Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2020
ASIGNATURA:	Arte y Sociedad de Masa
DOCENTE:	Mariana Casullo
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas + 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

Haga clic aquí para escribir texto.

PRESENTACION 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 la cultura y de la política.

En el marco de la actual escena cultural de modernidad tardía o de cultura posmoderna *online* 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 lxs estudiantes 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? son algunas de las preguntas que guiarán las lecturas y discusiones con les estudiantes 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:
1-Que lxs estudiantes se provean de un vocabulario propio del campo del arte y de la estética que dé cuenta de los principales conceptos trabajados en los textos y en las exposiciones.
2-Que lxs estudiantes comprendan los principales problemas estéticos que se ponen en juego en el desarrollo de las teorías modernas, clásicas y románticas, del arte entre los siglos XVIII y XIX y

sus derivas en las teorías de arte contemporáneo.
3-Que lxs estudiantes desarrollen diversas estrategias argumentativas y elaboren, a partir de la lectura crítica de los textos, sus propias matrices interpretativas.
4-Que lxs estudiantes 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 o de cultura tecnocrática moderna.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Plan de estudios de la Lic. en Comunicación Social (RCS 444/15) 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.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

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.

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: flâneur, dandy, trapero, poeta maldito y teórico estético. Formas de la marginalidad crítica: el salón literario 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.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación.**
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf

Modalidad de dictado:
La materia se dicta en modalidad presencial dos veces por semana en dos bloques de 2 horas cada uno. En el primero de ellos, se trabajará 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 en cada etapa histórica examinada. El segundo, tendrá un carácter de trabajo teórico-práctico, donde se analizarán colectivamente textos correspondientes a la bibliografía obligatoria. En cada clase les estudiantes podrán acceder a contenidos a través de documentos en pdf, guías de lecturas, videos, powerpoints y links a páginas de Internet. Toda la bibliografía obligatoria y optativa será facilitada por la docente.

Actividades extra-áulicas obligatorias:
Se comprometerá a lxs estudiantes a la lectura (bajo la guía de la docente) de obras literarias, films, creaciones plásticas y musicales que luego expondrán tanto a nivel individual como grupal, y se buscará que articulen adecuadamente el nivel teórico con el nivel de estudios concretos sobre manifestaciones artísticas y pensamiento estético. El propósito es conjugar en el/la estudiante un saber específico con capacidad de análisis crítico artístico y crítico cultural.

Evaluación:
La evaluación se llevará a cabo, por un lado, mediante la realización de trabajos prácticos, de dos exposiciones orales (una individual y otra colectiva) y un trabajo domiciliario escrito de elaboración individual y carácter integrador. La nota de cursada del alumne será el promedio de las mencionadas instancias de evaluación junto a 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). . Todas las actividades y trabajos se realizarán en base a la bibliografía del programa y a lo impartido en las clases.

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

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad 1.- El arte en la presente sociedad de masas
Bibliografía obligatoria:
- Barthes, Roland, "Operator, Spectrum y Spectator" y "Studium y Punctum" en *La cámara lúcida*, Barcelona, Paidós, 1989.
- Berger, John, Capítulo 1, Modos de ver.
- Castoriadis, Cornelius, Transformación social y creación cultural, en revista Letra, Nº 8, Invierno 87/88, Madrid, 1988.
- 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.
- Antología de fragmentos de literatura romántica (Goethe, Novalis, Hölderlin).
- Casullo, Nicolás, "Historia, tiempo y sujeto: antiguas y nuevas imágenes" en *Itinerarios de la modernidad*, Eudeba, Buenos Aires, 1995.
- Han, Byung-Chul, "Estética de lo pulido y lo terso" y "Estética del desastre" en La salvación de lo bello", Herder, Barcelona, 2015.
- 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.
- Pütz, Peter, "Historia del pensamiento en la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo"
- Schenk, H.G: *El espíritu de los románticos europeos*, México, FCE, 1979.

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, *Pequeños Poemas en Prosa*, Madrid, Icaria, 1987. (Selección)
-Baudelaire, Charles ,"El pintor de la vida moderna" en *El dandismo*, Barcelona, Anagrama, 1974.
- Barenblit, Ferrán, "Bienvenidos al museo" en Lecturas para un espectador inquieto, CA2M,
-Berman, Marshall. "Baudelaire: el modernismo en la calle". En: *Todo lo Sólido se Disuelve en el Aire*. Madrid, Siglo XXI, 1990.
- 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
- 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.

BIBLIOGRAFIA 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.
- 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.
- Pico, Joseph (comp.): "Prefacio" en *Modernidad-Postmodernidad*, Madid, Alianza, 1988.

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.
- De Paz, Alfredo, *La revolución romántica. Poéticas, estéticas, ideologías*, Editorial Tecnos, Colección Metrópolis, Madrid, 1992, pp. 48-98.
- Berlin, Isaiah: *Las raíces del romanticismo*, Madrid, Taurus, 2000.
- 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.

3. Tiempo del arte experimental. De Baudelaire a las vanguardias del siglo XX : arte, mercado y política en la sociedad urbana de masas.
- 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.
- 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.
- López Castellón, Enrique, *Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire*, Madrid, Akal, 1999.
- 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.

4.- 1900, la Viena de la palabra rota

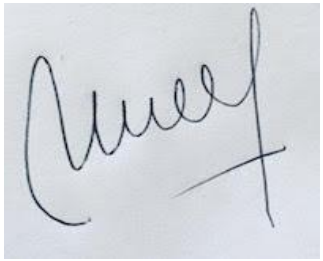
- Casullo, Nicolás (comp.), *La remoción de lo moderno. Viena del 900*. Bs. As., Nueva Visión, 1991.
- Casullo, Nicolás; et al., "Viena fin de siglo" en *Itinerarios de la Modernidad.* Bs. As., Editorial del Ciclo Básico-UBA, 1996.
- Freud, Sigmund, *Diario de la Guerra*. En: Revista *Letras* 15, Madrid.

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

- Groys, Boris: "Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. digital" en Arte en flujo, Buenos Aires, Caja Negra, 2016, pp. 155-166.
- Didi-Huberman, Georges, "Cómo abrir los ojos" en Harum Farocki, *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires, Caja Negra, 2005.
- 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.
- Steyerl, Hito, Los condenados de la pantalla, Caja Negra, Buenos Aires, 2014.

Ileana Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera



Firma y Aclaración:
Docente