

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

**ARTE Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA SOCIEDAD MODERNA DE MASAS
(Seminario)**

Carrera : Comunicación Social

Asignatura : "Arte y Pensamiento Critico en la Sociedad Moderna de Masas"

Carga Horaria : 5 horas semanales

Profesor : Nicolás Casullo

Tipo de Asignatura : Teórica

Período : Primer Cuatrimestre 1997

Objetivos de la Materia :

Con el objetivo de analizar aspectos y experiencias de la subjetividad moderna, la asignatura enfoca el problema del arte, del artista y del intelectual, desde la consolidación definitiva de la llamada sociedad urbana y comunicacional de masas.

Relaciona la experiencia estética, literaria y de pensamiento que se desarrolla en este nuevo contexto económico, político, social y cultural con la historia de las ideas (filosóficas, científicas, críticas y ensayísticas). Trabaja en la interpretación de determinadas y significativas épocas culturales dentro del período histórico que se extiende desde 1850 hasta 1960 (Mediados del siglo XIX ; Fin de Siglo XIX ; El 900, La Entreguerras, la Etapa Contemporánea), y analiza en cada una de dichas encrucijadas textos, obras, autores, corrientes y tendencias artísticas e ideológicas que plantean su relación y/o crítica con la llamada lógica tecno- industrial, la vida en la metrópolis, la sociedad de masas, y el protagonismo de los medios de comunicación masivos

El propósito general del Seminario es estudiar ciertos itinerario de la subjetividad inconformista, crítica, y rebelde que se expresó en la historia moderna frente al curso humano, espiritual y cultural que fue mostrando la historia.

Evaluación

El cursado de la Asignatura contendrá a lo largo del Cuatrimestre un Primer Exámen Parcial y un Segundo Exámen Parcial consistente este último en un Trabajo Monográfico Final, como pruebas de calificación para el alumno. A estas dos

calificaciones se sumará una tercera Nota de Concepto a cargo de los profesores de la cátedra donde se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante el cursado de la Asignatura. Aquellos alumnos que obtengan en cada una de estas tres instancias de clasificación la nota de 7 (siete) o más de siete, promocionarán sin Exámen Final. Aquellos alumnos que en alguna de estas tres posibilidades obtengan entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, deberán dar Examen Final. Los alumnos que fueran aplazados en una de estas tres instancias (menos de cuatro puntos) pierden el cursado de la materia.

Contenidos Temáticos :

PROGRAMA DE LA MATERIA

1.- Siglo XIX : Sociedad, Mercado y Revolución

La metrópolis como escena de la historia. La nueva subjetividad entre dos tiempos históricos. Experiencia de la mercancía, la novedad y el arrasamiento de las viejas referencias. El poeta y la bohemia como nuevo espacio de cultura urbano mercantil. Baudelaire y sus máscaras : dandy, flaneur, amante, satánico. Mercado, estética y teoría del arte moderno. El político : Marx y las barricadas de 1848 y 1871. El fantasma del comunismo, los espectros del pasado y la nueva teatralización de la historia. El científico : Auguste Comte y el orden científico sociológico frente a la crisis utópica de la cultura burguesa.

2.- El derrumbe del sueño decimonónico : los textos de la crisis

Los poetas malditos : Arthur Rimbaud, el Conde de Lautremont. Las subjetividades del martirio, la huída, la embriaguez y la ensoñación la locura frente a la desintegración de un mundo aparente. Friedrich Nietzsche, la subjetividad intempestiva, el martillo filosófico contra las creencias, sistemas y razones de una historia y de una época. Revisión crítica desde sede estética. Fedor Dostoievsky y la subjetividad enclaustrada: búsqueda, ausencia y sentido de dios en la sociedad agnóstica moderna. Miserias y redencionismos de la nueva historia.

3.- 1900 : la Viena de la palabra rota

La edad de oro burguesa y el quiebre de la subjetividad racional ilustrada. Verdad e ilusión, realidad y apariencia, lenguaje y mundo : experiencia del yo partido y fragmentado Arte y renovación. La generación que anticipó la catástrofe bélica civilizatoria. Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Karl Kraus, Sigmund Freud. Sociedad y gran prensa de masas. Palabra periodística y palabra artística.

4.- El Período de entreguerras (1918-1933) Vanguardias artísticas y pensamiento crítico desde izquierdas y derechas ideológicas.

La subjetividad crítico-rupturista. Nacimiento del tiempo de la vanguardias artísticas: Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo. Planteos y propuestas como cuestionamiento a la sociedad burguesa y sus instituciones estético-artísticas. Sus relaciones con la política: comunismo y fascismo. Tristan Rzara, André Bretón, Filippo Marinetti, Wassili Kandinsky, Franz Marc, Georg Trakl. El pensamiento crítico conservador y la subjetividad nostálgico-alarmada: Thomas Mann, Ernsts Junger y Oswald Spengler. La Escuela de Frankfurt: crítica a la razón instrumental y a la industria cultural de masas. Theodor Adorno y Walter Benjamin. Los aportes ensayísticos sobre arte y cultura del primer Georg Lukács. La influencia de las ideas artísticas y políticas de las vanguardias en las rebeliones juveniles de los 60.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- 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
 - 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
 - Berstein, 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.
- Bachelard, 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
- 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 : *Dirección Unica*. Ediciones Algaguara, España, 1987
- Ortega y Gasste, 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)*