

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

Diploma y/o Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales- Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales.

Año: 2022

Curso: Arte y Sociedad de Masas

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Curso orientado a la carrera de Comunicación Social – materia electiva para Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales.

Tipo de asignatura: Teórico-Práctica

Presentación y Objetivos:

El curso propone estudiar los grandes temas que conforman la historia del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días, relacionándolos con el mundo de las ideas en el campo de la filosofía, de las ciencias sociales, de la teoría de cultura y de la política.

En el marco de la actual escena cultural de modernidad tardía o de cultura posmoderna las distintas disciplinas humanistas se aproximan y dialogan cada vez más entre sí acerca de las nuevas circunstancias del mundo, no solo renovando los planteos científico-sociales sino también haciendo reaparecer dilemas artísticos, estéticos, literarios y poéticos que proyectan discusiones fecundas para el conocimiento sistemático a la vez que crítico.

Dicha aproximación se espera que los alumnos la lleven a cabo partiendo de una preocupación contemporánea: el problema de la verdad y la apariencia en las maneras de representar el mundo. Una preocupación que involucra la relación palabra-mundo y los modos de escritura, *reconociendo con ello que el lenguaje no es solo un mero instrumento comunicativo*. Pues también involucra la dimensión de la ética en la experiencia de lo estético en tanto expresa las diferencias existentes entre una comprensión teórico-conceptual y una comprensión artístico-trágica con respecto a la condición humana. Preguntas como ¿por qué recobran hoy importancia los lenguajes del arte en el campo cultural?, ¿por qué crecen la necesidad y el interés por las experiencias estéticas en la vida del hombre?, ¿por qué la vinculación con el arte y los problemas estéticos fue relegada u omitida en la formación disciplinaria y de las profesiones modernas?, son algunas de las preguntas que guiarán las lecturas y discusiones de los alumnos en este recorrido.

El propósito general de la materia no procura ceñirse a una “breve crónica ilustrada del arte” sino que procura generar una reflexión teórico-crítica sobre lo que aportó y aporta **el arte, la estética y lo poético** como modos de una conciencia inconformista frente a las formas históricas y renovadas de dominación cultural.

Los objetivos del curso son:

- Que los alumnos aborden nuestra herencia cultural a partir de los argumentos que

señalan la vigencia del arte en el marco de la actual escena cultural de modernidad tardía o de cultura posmoderna.

- Que los alumnos vinculen su formación de grado con aquel universo de experiencia y creación sensible e intelectual - el arte - que casi siempre aparece como ausente, o como olvido de su ausencia en los currículos de las carreras.
- Que los alumnos apliquen los conceptos y categorías clave de análisis de los contenidos.

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:

Unidad 1.- El arte en la presente sociedad de masas

El presente del arte: sus problemáticas contemporáneas como punto de partida para construir su historia. Estado actual del arte y actualidad del arte. El porqué de la revalorización de los problemas del arte en el debate teórico conceptual de nuestra época: causas y significados. Crisis de los fundamentos de racionalidad y de los regímenes de verdad del conocimiento. Relación palabra-mundo. Los tres campos de indagación: la historia del arte, la reflexión filosófica estética, la palabra poética. Revisión crítica, desde estos tres campos enunciativos, de las discursividades científicas, políticas, culturales y filosóficas de la tradición moderna. La estetización de lo social y la declinación del arte. La creación en las condiciones de nuestra cultura y su crisis de valores

Unidad 2.- Tiempo de la estética. El conflicto del arte en el proyecto de la Ilustración moderna

Antecedentes del Renacimiento artístico y cultural del siglo XV en la Europa del Siglo de las Luces. Querella entre antiguos y modernos. Nueva razón teórica y sensibilidad artística. Vigencia del modelo clásico helénico. Las tendencias a la libertad creativa: del clasicismo al neoclasicismo. Filosofía, política y poesía en el debate sobre saberes y escrituras de la nueva época del mundo. Problemática de lo bello, lo sublime y lo mítico en la crisis de la razón burguesa. Idealismo y romanticismo: nacimiento del arte moderno.

Unidad 3.- Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

Nueva escena histórica y reformulación de los planteos del arte. Metrópolis, masas e industria cultural. Baudelaire: dandy, poeta maldito y teórico estético. Formas de la marginalidad crítica: el salón y la taberna. Cita entre el artista, intelectual y el conspirador : crítica a la vida y a la cultura burguesa. El quiebre de la armonía entre

palabra ilustrada y mundo. Rimbaud, Apollinaire, Verlaine, Mallarmé. El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas. El arte contra las sus propias instituciones, legitimidades y esferas burguesas que lo establecen. Relación arte y revolución social. Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo: Manifiestos.

Unidad 4.- 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 con 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.

Unidad 5.- Actualidad de las problemáticas artísticas, poéticas y estéticas en el campo intelectual reflexivo

Palabra poética y palabra racional-científica: modernidad y posmodernidad, crisis y reformulación del vínculo entre palabra y mundo en un tiempo de estéticas de masas y representación de lo real. Verdad y apariencia: filosofía y lenguaje, los fundamentos lingüísticos de la verdad; deconstrucción y problemática de la trascendencia; el retorno de lo sagrado y el papel del arte. La mirada trágica y la mirada teórica: como comprensión de la condición humana y la búsqueda de respuestas; el retorno de las genealogías sobre las discursividades que plasmaron la cultura occidental.

Bibliografía obligatoria:

Unidad 1.- El arte en la presente sociedad de masas

Bibliografía obligatoria:

- Berger, John, capítulo 1 en *Modos de ver*, México, GG, 2017 (también se recomienda ver: https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udIE&t=131s).
- Castoriadis, Cornelius, Transformación social y creación cultural, en revista Letra, N° 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988
- Casullo, Nicolás: capítulos 9 y 10 de *Itinerarios de la modernidad*, Buenos Aires, Eudeba, 1995.
- Steiner, George, “Una ciudad secundaria” (pp.11-55) en *Presencias Reales*, Editorial Destino, Barcelona, 1989
- Tarkovski, Andrei, “El arte como ansia de lo ideal” en *Esculpir en el tiempo*, Rialp, España, 1991.

Unidad 2.- Tiempo de la estética. El conflicto del arte en el proyecto de la Ilustración moderna

Bibliografía obligatoria:

- Argullol, Rafael. "El resurgimiento del yo. El hombre escindido" en *El Héroe y el único*, Taurus, Madrid, 1983.

- Hölderlin, F., Shelling, F., Hegel, F., “El Programa de sistema más antiguo del Idealismo alemán”, en “Fragmentos para una teoría romántica del arte, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1987
- Hobsbawm, Eric, “El arte” en *La era de la revolución*, Barcelona, Labor, 1990
- Löwy, Michael y Sayre, Robert, “¿Qué es el Romanticismo? Una tentativa de redefinición” en *Rebelión y melancolía. El romanticismo a contracorriente de la modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2008.
- Schenk, H.G: *El espíritu de los románticos europeos*, México, FCE, 1979.
- Varios autores, selección de textos románticos

Unidad 3.- Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX: arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

Bibliografía obligatoria:

- 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, “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.
- Poe, Edgar Allan, “Filosofía de la composición” en *Obras en Prosa*, Tomo 2, Barcelona, Ediciones Universitarias - Universidad de Puerto Rico, 1969.
- Varios autores, Antología de manifiestos artísticos (futurismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo).
- Williams, Raymond, “La Política de la Vanguardia” en Revista *Debats*, Nº 26, España, 1991.

Unidad 4.- 1900, la Viena de la palabra rota

Bibliografía obligatoria

- Casullo, Nicolás; et al., “Viena fin de siglo” en *Itinerarios de la Modernidad*. Bs. As., Editorial del Ciclo Básico-UBA, 1996.
- 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.

Unidad 5.- Actualidad de las problemáticas artísticas, poéticas y estéticas en el campo intelectual reflexivo

Bibliografía obligatoria:

- 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.
- Jünger, Ernst, “La Movilización Total” en Revista *La Caja*, Bs. As., 1994.
- Didi-Huberman, Georges, “Cómo abrir los ojos” en Harum Farocki, *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra, 2005.
- Farocki, Harum, film Cómo vemos, 1986
(<https://www.youtube.com/watch?v=4teQQPMri-k&t=619s>)

Bibliografía de consulta:

1.- El arte en la presente sociedad de masas

- Casullo, Nicolás: “Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (introducción a un tema) en *Debate modernidad-posmodernidad*, Buenos Aires, Retórica Ediciones, 2004.
- Groys, Boris: “Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. digital” en *Arte en flujo*, Buenos Aires, Caja Negra, 2016, pp. 155-166.
- Pico, Joseph (comp.): “Prefacio” en *Modernidad-Postmodernidad*, Madrid, Alianza, 1988.
- Steiner, George, “El contrato roto” en *Presencias Reales*, Editorial Destino, Barcelona, 1989.
- Danto, Arthur: “El final del arte” en *El paseante*, 1995.
- Foster, Hal: “Contra el pluralismo” en *Episteme, Eutopías*, Documentos de trabajo, vol. 186, Valencia, España, 1998.
- Film sugerido: Tarkovski, Andrei, *El sacrificio*, 1986. (ver: <https://www.youtube.com/watch?v=ivTODosMeOQ>)

2. Tiempo de la estética. El conflicto del arte en el proyecto de la Ilustración moderna

- Argullol, Rafael, “El paisaje como desposesión” y “La contemplación de la contemplación” en *La atracción del abismo*, Barcelona, Plaza&Janes, 1983.
- Berlin, Isaiah: *Las raíces del romanticismo*, Madrid, Taurus, 2000.
- Casullo Nicolas et al, capítulos 11, 12 y 13 de *Itinerarios de la modernidad*. Bs. As., Editorial del Ciclo Básico-UBA, 1996.
- De Paz, Alfredo, *La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1992, pp. 48-98.
- Wordsworth, W.; Coleridge, S.T., “Prólogo” en *Baladas líricas*, Editorial Monte Avila, Caracas, 1985.
- Films sugeridos:
 - Leigh, Mike, *Mr. Turner*, 2014.
 - Von Trier, Lars, *Melancolía*, 2011.
 - Wajda, Andrzej, *Danton*, 1983
(ver: <https://www.youtube.com/watch?v=FWx33tCDJD0>)

3. Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.

- Berman, Marshall, “Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx, el modernismo y la modernización” en *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Gompertz, Will, *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*, Madrid, Taurus, 2013.
- López Castellón, Enrique, “Dandysmo”, “Spleen”, “Metrópolis”, “Flâneur”, “Paraísos”, en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- Mallarmé, Stéphane, Obra poética, Madrid, Hiperión, 1994.
- Marx, Karl: *El Manifiesto Comunista*, Madrid, Sarpe, 1988.
- Mangone, Carlos y Warley, Jorge, *El manifiesto. Un género entre el arte y la política*. Buenos Aires. Biblos, 1994.
- Nietzsche, Friedrich, *Estética y teoría de las artes* (selección), Madrid, Tecnos, 2004.
- Valéry, Paul, “Situación de Baudelaire” en *Variedad I*, Buenos Aires, Losada, 1978.
- Nietzsche, Friedrich, “La visión dionisíaca del mundo” en *Nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1991.

Films sugeridos:

- Jarmusch, Jim, *Solo los amantes sobreviven*, 2013.
- Majewski, Lech, *El molino y la cruz*, 2011.
- Rosefeldt, Julian, *Manifesto*, 2015

4.- 1900, la Viena de la palabra rota

- Casullo, Nicolás (comp.), *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Bs. As., Nueva Visión, 1991.
- Freud, Sigmund, *Diario de la Guerra*. En: Revista Letras 15, Madrid.

5.- Actualidad de las problemáticas artísticas, poéticas y estéticas en el campo intelectual reflexivo

- Adorno, T. W.: *Minima Moralia*, Madrid, Taurus, 1987.
 - Benjamin, Walter, *Dirección Única*, Alfaguara, Madrid, 1987.
 - Brecht, Bertolt, “Pequeño órgano para teatro”. En: *Escritos sobre teatro 3*. Bs. As., Nueva Visión, 1971.
 - Casullo, Forster, Kaufman: *Itinerarios de la modernidad*, Buenos Aires, Eudeba, 1996
 - Heidegger, Martín, *Arte y poesía*. México, FCE, 1973.
 - Lukács, Georgy, *El Alma y las Formas*, Barcelona, Grijalbo, 1983.
 - Ortega y Gasset, José, *La deshumanización del arte*, Madrid, Espasa Calpe, 1987.
- Film sugerido:
- Sokurov, Aleksandr, *Francofonía*, 2015.

Evaluación:

Los estudiantes que deciden rendir un examen Libre deberán leer y comprender el total de obras y autores especificados en este programa como bibliografía obligatoria. La evaluación constará de dos partes: en una primera instancia, el/la alumno/a deberá escoger y desarrollar por escrito un tema que articule al menos dos unidades del programa; el trabajo deberá ser enviado al docente en un archivo PDF máximo tres días antes de la fecha de examen. Si el trabajo resulta aprobado, el/la alumno/a pasa a la instancia oral del examen, donde se evaluará tanto el tema elegido como sus posibles articulaciones con las otras unidades del programa. Es requerimiento obligatorio que el alumno o la alumna que desee rendir libre esta materia se contacte con el/ la docente a cargo (marianacasulloclases@gmail.com/matiasbruera@gmail.com) al menos 30 días antes de la fecha de finales para recibir una orientación de cómo preparar la materia.

Evaluación ajustada al régimen de estudios UNQ Res. (CS) Nro. 201/18.