

Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales
Licenciatura en Comunicación Social

Año 2006

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

Modalidad de dictado: Presencial

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 durante las décadas del '50 y el '60 y a las transformaciones sufridas a partir de los años '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 el surgimiento de iniciativas autónomas, en el desarrollo de circuitos y géneros de comunicación alternativos y en las nuevas formas de expresión cultural, anticipatorios, en gran medida, de algunas prácticas contemporáneas en los medios de comunicación.

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, cine y textos de la época. Y se establecerán ejercicios prácticos bajo la forma de reseñas de discos, libros, muestras de arte y films

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

Desintegración de la izquierda norteamericana a finales de la década del '30. La integración paulatina entre la vanguardia y el 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? El 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 teoría de Wright Mills sobre la elite de poder. El contexto del fordismo: ¿un presupuesto generalizado? El debate sobre la cultura de masas en la década del '50.

Bibliografía obligatoria:

Greenberg, Clement. *Arte y Cultura*. Paidós, Barcelona, 2002. Cap. 1: "Vanguardia y Kitsch"

Greenberg, Clement. *Modernist Painting*.

Adorno, Theodor W. *Filosofía de la nueva música*. Sur, Buenos Aires.

Anderson, Perry. *Campos de batalla*. Anagrama, Barcelona, 1998. Cap. 2: "Marshall Berman: modernidad y revolución".

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".

Wright Mills, C. *The Power Elite*. Oxford University Press, New York, 1959. Cap. 13. "The Mass Society".

2. Transiciones

John Cage: la estética del silencio y el silenciamiento de lo social. Indeterminación y prescindencia de la intencionalidad. Las prácticas pioneras del *Black Mountain College*. Neodadaísmo y *assemblages*: ¿una ética de la ambigüedad?

Ansiedades en el contexto de la Guerra Fría. La sociedad opulenta y el despertar del hedonismo. Arte pop, el *Independent Group* y el Frente Extenso de la Cultura en Lawrence Alloway. La aceptación gozosa de la cultura de masas norteamericana y el *Swinging London*. 1965: el año de la invasión británica en el rock. La nueva alianza entre escuelas de arte, rock y música experimental. Warhol y el pop americano. 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?* Relaciones impensadas entre sensibilidad pop y crítica post-formalista. Susan Sontag y la recusación de la hermenéutica.

Bibliografía obligatoria:

Cage, John. *Silence*. Wesleyan University Press, Middletown, CT. (hay trad. castellana)

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, 1969. "Contra la interpretación"

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte: El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Paidós, Bs. As., 2003. Cap. 1, 4, 5, 6 y 7.

3. Contracultura y radicalización

El surgimiento de la cultura alternativa y la noción de *underground*. Críticas al supuesto totalitarismo de la afluencia y de la sociedad tecnocrática. Herbert Marcuse y el hombre unidimensional. La noción de tolerancia represiva y el consumo como forma de control social. La opresión del mundo externo y el deseo de liberación interna. La exploración del espacio interior: *¿Compromiso o huida?*

La renovación de las vanguardias: Fluxus y Situacionismo. Guy Debord: sociedad del espectáculo y superación del arte. La cultura de la bomba. Violencia y desintegración de la obra de arte: *cut-ups*, *happenings* y *found objects*. La dialéctica de la liberación y la escalada de las protestas estudiantiles. Escisiones en el seno de la contracultura:

las relaciones peligrosas entre psicodelia y militancia política. 1969, de Woodstock a Altamont: ¿el final de un sueño?

Bibliografía obligatoria:

Marcuse, Herbert. Partes de *El hombre unidimensional*. Seix Barral, Barcelona, 1968.

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

Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. La Marca, Buenos Aires, 1995.

4. Posmodernismo y desilusión

Crisis del petróleo y sentimiento apocalíptico en Europa. Escepticismo después del fracaso de las rebeliones estudiantiles. La cultura del narcisismo y el refugio en el ámbito privado. El surgimiento de la sociedad posindustrial. La escisión entre sociedad y cultura en Daniel Bell: crítica al hedonismo contracultural. Lo posmoderno como condena de las ilusiones alternativas. Orígenes del concepto. La teoría arquitectónica de Venturi y su expansión por parte de Charles Jenks. La posmodernidad adquiere estatuto filosófico. Jean Francois Lyotard y la crisis de los grandes relatos. La identificación de Habermas entre posmodernismo y neoconservadurismo. Frederic Jameson y el posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. Contra el posmodernismo: Alex Callinicos. Terry Eagleton y la difusión ideológica del concepto. David Harvey y sus presupuestos económicos. Perry Anderson y un balance general.

Bibliografía obligatoria:

Bell, Daniel. *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Alianza, Madrid, 1977.

Lyotard, Jean Francois. *La condición posmoderna*. Cátedra, Madrid, 1984.

Habermas, Jürgen. *El discurso filosófico de la modernidad*. Taurus, Bs. As., 1989. Cap. 1.

- Anderson, Perry.** *Los orígenes de la posmodernidad.* Anagrama, Barcelona, 2000. Cap. 4: "Efectos posteriores"
- Eagleton, Terry.** *Las ilusiones del posmodernismo.* Paidós, Bs. As., 1997.
- Harvey, David.** *La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural.* Amorrortu, Bs. As., 2004.
- Callinicos, Alex.** *Contra el posmodernismo.* El Áncora, Bogotá, 1993. Cap. 2 y 5.
- Jameson, Frederic.** *Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado.* Paidós, Bs. As., 1992.

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.
- 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 Carmin*. 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 società*. 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.

Evaluación:

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.