

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS

Diploma y/o Carrera: Licenciatura en Comunicación Social

Año: 2006

Curso: (1) Comunicación, Prácticas Sociales y Consumos Culturales

Profesor: (2) Matías Bruera

Carga horaria semanal: 2:30 horas

Créditos: (3) 5

Núcleo al que pertenece: (4) Orientación Comunicación y Cultura

Tipo de asignatura: (5) Teórico-Práctica

Objetivos: (6) La asignatura tiene por objetivo que el estudiante pueda conocer e integrar las problemáticas de los consumos culturales y sus prácticas sociales en la actual sociedad de la comunicación generalizada y global.

El mundo contemporáneo registra una intersección entre procesos de diseño, construcción de sentido y flujos de economías simbólicas. En la sociedad del espectáculo las necesidades son atravesadas por una diversidad de variables que requieren un abordaje interdisciplinario. En la idea de que la sociedad misma es en cierto sentido posmoderna está implícito un argumento sobre la prioridad del consumo como determinante de la vida cotidiana. Los bienes materiales, en tanto significantes del gusto y el estilo de vida, se consumen más como comunicadores que como bienes de uso.

El presente curso permitirá introducirse en la problemática de los procesos comunicacionales en las sociedades de posconsumo y abordar de manera transversal fenómenos contemporáneos tales como la música electrónica, el turismo, la decoración, el diseño, la publicidad, el mundo gourmet, las nuevas tecnologías, etc.

Contenidos temáticos:

1.- La modernidad clásica y sus figuras críticas: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Karl Marx, Mijail Bakunin

El siglo XIX, crisis capitalista, utopías revolucionarias, tedio poético, multitudes y anonimato. El artista moderno en la metrópolis capitalista. Arte, mercado y política. El esteta como nuevo héroe marginal de la ciudad. Poe y el hombre de la multitud. Crisis histórica y crítica de la cultura burguesa. Charles Baudelaire: el poeta, la figura de la protovanguardia artística y los rituales satánicos para cambiar la vida. El arte como lugar de la conciencia reflexiva sobre las condiciones de la modernidad. Marx: el fantasma del comunismo y el teórico conspirador. Los proyectos sociales y políticos desde la voz de los justos. Bakunin y la utopía libertaria.

2.- El siglo XX, los límites de la modernidad, las ideas catastrofistas y los proyectos redencionales.

2.1- Literatura y compromiso. Vanguardias artísticas en la época de entrguerras: posicionamientos estéticos, políticos e ideológicos. Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo. Existencialismo, libertad y rebeldía

Vanguardias artísticas y época histórico cultural. Manifiestos estético-políticos y sus posicionamientos frente a la sociedad técnico-industrial, de masas y bélica. Las vanguardias en arte: la crítica estética contra las tradiciones, el filisteísmo burgués y en pro de la renovación del mundo. La incidencia de K. Marx y F. Nietzsche en las ideologías de las vanguardias. Sartre, la libertad como ejercicio. Camus, la experiencia de lo absurdo y la rebelión como existencia.

2.2.- La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y sus planteos en el contexto de ideas de la época. Arte e industria cultural. Modernidad y mito. Visión de catástrofe civilizatoria y el empobrecimiento cultural del hombre. Aportes a los dilemas de la relación arte-cultura: W. Benjamin y Th. W. Adorno.

3. Arte, sociedad y proceso cultural en la actualidad

Nociones sobre arte en el contexto de la sociedad capitalista y sus estéticas massmediáticas. Las herencias problemáticas del arte moderno: obra estética y producto cultural. Confusión entre artes libres y aplicadas. Cultura, valor, creación. Institución y ruptura. Conciliación y crítica. Artista, público y mercado. El lujo, la producción de elegancia material y la estética. La sociedad como espectáculo. El retorno de los dilemas del arte en el debate Modernidad-Posmodernidad: su actual aporte en los campos de la teoría, filosofía, cultura, política, ciencias sociales y de la comunicación.

Bibliografía obligatoria: (7)

1. La modernidad clásica y sus figuras críticas: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Karl Marx, Mijail Bakunin

- Marx, Karl: *El Manifiesto Comunista*, Madrid, Sarpe, 1988.
- Poe, Edgar Allan, "El hombre de la multitud" en *Cuentos*, Tomo 1, Barcelona, Ediciones Universitarias - Universidad de Puerto Rico, 1969.
- Baudelaire, Charles, "El pintor de la vida moderna" en *El dandismo*, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Berman, Marshall, "Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx el modernismo y la modernización", "Baudelaire: el modernismo en la calle" en *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1989.
- Bakunin, M., *Dios y el estado*, Buenos Aires, Altamira, 1990.

2.- El siglo XX, los límites de la modernidad, las ideas catastrofistas y los proyectos redencionales.

- Breton, André, *Los Manifiestos del Surrealismo*, Bs. As., Nueva Visión, 1965.
- Tzara, Tristan, *Cuatro manifiestos dadaístas*, Barcelona, Tusquets, 1986.
- Lenin, Vladimir, "El partido como vanguardia". "La organización del Partido y la literatura del Partido", Buenos Aires, Anteo, 1974.
- Gramsci, Antonio, "Arte y lucha por una nueva civilización", "El arte educativo", "Criterios de la crítica literaria", "Contenido y Forma", "Italia y Francia" y "Literatos y 'bohème' artística" en *Literatura y vida nacional*, México, Lautaro, 1976.
- Trotsky, León, "El futurismo y Maicovsky" en *Literatura y revolución*, Bs. As., Jorge Álvarez, 1964.
- Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista *Debats*, N° 26, España, 1991.
- Sartre, Jean Paul, "¿Por qué escribir?" en *Para qué sirve la literatura*, Buenos Aires, Losada,
- Camus, Albert, "El hombre rebelde", "La rebelión metafísica", "Nihilismo e historia" y "Creación y revolución" en *El hombre rebelde*, Buenos Aires, Losada, 1989.
- Friedman, George, *La filosofía política de la Escuela de Frankfurt*, México, FCE, 1986.
- Sontag, Susan, *Bajo el signo de Saturno*, Barcelona, Edhasa, 1987.
- VV.AA., *Industria cultural y sociedad de masas*, Caracas, Monte Avila, 1972.
- Adorno, Th. W., "Después de Auschwitz", en *Dialéctica Negativa*, Madrid, Taurus, 1975.
- Benjamin, W. "Experiencia y pobreza" en *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1987.

3. Arte, sociedad y proceso cultural en la actualidad

- McLuhan, Marshall, *El medio es el mensaje*, Barcelona, Paidós, 1992.
- Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Bs. As., La Marca, 1995.
- Baudrillard, Jean, *La ilusión y la desilusión estéticas*, Caracas, 1998.
- Vattimo, Gianni, "El olvido imposible" en *Usos del olvido*, Bs. As., Nueva Visión, 1989.
- Jameson, Frederic, "Utopía de la postmodernidad" en Revista *Confines*, Bs. As., 1995.
- Del Barco, Oscar, "La ilusión postmoderna" en *El abandono de las palabras*, Córdoba, UNC, 1994.

Bibliografía de consulta: (7)

1. La modernidad clásica y sus figuras críticas: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Karl Marx, Mijail Bakunin

- Hobsbawm, Eric, "Artes"; "El mundo burgués" en: *La era del capital*. Barcelona, Labor, 1990.
- Pico, Josep, "El estallido del presente" en *Hacia donde va el pasado. El porvenir de memoria en el mundo contemporáneo*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Cole, G. D. H., *Historia del pensamiento socialista. Marxismo y Anarquismo*, México, FCE, 1980.
- Raymond, Marcel, *De Baudelaire al surrealismo*, Madrid, FCE, 1983.

2.- El siglo XX, los límites de la modernidad, las ideas catastrofistas y los proyectos redencionales.

- Benjamin, W., "El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea" en *Imaginación y sociedad. Iluminaciones I*, Madrid, Taurus, 1988.
- Longoni, Ana, "La teoría de vanguardia como corset" en *Pensamiento de los confines*, Buenos Aires, FCE, 2006.
- Marinetti, Filippo: *Manifiestos y Textos Futuristas*, Madrid, Ediciones del Cotal, 1978.
- De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Collier, Peter, "Sueños de una cultura revolucionaria" en Revista *Debats*, N° 26, España, 1991.
- Zhdanov, Andrei, "El realismo socialista" en *Estética y marxismo*, Era, 1980.
- Teige, Karel, "Progreso y decadencia, vanguardia y decadencia" en *Estética y marxismo*, Era, 1980.
- Adorno, T. W., *Teoría Estética (selección capítulos)* Madrid, Taurus, 1971.
- Forster, Ricardo, "Benjamin: la deriva como aprendizaje", "Theodor W. Adorno: los caminos de la crítica" en *W. Benjamin, Th. W. Adorno: el ensayo como filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

3. Arte, sociedad y proceso cultural en la actualidad

- Lyotard, J.-F., "Qué era la postmodernidad" en *El debate modernidad - posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Huyssen, Andreas, "Guía de posmodernismo" en *El debate modernidad - posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Habermas, Jürgen, "Modernidad: un proyecto incompleto" en *El debate modernidad - posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Anderson, Perry, "Modernidad y revolución" en *El debate modernidad - posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica, 2004.
- Featherstone, Mike, *Cultura de consumo y posmodernismo*, Bs. As., Amorrortu, 2000.
- Gruenter, Rainer, *Sobre la miseria de lo bello*, Barcelona, Gedisa, 1992.

Modalidad de dictado: (8) Presencial

Evaluación: (9) El cursado de la asignatura contendrá a lo largo del cuatrimestre un trabajo final y una exposición individual del alumno, como exámenes de calificación. A estas dos notas se sumará una tercera de concepto a cargo del professor de la cátedra donde se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la asignatura y según sus diversos trabajos prácticos y exposición de variados textos. 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 calificadorias pierden el cursado de la materia.