

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

ARTE Y SOCIEDAD DE MASAS

Carrera/Diploma: Diplomatura en Ciencias Sociales

Asignatura : Arte y sociedad de masas

Carga Horaria : 5 Horas semanales

Profesor : Nicolás Casullo

Tipo de Asignatura : Teórico-práctica

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

Créditos: 10

Período : Segundo Cuatrimestre – 2006

Modalidad de dictado: Presencial

Objetivos de la materia

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 la 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.

Evaluación

Dos exámenes parciales presenciales. A estas calificaciones se sumarán varias notas de concepto a partir de parciales e informes domiciliarios solicitados por el profesor donde se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la Asignatura.

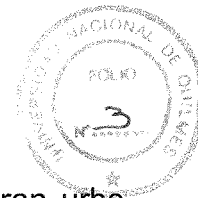
PROGRAMA DE LA MATERIA

1.- Siglo XIX : Sociedad, Mercado y Revolución

Ciertas herencias reflexivas en el siglo XIX: revolución romántica, crisis y crítica cultural de lo moderno. El sueño del mito de la razón. 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 lo 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, flaneur, 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. Teoría del arte por el arte

2.- 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 huída, 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.

3.- 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 en 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), Gustave Klim (pintor), Sigmund Freud (científico-ensayista).

4.- 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 la 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 Bretón, 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 Junger, 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 Adorno y Walter Benjamin: aportes ensayísticos 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: George Lukács, Bertold Brecht, Theodor Adorno

5.- 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. Las posiciones marxistas y las ideas de decedancia 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. América Latina: arte, política y revolución cubana. Experiencias estéticas en la sociedad de los medios masivos, cultura popular de consumo y postvanguardias: Pop Art y Happening.

6.- 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 Burger 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.

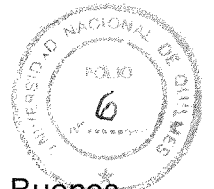
BIBLIOGRAFIA

- Baudelaire, Charles : *Las Flores del Mal*, Editorial Losada, Buenos Aires, 1990
 - Baudelaire Charles, y otros : *El Dandysmo* Editorial Anagrama, España 1974
 - Baudelaire, Charles : *Pequeños Poemas en Prosa*. Editorial Icaria, España 1987
 - Benjamin, Walter *Poesía y Capitalismo. Iluminaciones 2*, Editorial Taurus, España, 1985
 - Berman, Marshall : *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Editorial Siglo XXI, España, 1990
 - Poe, Edgard. *Narraciones Extraordinarias (selección cuentos)*. Editorial Iberia, España 1958
 - Hinterhäuser, Hans : *Fin de siglo, Figuras y Mitos*. Editorial Taurus 1980
 - Coser, Lewis : *Hombres de Ideas*, Editorial FCE. México 1968
 - Sarmiento, Domingo Faustino : *Viajes. Carta desde París*. Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1981.
 - Arlt, Roberto : *Aguafuertes Porteñas. Buenos Aires, Vida Cotidiana*. Editorial Alianza, Argentina 1993
 - Saldías, José Antonio : *La Inolvidable Bohemia Porteña*. Editorial Freeland, Argentina 1968
 - Rivera, Jorge : *Los Bohemios*. Editorial CEAL, Argentina 1971
 - Tomás, Facundo, *Formas artísticas y sociedad de masas*, Capítulo V: "El modernismo de Friedrich Nietzsche", Editorial La Barca de la Medusa, Madrid, 2001
 - Marx, Karl : *El Manifiesto Comunista*. Editorial Sarpe, España, 1988
 - Marx, Karl : *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*, Editorial Sarpe, España, 1988
 - Comte, Auguste : *Curso de Filosofía Positiva*, Ediciones Orbys, Hispamérica, Buenos Aires 1984
 - Comte, Auguste : *Catecismo Positivista* Editorial Porrúa S.A., México DF, 1989
 - Bernstein, Samuel : *Blanqui y el Blanquismo* Editorial Siglo XXI, España 1975
 -
-
- Rimbaud, Artur : *Iluminaciones*, Editorial Hiperión, Poesía, España, 1995
 - Rimbaud, Arthur : *Una Temporada en el Infierno*, Editorial Hiperión, Poesía. España, 1995

- Ducasse, Isidoro, Conde de Lautremont : *Los Cantos de Maldoror*, Ediciones Boa, Buenos Aires, 1965.
- Bacherlard, Gastón : *Lautremont*, Editorial FCE, México, 1985
- Blanchot, Maurice : *Sade y Lautremont*, Ediciones del Mediodía, Buenos Aires 1967
- Bataille, George : *La Literatura y el Mal*, Editorial Taurus, España, 1971
- Carrie, Jean Marie : *Vida de Rimbaud*, Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1974
- Borer, Alain : *Rimbaud de Arabia*, Editorial Debats, España, 1991
- Nietzsche, Friedrich : *El Nacimiento de la Tragedia*. Editorial Alianza, España 1990
- Nietzsche, Friedrich : *Ecce Hommo*, Editorial Siglo XX, Buenos Aires, 1984
- Nietzsche, Friedrich : *Escritos póstumos sobre Wagner*, revista Er, N° 14, España 1992
- Nolte, Ernst : *Nietzsche y el nietzscheanismo*, Editorial Alianza, España, 1995
- Dostoievsky, Fedor : *El Hombre del Subsuelo*, Editorial Bruguera, España, 1980
- Dostoievsky, Fedor : *Los Demonios*. Editorial Bruguera, España, 1980

-
- Kraus, Karl : *Contra los Periodistas*, Editorial Taurus, España, 1987
 - Kraus, Karl : *Escritos*, Editorial Visor, España, 1991
 - Hofmannsthal, Hugo : *La Carta a Lord Chandos*, editorial FCE, México, 1990
 - Casullo, Nicolás : *Itinerarios de la Modernidad (capítulo sobre Viena fin de siglo)*. Editorial del Ciclo Básico, UBA, Argentina 1996
 - Mussil, Robert : *El Hombre sin Atributos*, Editorial Seix Barral, España, 1983.
 - Musil, Robert : *Las Tribulaciones del Estudiante Torless*, Editorial Seix Barral, España 1978
 - Mussil, Robert : *Ensayos sobre Arte y Sociedad*, Editorial Visor, España, 1992
 - Rilke, Rainer María : *Elegías de Duino*, Editorial Cátedra, España, 1990
 - Rilke, Rainer María : *Los Sonetos de Orfeo*, Editorial Cátedra, España, 1990
 - Freud, Sigmund : *El Malestar en la Cultura*, Editorial Alianza, España, 1972
 - Freud, Sigmund : *Diario de la Guerra*, Revista Letras, España, N° 15.
 - Busaniche, José Luis : *Estampas del Pasado Argentino*. Ediciones Solar, Argentina 1971
 - Martel, Julián : *La Bolsa*. Editorial Kraft, Argentina 1956
 - Simmel, George : *Las Grandes Urbes y la Vida del Espíritu*. Libro "El Individuo y la Libertad", Editorial Península, España 1988
 - Romero, José Luis : *Latinoamérica : las Ciudades y las Ideas*. Editorial Siglo XXI, Argentina 1976.
 - Ruskin, John ; Morris, William, y otros : *El Urbanismo. Utopías y Realidades*. Editorial Lumen, España 1970

-
- Williams, Raymond : "La Política de la Vanguardia". Revista "Debats", N° 26, España 1991
 - Casullo, Nicolás : *Itinerarios de la Modernidad (capítulos sobre Vanguardia Estética y Política)* Ediciones del Ciclo Básico, UBA, Argentina 1996
 - Marinetti, Filippo : *Manifiestos y Textos Futuristas*. Ediciones del Cotal, España 1978
 - Varios : *Sobre Expresionismo*
 - Varios : *Manifiestos del Dadaísmo*

- Bretón, André : *Los Manifiesto del Surrealismo*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires 1965
- Richard, Lionel : *Berlín 1919-1933*. Alianza Editorial, España 1993.
- Schwartz, Jorge : *Las vanguardias Latinoamericanas (Selección de Textos)*. Editorial Cátedra, España 1991.
- Mann, Thomas : *Consideraciones de un Apolítico*. Editorial Grijalbo, España 1978
- Junger, Ernst : *La Movilización Total*. Revista "La Caja", Buenos Aires 1994
- Spengler, Oswald : *Años Decisivos*. Editorial Espasa calpe, Colección Austral, España 1982
- Trakl, Georg : *Poesía Completa*, Editorial Trotta, España, 1995
- Heidegger, Martín: *Arte y poesía*, Fonde de Cultura Económica, México, 1973
- Ortega y Gasset, José, *La deshumanización del arte*, Colección Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1987.
- Lukács, George : *El Alma y las Formas*, Editorial Grijalbo, España, 1983
- Adorno ; Theodor : *Teoría Estética (selección capítulos)* Editorial Taurus, España 1971
- Adorno, Theodor : *La Industria Cultural*, en libro "Dialéctica del Iluminismo", Editorial Sur, Argentina 1970
- Adorno, Theodor : *Minima Moralia*, Editorial Taurus, España 1987
- Benjamin, Walter:
- Benjamin, Walter : *Dirección Unica*. Ediciones Algaguara, España, 1987
- Ortega y Gaste, José : *La Deshumanización del Arte*, Editorial Espasa Calpe, Colección Austral, España 1993.
- Tarkovski, Andrei : *El Arte como Ansia del Ideal*, de "Esculpir en el Tiempo", Editorial Rialp, España, 1991
- Casullo, Nicolás : *Itinerarios de la Modernidad (capítulo sobre la Generación de los 60)*
- Vattimo, Gianni: *La sociedad transparente*, Editorial Paidos, España, 1992.
- Baudrillard, Jean: *La ilusión y la desilusión estéticas*, Monte Avila, Venezuela, 1997
- Steiner, George: *Presencias Reales*, Editorial Destino, España, 1997.
- Ramírez, Juan Antonio: *Medios de masas e historia del arte*, Editorial Cátedra, Madrid 1997.
- Danto, Arthur: *Después del fin del arte*, Paidos, Barcelona, 1999.