RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Bruera, Matías

Arte y sociedad de masas

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Bruera, M. (2016). Arte y sociedad de masas. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4923

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar

Universidad
Nacional
de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352 // Bernal
Buenos Aires // Argentina
t.: (+41 11) 4365 7100
f.: (+54 11) 4365 7101
info@unq.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA REGULAR – CURSO PRESENCIAL

Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales

Año: 1° cuatrimestre de 2016

Asignatura: Arte y Sociedad de Masas

Horario: Martes de 18 a 22 horas

Docente: Matías Bruera

Carga horaria semanal: 4 horas frente al curso + 1 hora de actividades extra-aúlicas obligatoria

Horario de Consulta Extra Clase: Martes de 16 a 18 horas – Oficina 34

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Materia orientada al Ciclo Superior de la Licenciatura en Comunicación Social, materia obligatoria del Ciclo de complementación de la Lic. en Comunicación Social y materia electiva para la Lic. en Composición con Medios Electroacústicos y Licenciatura en Música y Tecnología.

Tipo de asignatura: Teórico-Práctica

I. Presentación y Objetivos Generales

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
2

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.

II. Contenidos Mínimos

Principales problemáticas de la producción artística en el marco de la sociedad industrializada (desde el siglo XVIII hasta nuestros días), abordando dicha producción tanto desde una perspectiva "externa" (socio-histórica) como "interna" (autorreflexión estética), con el propósito de que pueda desarrollar una actitud analítica y crítica para con los contenidos. 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.

III. 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 por qué 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.

Bibliografía obligatoria:
- Castoriadis, Cornelius, Movimientos culturales y transformación social, en revista Letra, Nº 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988
- Danto, Arthur, "El final del arte" (web)
- Gadamer, Hans Georg, La Actualidad de lo Bello (páginas 66 a 124), Editorial Paidós, Barcelona, 1977
- Steiner, George, Presencias Reales, (págs. 11 a 68), Editorial Destino, Barcelona, 1989

FOLIO 3

- 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

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.

Bibliografía obligatoria:

- Kant, Immanuel, "Analítica de lo Sublime", en Crítica del Juicio, Editorial Losada, 1961
- Goethe, Johann, "Las desventuras del joven Werther", en Obras Completas, Tomo II, Editorial Aguikar, México, 1991
- Novalis, Los Himnos a la Noche, Ediciones Pre-texto, Valencia, 1995
- Holderlin, 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
- Schiller, Friedrich, "Cartas sobre la educación estética del hombre", en Escritos sobre estética, Editorial Tecnos, Madrid, 1990
- Hegel, Friedrich, "Introducción" (págs. 7 a 19), de Estética I, Editorial Península, Barcelona, 1989

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.

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.
-López Castellón, Enrique, "Dandysmo", "Spleen", "Metrópolis", "Flâneur", "Paraísos", en *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- Nietzsche, Friedrich, *Estética y teoría de las artes* (selección), Madrid, Tecnos, 2004.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
4
Nº

- Breton, André, *Los Manifiestos del Surrealismo,* Nueva Visión, Bs. As., 1965.
-Marinetti, Filippo: *Manifiestos y Textos Futuristas*, Madrid, Ediciones del Cotal, 1978.
-Williams, Raymond, "La Política de la Vanguardia" en Revista *Debats*, Nº 26, España, 1991.
-De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.

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.

Bibliografía obligatoria:

- 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

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:

- Adorno, T. W., *Teoría Estética (selección capítulos)* Madrid, Taurus, 1971.
- 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.
- Heidegger, Martín, *Arte y poesía*. México, FCE, 1973.
- Jünger, Ernst, "La Movilización Total" en Revista *La Caja*, Bs. As., 1994.

IV. Bibliografía de consulta (según unidad temática):

1.- El arte en la presente sociedad de masas

- Baudrillard, Jean: *La ilusión y la desilusión estéticas*, Caracas, Monte Ávila, 1997.
- Bürger, Peter: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1997.
- Bürger, Peter: *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 1995.
- Casullo, Nicolás: Debate modernidad-posmodernidad, Buenos Aires, Puntosur 1989.
- Danto, Arthur: *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Gadamer, Hans-Georg: *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós, 1991.
-Foster, Hal: *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós, 1985

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
5

- Lyotard, Jean-François: "Parágrafo 14" en *Heidegger y "Los Judíos"*, Buenos Aires, La Marca,1995.
- Pico, Joseph (comp.): "Prefacio" en *Modernidad-Postmodernidad*, Madid, Alianza, 1988.
- Steiner, George: "Introducción" en *Pasión intacta*, Madrid, Siruela, 1997.
- Steiner, George: "La cultura y lo humano" en *Lenguaje y silencio*, México, Gedisa, 1990.

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

- Autores varios, *Ilustración y Romanticismo: fuentes y documentos para la historia del arte*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.
- Wordsworth, W.; Coleridge, S.T., *Baladas líricas*, Editorial Monte Avila, Caracas, 1985.
- Burke, Edmund, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1987.
- Argullol, Rafael: *El héroe y el Único*, México, FCE, 1984.
- Berlin, Isaiah: *Las raíces del romanticismo*, Madrid, Taurus, 2000.
- De Paz, Alfredo, *La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1992.
- Schenk, H.G: *El espíritu de los románticos europeos*, México, FCE, 1979.

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

-Baudelaire, Charles, y otros, *El Dandysmo*, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Hobsbawm, Eric, "El arte" en: *La era de la revolución*. Barcelona, Labor, 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.
- Mallarmé, Stéphane, Obra poética, Madrid, Hiperión, 1994.
- Marx, Karl: *El Manifiesto Comunista,* Madrid, Sarpe, 1988.
- Valéry, Paul, "Situación de Baudelaire" en *Variedad I*, Buenos Aires, Losada, 1978.
- Nietzsche, Friedrich, "El caso Wagner" en *Ecce Homo*, Madrid, Alianza, 1991.
- Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1991.

4.- 1900, la Viena de la palabra rota

- Casullo, Nicolás (comp.), *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Bs. As., Nueva Visión, 1991.
- Casullo, Nicolás; et al., "Viena fin de siglo" en *Itinerarios de la Modernidad.* Bs. As., Editorial del Ciclo Básico-UBA, 1996.
- Freud, Sigmund, *Diario de la Guerra*. En: Revista *Letras* 15, Madrid.
- Musil, Robert, *El Hombre sin Atributos*, Madrid, Seix Barral, 1983.

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 órganon para teatro". En: *Escritos sobre teatro* 3. Bs. As., Nueva Visión, 1971.
-Casullo, Forster, Kaufman: *Itinerarios de la modernidad*, Buenos Aires, Eudeba, 1996
- De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Córdoba, E. U. de Córdoba, 1968.
- Heidegger, Martín, *Arte y poesía*. México, FCE, 1973.
- Lukács, Georgy, *El Alma y las Formas,* Barcelona, Grijalbo, 1983.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

- Ortega y Gasset, José, *La deshumanización del arte*, Madrid, Espasa Calpe, 1987.

V. Modalidad de Dictado

La materia se dicta en modalidad presencial una vez por semana cuatro horas. Se trabajará una clase estipulada desde un punto de vista teórico-reflexivo dando cuenta de los contextos, autores, creadores, líneas y corrientes artísticas principales y sus problemáticas centrales a tratar encada etapa histórica examinada. Y en la segunda parte de la clase, tendrá un carácter de trabajo teórico-práctico, donde se analizarán colectivamente textos correspondientes a la bibliografía obligatoria.

VI. Actividades extra-áulicas obligatorias

Se comprometerá a los alumnos a la lectura de obras literarias, films y creaciones plásticas, donde los alumnos expondrán tareas encomendadas tanto a nivel individual como grupal, y se buscará articular adecuadamente el nivel teórico con el nivel de estudios concretos sobre manifestaciones artísticas y pensamiento estético. El propósito es conjugar en el alumno saber específico con capacidad de análisis crítico artístico y crítico cultural.

VII. Evaluación

El cursado de la materia contendrá a lo largo del cuatrimestre dos exámenes parciales escritos para la calificación del alumno. A estas dos calificaciones se sumará una nota de concepto donde también se evalúa el rendimiento, dedicación y participación del estudiante durante la cursada (la cual requerirá una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales).

Calificación y aprobación: Pueden presentarse cuatro situaciones dependiendo de las calificaciones obtenidas:

Aquellos alumnos que obtengan como promedio en las instancias evaluatorias 7 (siete) puntos a partir de un mínimo de 6 (seis) puntos en cada una de ellas aprueban la materia.

Aquellos alumnos que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia parcial de evaluación y en el examen integrador (obligatorio en este caso y a ser rendido dentro de los plazos del curso) aprobarán el curso.

Aquellos alumnos que obtengan un mínimo de 4 (cuatro) puntos en instancias calificatorias y no hayan aprobado el examen integrador tienen la posibilidad de rendir un nuevo examen integrador que se administrará dentro del cuatrimestre inmediato posterior a la cursada y antes de la fecha de cierre de actas (solo ésta instancia es la permitida para este caso).

Quienes obtenga en los parciales entre 0 (cero) y 3 (tres) puntos reprobarán la materia.

Está evaluación se ajusta en todo al art. 9 del régimen de estudios Res (CS) Nº 004/08.

MATIAS BRUERA