- **Wolfe, Tom**. *Ponche de ácido lisérgico*. Anagrama, Barcelona, 1968.

Curso presencial con clases teóricas y trabajos prácticos.
La evaluación consistirá en dos parciales domiciliarios, individuales, que apuntan a evaluar los conocimientos teóricos de los estudiantes, y varios trabajos prácticos en los que se requiere el análisis crítico de un determinado objeto cultural (una suerte de recensión bibliográfica, discográfica, etc.) en relación con su contexto histórico y con ciertas cuestiones teóricas. Todo se promedia y de allí surgirá la nota final del curso.