



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

**Diploma y/o Carrera:** Diplomatura en Ciencias Sociales

**Año:** 2014

**Curso:** Arte y Sociedad de Masas

**Créditos:** 10

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

**Tipo de asignatura:** Teórico-Práctica

**Presentación y Objetivos:** Se estudiarán las formas de experiencia artísticas y literarias, de autoreflexión del arte sobre su práctica y función social y cultural, en el marco de las sociedades urbano industriales que se constituyen y asientan en las segunda mitad del siglo XIX (realismo, naturalismo, simbolismo). 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 la cultura popular masificadas.

Se analizarán las posiciones de las corrientes estéticas del siglo XX en sus variables progresistas, conservadoras y revolucionarias con respecto a la sociedad bajo lógica de producción bajo desarrollo técnico expandido en los distintos planos de la cultura y la vida del espíritu. Se estudiarán las posturas estéticas, culturales y políticas de las vanguardias artísticas, del modernismo estético y el papel del arte y la literatura en relación a la cultura burguesa, al proceso civilizatorio y a las encrucijadas bélicas. Se estudiarán las relaciones del arte con respecto a la industria cultural, expresiones populares, consumismo cultural y el kitsch. Se expondrán las polémicas entre por una parte modernismo y vanguardias artísticas en el capitalismo y por otra los argumentos estéticos del comunismo-stalinismo durante las décadas de los años 40', 50' y 60'. Se examinarán a partir de la segunda postguerra los problemas de sociedad de masas, arte, literatura y compromiso del escritor, experiencias de postvanguardia, transvanguardia, y postulados del posmodernismo estético en la actual sociedad massmediática y telematizada de la cultura global.

**Contenidos mínimos:** Principales problemáticas de la producción artística en el marco de la sociedad industrializada (desde el siglo XVIII hasta nuestros días). Cronología 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



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, "Dandysmo", "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*, N° 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 *Variación 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**

- Dostoevsky, 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 Ciclo 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 organon 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.

**Evaluación:** Examen presencial escrito y oral sobre cualquiera del total (seis unidades) de los textos incluidos en la bibliografía obligatoria.

