

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Curso Presencial

Carrera:	Licenciatura en Comunicación Social
Año:	2012
Curso:	Seminario y taller de Crítica Cultural Contemporánea
Profesor:	Norberto Cambiasso
Carga horaria semanal:	4 horas áulicas y 1 hora extra áulica
Horas de consulta extra clase:	Martes 15.00 a 16.00 hs.
Créditos:	10 créditos
Núcleo al que pertenece:	Orientado (Orientación Comunicación y Cultura)
Tipo de Asignatura:	Teórico-práctica

Presentación y 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 modificaciones sufridas a partir de los años '70. Se trata, en gran medida, de los comienzos de una discusión que involucra a la Mass Communication Research, la amplia difusión de la sociología de aquel entonces y las transformaciones del arte norteamericano con el telón de fondo de la Guerra Fría. 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. Y se ilustrarán los argumentos con la abigarrada sucesión de tendencias en el ámbito estético y en el de la cultura popular. 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.

Se define como **objetivos** del curso, 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
- 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 mínimos:

Debates estéticos y culturales en la expansión de los medios masivos a partir de la década de 1940 y en especial sus transformaciones desde 1970. Modernismo e impugnación del modernismo. Retorno al dadaísmo. Minimalismo. Pop art y cultura de masas. (Res. 247/10 – Consejo Superior)

Contenidos Temáticos o Unidades:

1. Modernismo

Desintegración de la izquierda norteamericana a finales de la década del '30. Relaciones entre literatura/ arte y política: de cómo los artistas e intelectuales del *New Deal* reelaboraron las discusiones de la revolución bolchevique. Cultura proletaria, literatura revolucionaria y arte abstracto: las posiciones de León Trotsky y Meyer Schapiro. La integración paulatina entre vanguardia y 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*. Nostalgia organicista y mezcla de motivos elitistas y populistas en la definición eliotiana de la cultura. Dwight Macdonald: los tres niveles de cultura y las distinciones entre *masscult* y *midcult*. Excursus: Internacionalismo y desarrollismo en el contexto de la Guerra Fría: El caso del Instituto Di Tella. Jorge Romero Brest y el CAV. Ginastera y el CLAEM.

2. Funcionalismo y sociología pop

El debate norteamericano sobre cultura de masas en los años '50. La crítica del funcionalismo maduro a las teorías de la aguja hipodérmica. Redescubrimiento del grupo primario e influencia personal. Edward Shils y la crítica a los críticos de la *mass culture*. David Riesman y la muchedumbre solitaria. C. Wright Mills: distinciones entre masa y elite. Transformaciones en la composición social del proletariado: su teoría del *White Collar*. William Whyte y el Hombre Organización. Vance Packard: buscadores de estatus y persuasores ocultos. La novia mecánica de Marshall McLuhan. El contexto del fordismo: ¿un presupuesto generalizado?

3. 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 y el frente extenso de la cultura. La aceptación gozosa de la cultura de masas norteamericana. 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*? Michael Fried y la polémica contra el minimalismo: la guerra a la teatralidad.

4. Contracultura, radicalización y crisis

El surgimiento de la cultura alternativa y la noción de *underground*. Críticas al supuesto totalitarismo de la afluencia y de la sociedad tecnocrática. La noción de tolerancia

represiva y el consumo como forma de control social. La opresión del mundo exterior y el deseo de liberación interna. La exploración del espacio interior: ¿Compromiso o huida? 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? Crisis del petróleo y sentimiento apocalíptico. 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. La crítica neoconservadora de los '80: Génesis de las *culture wars* contemporáneas. La cultura de la queja. Desorientación generalizada después de la caída del relato modernista. Excursus: Del Di Tella a Tucumán Arde. Politización y fragmentación de la crítica: la caída del relato modernista.

Bibliografía Obligatoria:

1. Modernismo

- Schapiro, Meyer. "The Nature of Abstract Art" (1937), en *Selected Papers II: Modern Art: 19th and 20th Centuries*. New York: George Braziller, 1978, 1982.
- Trotsky, León. "Arte y política: Carta a los redactores de *Partisan Review*" (1938)
- Trotsky, León. "Manifiesto por un arte revolucionario independiente" (1938), ambos en *Literatura y Revolución*. Juan Pablos Editor, México DF, 1973
- Greenberg, Clement. "Vanguardia y Kitsch" (1939), en *Arte y Cultura*. Paidós, Barcelona, 2002. Cap. 1:
- Greenberg, Clement. "Towards a Newer Laocoon" (1940)
- Greenberg, Clement. "Abstract Art" (1944)
- Greenberg, Clement. "The Plight of Our Culture" (1953), en *Arte y Cultura*, sustancialmente reducido
- Greenberg, Clement. "Modernist Painting" (1960), en *La Pintura Moderna y otros ensayos*. Siruela, Madrid, 2006
- Greenberg, Clement. "Where is the Avant-Garde?" (1967)
- En inglés, reunidos en John O' Brian (Ed.). *Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism*, cuatro volúmenes editados por University of Chicago Press.
- Eliot, T.S. *Notes Towards a Definition of Culture* (1948) Hay traducciones al español.
- 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".

2. Funcionalismo y sociología pop

- Riesman, David y otros. *La muchedumbre solitaria*. (1949), primera parte. Paidós, Bs. As., 1964
- Wright Mills, C. *White Collar*. Oxford University Press, NY, 1951. Hay trad. española en FCE.
- Wright Mills, C. *The Power Elite*. Oxford University Press, NY, 1956. Caps. 12 y 13. Hay trad. española en FCE.
- Whyte Jr, William. *El Hombre Organización*. (1956) Parte 1. FCE, México, 1973
- Packard, Vance. *Las formas ocultas de la propaganda*. (1957) Sudamericana, Bs. As., 1992
- Shils, Edward. *Los intelectuales en las sociedades modernas*. Caps. 1, 7 y 8. Tres Tiempos, Bs. As., 1981

3. Transiciones

Cage, John. *Silencio*. Árdora, Madrid, 2005

Steiner, George. "El abandono de la palabra" (1961) en *Lenguaje y Silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano*. Gedisa, Barcelona, 2003.

McLuhan, Marshall. *La Galaxia Gutenberg*. (1962) Planeta, Barcelona, 1985.

Conclusión.

McLuhan, Marshall. *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre*. (1964) Diana, México, 1969. Parte 1.

Fried, Michael. "Arte y Objetualidad", en *Arte y Objetualidad: Ensayos y reseñas*. Antonio Machado, Madrid, 2004

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.

4. Contracultura, radicalización y crisis

Roszak, Theodor. *El nacimiento de una contracultura*. (1969) Kairós, Barcelona, 2005

Reich, Charles. *El reverdecer de América*. (1970) Emecé, Bs. As., 1971 Tercera parte

Christopher Lash. *La cultura del narcisismo*. (1975) Andrés Bello, Barcelona, 2000

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

Primera parte.

Allan Bloom. *El cierre de la mente moderna*. (1987) Plaza & Janés, Barcelona, 1989

Robert Hughes. *La cultura de la queja*. Anagrama, Barcelona, 1994

Bibliografía de consulta:

Cambiasso, Norberto/ Grieco y Bavio, Alfredo. *Días Felices: los usos del orden de la Escuela de Chicago al Funcionalismo*. Eudeba, Bs. As., 1989.

Carpenter, Edmund/ McLuhan, Marshall (Eds.) *Explorations in Communication*. Beacon Press, Boston, 1960

Caute, David. *The year of the barricades: A journey through 1968*. Harper & Row, New York, 1988.

Della Volpe, Galvano. *Crítica de la ideología contemporánea*. Comunicación/ Alberto Corazón, Madrid, sin fecha.

Doss, Erika. *Benton, Pollock, and the Politics of Modernism: From Regionalism to Abstract Expressionism*. University of Chicago Press, Chicago, Mass, 1991

Downing, John. *Radical media: The political experience of alternative communication*. South End Press, 1984

Eagleton, Terry. *La idea de Cultura*. Paidós, Barcelona, 2001

Frascina, Francis (Ed.) *Pollock and After: The Critical Debate*. Routledge, 2000

Fekete, John. *The Critical Twilight: Explorations in the Ideology of Anglo-American Literary Theory from Eliot to McLuhan*. Routledge and Kegan Paul, London, 1977

Ferreira, Glória e Cotrim, Cecília (Eds.) *Clement Greenberg e o debate crítico*. Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro, 1997

Galbraith, John Kenneth. *La sociedad opulenta*. PlanetaDe Agostini, Barcelona, 1992.

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

Giunta, Andrea. *Vanguardia, Internacionalismo y Política: Arte argentino en los años sesenta*. Paidós, Barcelona, 2001

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, Mass. 1983 (Hay

- trad. española)
- Harris, Jonathan. "Modernidad y cultura en Estados Unidos, 1939-1960", en Paul Wood, Francis Frascina, Jonathan Harris, Charles Harrison. *La Modernidad a Debate*. (1993) Akal, Madrid, 1999
- 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
- Hopkins, David. *After Modern Art 1945-2000*. Oxford University Press, Oxford, 2000
- 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)
- Jones, Caroline A. *Eyesight Alone: Clement Greenberg's Modernism and the Bureaucratization of the Senses*. University of Chicago Press, Mass. (2005)
- Lasch, Christopher. "The Cultural Cold War: A Short History of the Congress for Cultural Freedom", en Barton Bernstein (Ed.) *Towards a New past: Dissenting Essays in American History*. Pantheon Books, NY (1968)
- Leja, Michael. *Reframing Abstract Expressionism: Subjectivity and painting in the 1940s*. Yale University Press, New Haven, CT, 1997
- Longoni, Ana/ Mestman, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Eudeba, Bs. As. 2008
- 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.
- Marx, Karl. *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. (1852) Varias ediciones.
- McLuhan, Marshall/ Fiore, Quentin. *Guerra y paz en la aldea global*. Planeta-Agostini, Barcelona, 1985
- McLuhan, Marshall/ Parker, Harley. *Through the Vanishing Point: Space in Poetry and Painting*. Harper Colophon, NY, 1968
- McNamara, Eugene (Ed.) *The Interior Landscape: The Literary Criticism of Marshall McLuhan 1943/ 1962*. McGraw Hill, NY/ Toronto, 1969
- 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.
- Rosenberg, Bernard and Manning White, David (Eds.) *Mass Culture: The Popular Arts in America*. Free Press, New York, 1957.
- Stearn, Gerald Emanuel y otros. *McLuhan: Caliente y Frío*. Sudamericana, Bs. As., 1973
- Stonor Saunders, Frances. *La CIA y la Guerra Fría Cultural*. Debates, Barcelona (2001)
- Varios autores. *Análisis de Marshall McLuhan*. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires, 1969.
- Varios autores. *Industria Cultural y sociedad de masas*. Monte Ávila, Caracas, 1992.
- Williams, Raymond. *Los medios de comunicación social*. Península, Barcelona, 1971.
- Wolfe, Tom. *Ponche de ácido lisérgico*. Anagrama, Barcelona, 1968.

Modalidad de dictado: Curso presencial con clases teóricas y trabajos prácticos.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Pequeños ejercicios prácticos bajo la forma de reseñas bibliográficas, discográficas, filmográficas o relacionadas con las artes visuales. De todas ellas saldrá una nota que se promediará con la de los parciales.

Evaluación:

La evaluación consistirá en dos parciales domiciliarios, individuales, que apuntan a evaluar los conocimientos teóricos de los estudiantes, y los trabajos prácticos mencionados, en los que se requiere el análisis crítico de un determinado objeto cultural en relación con su contexto histórico y con ciertas cuestiones teóricas. Todo se promedia y de allí surgirá la nota final del curso. Habrá instancias de recuperación y, en último término, la posibilidad de un trabajo integrador. Hasta su entrega, el estudiante en cuestión quedará pendiente de aprobación.

Norberto Cambiasso