

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Licenciatura en Historia

Año: 2014

Curso: Arte, estado y política

Profesora: Anahi Ballent

Carga horaria semanal: 4 horas presenciales más 1 hora extra-aúlica

Horas de consulta extra-clase: lunes y jueves de 19 a 20 hs. Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología (IESCT)

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: electivo

Tipo de asignatura: teórico-práctica

Presentación

El curso aborda la relación entre formas visuales (pintura, arquitectura, diseño, cine) desarrollos del campo artístico, programas o demandas estatales y orientaciones o estilos políticos, a través de casos históricos: la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, el Estado soviético entre 1917 y 1933, la Alemania nazi, el Fascismo italiano, el New Deal norteamericano y en el caso argentino, los gobiernos del primer peronismo, 1946-1955.

El estudio de los casos y el abordaje de la bibliografía seleccionada sobre ellos se proponen discutir y contrastar perspectivas teóricas sobre el vínculo entre estética y política. Los enfoques harán hincapié en los aspectos del arte en tanto representación (iconografía de los movimientos políticos, propaganda, etc.), pero también del arte como instrumento de transformación (sobre todo en el caso de la arquitectura y las acciones sobre la ciudad). Se tratarán de discutir las relaciones mecánicas entre ambos términos para plantear en cambio la complejidad del vínculo.

Handwritten signature or initials.

Objetivos

- Promover la ampliación de los objetos de investigación histórica y el repertorio usual de fuentes para el estudio de procesos políticos incorporando a ellos documentos visuales de distinto tipo.
- Proporcionar instrumentos conceptuales para el análisis de los roles de las imágenes en relación con la política.
- Distinguir, ponderar y relacionar los roles políticos de diferentes tipos de imágenes, productores y mecanismos de consumo.
- Proveer de un universo histórico de referencia para el estudio de las relaciones entre arte, imágenes y política.

Contenidos mínimos

Relaciones entre estados, política, arte y estética. Formas de conceptualización de esos vínculos (propaganda política, estetización de la política, estado como obra de arte, estética y política, arte y poder). El arte y la producción cultural en las agendas de gobierno. Estructuras estatales y políticas públicas de promoción y control de la cultura y de propaganda de la obra de gobierno. Diferencias y especificidad de distintas producciones y soportes: pintura, arquitectura, cine, afiche, entre otras. Selección y comparación de casos históricos europeos o americanos del siglo XIX y XX (Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Revolución Rusa, Fascismo italiano, Alemania nazi, New Deal, entre otros)

Contenidos temáticos / Unidades

Unidad n° 1: Introducción. Presentación de temas y conceptos básicos

- Relaciones entre estados, política, arte y estética. Formas de conceptualización de esos vínculos (propaganda política, estetización de la política, estado como obra de arte, estética y política, arte y poder).
- El arte en tanto representación del Estado o la política (iconografía de los movimientos políticos, propaganda, etc.) y el arte como instrumento estatal de transformación de la sociedad (arquitectura y ciudad).
- Ejemplos históricos previos al siglo XIX (Casos tomados de la Antigüedad y del Antiguo Régimen).

Unidad n°2: Revolución e imperio napoleónico. Francia, 1789-1815

- Política, imágenes y símbolos en la Francia posrevolucionaria. Las nuevas festividades populares. La figura del "hombre nuevo".
- El debate sobre las instituciones artísticas del Antiguo Régimen: rupturas y continuidades. La figura y obra de Jean-Louis David.
- Iconografía napoleónica. La construcción de la figura imperial a través de la pintura histórica.

Unidad n°3: Revolución y stalinismo. URSS, 1917-1953

- Nueva sociedad y arte moderno: el rol de las vanguardias estéticas. Formas de difusión de la política: afiches, teatro popular, cine. Nuevas instituciones artísticas.
- Proyectos de renovación de las formas de habitar: la vivienda colectiva. Comparación con procesos y productos de la Revolución Francesa.
- Stalinismo y realismo socialista como programa estético estatal. El culto al líder. Estajanovismo. Las nuevas ciudades socialistas.

Unidad nº4: Italia fascista y Alemania nazi, 1920-1945

- El rol de la estética en la sacralización de la política fascista. El "fascismo de piedra" en la arquitectura racionalista y en las nuevas ciudades pontinas.
- Racismo, "hombre nuevo" y "arte degenerado" en la pintura y escultura de la Alemania Nazi. Articulación de modernización, modernismos y tradición en distintos campos de la producción artística y arquitectónica: autopistas, diseño industrial, arquitectura de estado, transformación de las grandes ciudades.
- Comparación entre fascismo italiano y nazismo: relaciones de modernidad, relaciones entre Estado, política y modernismos, construcción de imágenes de sociedad futura. Las exposiciones y concentraciones de masas en ambos casos.

Unidad nº 5: América: New Deal estadounidense, 1930-1943 y primer peronismo en Argentina, 1943-1955

- El arte frente a la crisis económica y la desocupación. Nuevas instituciones de intervención estatal. Los símbolos de la democracia. El muralismo y el reportaje fotográfico y el documental.
- Las políticas urbanas y territoriales de los *greenbelts*, la Tennessee Valley Authority y las grandes obras de ingeniería.
- La referencia del New Deal en los programas artísticos y propagandísticos de la Argentina de los años 1930.
- Arte tradicional y arte moderno durante el peronismo. Políticas de vivienda y ciudad como estéticas de la política. La construcción de figuras de los líderes y el "descamisado" como "hombre nuevo". Cine y peronismo.
- Pervivencia y transformaciones de las imágenes creadas por el peronismo histórico.

Bibliografía obligatoria

Unidad nº 1: Introducción

-
- Burke, Peter (1993), *La fabricación de Luis XIV*, San Sebastián, Nerea, 1995, Cap. I, "Presentación de Luis XIV", pp. 11-21 y Cap. II, "Persuasión", pp. 23-43.
 - Clark, Toby (1997), *Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas*, Madrid, Akal, 2000, "Introducción", pp. 7-15, Cap. 1, "Revolución, reforma y modernidad", pp. 17-45.
 - Jay, Martin (1993), "La ideología estética' como ideología o ¿qué significa estetizar la política", en: *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Buenos Aires, Paidós, 2003, pp. 143-166.
 - Rancière, Jacques (2004), "Las paradojas del arte político", en: *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010, pp. 53-84.

Unidad nº 2: Revolución e imperio napoleónico. Francia, 1789-1815

- Angulhon, Maurice (1984), "Política, imágenes y símbolos en la Francia posrevolucionaria", en: *Historia vagabunda*, México, Instituto Mora, 1994, pp. 247-278.
- Boime, Albert (1990), *Historia social del arte moderno, Tomo 2. El arte en la época del bonapartismo 1800 -1815*, Alianza, Madrid, 1996, Cap. 1, "La era napoleónica", pp. 29-59 y Cap.2, "La iconografía de Napoleón", pp. 61-121.
- Gombrich, Ernst N.(1999), "El sueño de la razón", *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp.162-183.

Unidad nº 3: Revolución y stalinismo. URSS, 1917-1953

- Clark, Toby, (1997), *Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas*, Madrid, Akal, 2000, Cap.3, "La propaganda del estado comunista", pp. 73-101.
- Figes, Orlando, Kolonitskii (2001), Boris, *Interpretar la Revolución rusa. El lenguaje y los símbolos de 1917*, Valencia, Universitat de Valencia, 2001, Cap. II, "La revolución simbólica", pp. 53-100 y Cap.III, "El culto al líder", pp. 101-128.
- Fitzpatrick, Sheila, *La revolución rusa*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.
- Groys, Boris (1993), *Obra de arte total Stalin*, Valencia, Pre-textos, 2008, "Introducción", "La vanguardia rusa", "El arte estaliniano de vivir", pp. 27-145.
- Rancière, Jacques (2011), "Ver las cosas a través de las cosas. Moscú, 1926", en: *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*, Buenos Aires, Manantial, 2013, pp. 261-282.

Unidad nº 4: Italia fascista y Alemania nazi, 1920-1945

- Clark, Toby, (1997), *Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas*, Madrid, Akal, 2000, Cap.2, "Arte, propaganda y fascismo", pp. 47-71.
- Gentile, Emilio (1993), *El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, "5.Los templos de la fe", pp. 163-212.
- Griffin, Roger, *Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler*, Barcelona, Akal, 2010, "Introducción", pp.13-28; "X. El modernismo de la cultura nazi", pp. 389-431.
- Michaud, Eric (1996), *La estética nazi. Un arte de la eternidad. La imagen y el tiempo en el nacional – socialismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009, "Posiciones", pp. 9-12; "V. Imágenes del tiempo nazi: aceleraciones e inmovilizaciones", pp. 287-344.
- Mosse, George L. (1975), *La nacionalización de las masas. Simbolismo político y movimientos de masas en Alemania desde las guerras napoleónicas al Tercer Reich*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.

Unidad nº 5: América: New Deal estadounidense, 1930-1943 y primer peronismo en Argentina, 1943-1955

- Ballent, Anahi, "Los tiempos de las imágenes: la propaganda del peronismo histórico en los años 1990", Claudia Soria, Paola Cortés-Rocca, Edgardo

- Dielecke, *Política del sentimiento. El peronismo y construcción de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 213-224.
- Bosch, Aurora, *Historia de los Estados Unidos 1776-1945*, Barcelona, Crítica, 2005, Cap. 11, "La crisis del 29, Franklin D. Roosevelt y el New Deal", pp. 409-443.
 - Cooney, Terry, *Balancing Acts- American Thought and Culture in the 1930s*, New York, Twayne, 1995, Cap. 6, "Facts, Photos, Values and Myths: American Culture and Social Report", pp. 157-190.
 - Gené, Marcela, *Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo 1946-1955*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, parte II. "Imágenes de los trabajadores", pp. 65-140.
 - Giunta, Andrea, "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo", en José Emilio Burucúa (dirección de tomo), *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*, Tomo 2, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp. 57-113.
 - Healey, Marc, *El peronismo entre las ruinas. El terremoto y la reconstrucción de San Juan*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, Parte III, "De caso testigo a fracaso ejemplar", pp. 181-250.
 - Hemingway, Andrew, "Cultural Democracy by Default: The Politics of the New Deal Arts Programmes", *Oxford Art Journal* vol. 30, n°2, 2007, pp. 271-287.
 - Kriger, Clara, *Cine y peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, "Segunda parte: el Estado en el universo de las ficciones fílmicas del primer peronismo", pp. 109-246.

Bibliografía de consulta

Unidad n° 1: Introducción

- Benjamin, Walter, "Teorías del fascismo alemán", en: *Estética y política*, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp. 68-83.
- Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Estética y política*, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp. 83-134. (Hay varias ediciones en español).
- Buchenhorst, Ralph, "Mesianismo y vida cotidiana. Caracterizaciones del pensamiento de Walter Benjamin", prefacio, en: Benjamin, Walter, *Estética y política*, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009, pp. 9-30.
- Burke, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Buenos Aires, Crítica, 2005.
- Didi-Huberman, Georges (2008), *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, Machado Libros, 2008.
- Mondzain, Marie-José, *Can Images kill?*, Paris, 2008. (Traducción inglesa de francés: *L'image, peut-elle tuer?*, Bayard 2008)
- Mondzain, Marie-José, "What Does Seeing an Image Mean?", *Journal of Visual Culture*, 2010, pp. 308-316.
- Tafuri, Mamfredo (a cura di); *Vienna Rossa*, Roma, Electa, 1980.
- Warnke, Martin, *Political Landscape. The Art History of Nature*, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1995.
- Zanker, Paul (1987), *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, Alianza, 2008.

Unidad n°2: Revolución e imperio napoleónico. Francia, 1789-1815

- Angulhon, Maurice, *Historia vagabunda*, México, Instituto Mora, 1994.
- Angulhon, Maurice, "Marianne, reflexions sur une histoire", *Annales historiques de la Revolution francaise* nº 289, 1992, pp. 313-22.
- Boime, Albert, (1990), *Historia social del arte moderno, Tomo 1 y 2*, Madrid, , Alianza 1996.
- Crow, Thomas, *Emulation. Making Artists for Revolutionary France*, Yale University Press, 1995. (Part II, cap. 5-8)
- Grigsby, Darcy G., "Rumor, Contagion and Colonization in Gros's Plague-Stricken of Jaffa (1804)", *Representations* nº 51, Summer 1995, pp. 1-46.
- Gombrich, Ernst N.(1999), "Magia, mito y metáfora. Reflexiones sobre la sátira política", *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp.184-211.
- Hanley, Wayne, *The Genesis of Napoleon Propaganda* (<http://www.gutenberg-e.org/haw01/frames/fhawarc01.html>)
- Hazareesingh, Sudhir, *The Legend of Napoleon*, London, Granta Books, 2004.
- Mc Phee, Peter (2002), *La Revolución francesa, 1789-1799. Una nueva historia*, Barcelona, Crítica, 2003.
- Prendergast, Christopher, *Napoleon and History Painting*, Oxford University Press, 1997.
- Siegfried, Susan; Porterfield, Todd, *Staging Empire: Napoleon, Ingres and David*; University of Pennsylvania, 2006
- Starobinski, Jean, 1789. *Les emblèmes de la raison*, Paris, Flammarion, 1979.
- Vovelle, Michel (1979), *Introducción a la Revolución francesa*, Barcelona, Crítica, 1981.

Unidad nº 3: Revolución y stalinismo. URSS, 1917-1953

- AAVV (2007), *Construir la revolución. Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935*. Fundación "la Caixa", Barcelona, 2011.
- Ades, Dawn et al, *Art and Power. Europe under Dictators 1930-1945*, London, Thames and Hudson – Hayward Gallery, 1995. (Incluye nazismo y fascismo)
- Bonnell, Victoria, *Iconography of Power. Soviet Political Posters under Lenin and Stalin*, Los Angeles, University of California Press, 1997.
- Buchli, Victor, "Moisei Ginzburg's Narkomfin Communal House in Moscow. Contesting the Social and Material World", *Journal of the Society of Architectural Historians* vol. 57, nº2, June 1998, pp. 160-181.
- Kotkin, Stephen, *Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization*, University of California Press, 1995.
- Lewin, Moshe (2005), *El siglo soviético ¿Qué sucedió realmente en la URSS?*, Barcelona, Crítica, 2006.
- Tolstoy, Vladimir; Bibikova, Irina; Cooke, Catherine (1984), *Street Art of the Revolution, Festivals and Celebrations in Russia, 1918-1933*; London, Thames and Hudson, 1990.

Unidad nº 4: Italia fascista y Alemania nazi, 1920-1945

- Ades, Dawn et al, *Art and Power. Europe under Dictators 1930-1945*, London, Thames and Hudson – Hayward Gallery, 1995.

Fascismo italiano

- Gentile. Emilio, *Fascismo di pietra*, Laterza, Bari, 2007

- Mosse, George y otros, *Journal of Contemporary History* vol. 31, n°2, April 1996, Special Issue, The Aesthetics of Fascism.
- Nicoloso, Paolo, *Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano*, Torino, Einaudi, 2008.
- Scarrochia, Sandro, "Mefisto o la arquitectura del totalitarismo", *Block* n° 5, Buenos Aires, diciembre de 2000, pp. 54-63.
- Schnapp, Jeffrey T, *Staging fascism. 18 BL and the Theater of Masses for Masses*, Stanford University Press, 1996.
- Vaudagna, Maurizio (a cura di) *L' estética della política. Europa e America negli Anni Trenta*, Laterza, Bari, 1989.

Alemania nazi

- Gellately, Robert (2001), *No solo Hitler. La Alemania nazi, entre la coacción y el consenso*, Barcelona, Crítica, 2002.
- Fritzsche, Peter, *A Nation of Fliers. German Aviation and the Popular Imagination*, Harvard University Press, Mass., 1992.
- Gôrtz, Aly, *La utopía nazi. Cómo Hitler compró a los alemanes*, Barcelona, Crítica, 2006.
- Herf, Jeffrey, *El modernismo reaccionario*, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
- Kracauer, Sigfried (1947), *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Schulte-Sasse, Linda, *Entertaining the Third Reich. Illusion of Wholeness in Nazi Cinema*, Durham, Duke University Press, 1996.

Unidad n° 5: América: New Deal estadounidense, 1930-1943 y primer peronismo en Argentina, 1943-1955

New Deal

- Cortesini, Sergio, "Invisible Canvases. Italian Painters and Fascists Myths across the American Scene", *American Art* vol. 25, n°1 (Spring 2011), pp. 52-73.
- Fraser, Max, "Hands off the Machine. Workers' Hands and Revolutionary Symbolism in the Visual Culture of the 1930s America", *American Art* vol. 27, n°2, Summer 2013, pp. 94-117.
- Haskell, Barbara (tomo I), Phillips, Lisa (tomo II), *The American Century. Art and Culture*, New York, The Whitney Museum of Art.
- Kennedy, Roger G., *When Art worked. The New Deal, Art and Democracy*, New York, Rizzoli, 2009.
- Knepper, Cathy D., *Greenbelt, Maryland: A Living Legacy of the New Deal*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2001.
- Vaudagna, Maurizio (a cura di) *L' estética della política. Europa e America negli Anni Trenta*, Laterza, Bari, 1989.

Peronismo

- Aboy, Rosa, *Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los perales*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- Ballent, Anahi, *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*, Buenos Aires, UNQ-Prometeo, 2005.

- Ballent, Anahi, "El arte del bibelot. Los espacios de la FEP destinados a la mujer", Ramaciotti, Karina y Barry, Carolina, *La Fundación Eva Perón*, Buenos Aires, Folios, p. 179-200, 2008.
- Elena, Eduardo, *Dignifying Argentina. Peronism, Citizenship and Mass Consumption*, University of Pittsburg University Press, 2011.
- Karush, Matthew B., Chamosa, Oscar (Ed.), *The New Cultural History of Peronism. Power and Identity in Mid-Twentieh-Century Argentina*, Durham and London, Duke University Press, 2010.
- Milanesio, Natalia, *Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.
- Soria, Claudia, Paola Cortés-Rocca, Edgardo Dielecke, *Política del sentimiento. El peronismo y construcción de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Prometeo, 2009.

Modalidad de dictado

El dictado consistirá en la articulación de clases teóricas que presentarán e introducirán los temas del programa, y actividades de discusión colectiva de los textos indicados en la bibliografía obligatoria, cuya presentación quedará a cargo de los estudiantes.

Actividades extra-aúlicas obligatorias

Consistirán en la elaboración de trabajos prácticos referidos a la bibliografía del curso, realizados en base a consignas proporcionadas por la docente y se entregarán por escrito y a la búsqueda de fuentes históricas en Internet, que se incorporarán en clase a la discusión colectiva. La calificación de estas actividades incidirá en un 20% de la calificación final.

Evaluación

Los alumnos deberán asistir a no menos del 75% de las clases de la asignatura. La evaluación constará de Aprobación de trabajos prácticos, dos parciales domiciliarios y un trabajo final escrito, con tema propuesto por el estudiante y aprobado por la docente. La nota se compondrá de la siguiente manera: 20% trabajos prácticos, 30% cada uno de los parciales y 20% trabajo final.

Para acreditar la asignatura, los alumnos deberán aprobar esas instancias con un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y una nota no menor a 6 (seis) puntos en cada una de ellas. Hay instancias de recuperación. El puntaje final del curso resultará del promedio ponderado de los distintos exámenes. Quienes no cumplan esos requisitos, pero obtengan notas superiores a 4 (cuatro) puntos en cada una de las instancias, tendrán derecho a rendir una evaluación integradora oral hacia el final del curso sobre la totalidad de los temas incluidos en el programa. El puntaje final se obtendrá del promedio ponderado de todos los exámenes. Por último, en caso de no aprobar la evaluación integradora, los estudiantes quedan pendientes de aprobación.

Firma y aclaración

Ballent

Anahí Ballent