Programa de Seminario de doctorado
Año: 2017

Nombre del seminario: Tópicos en Estética y Sociología del Arte. Propuestas para una crítica cultural de lo político.

Nombre del profesor: Emiliano Gambarotta y Nicholas Rauschenberg

Área temática sugerida: Teoría social; Filosofía; Cultura y comunicación; Epistemologías críticas

Carga horaria: 32hs.

Fundamentación:

Este seminario se propone plantear dos vías inversas y complementarias para el análisis de la compleja relación entre arte y sociedad: por un lado, hacer de la estética, entendida en su antigua acepción de teoría de la sensibilidad, una *via regia* para el abordaje de lo social y, especialmente, del lugar que allí tiene la cultura, su impacto en lo político. Por el otro, un abordaje del arte como hecho social, que se concentrará en cómo el arte enmarca y supera la posibilidad misma de representación; a punto tal que cabe sostener que no habría sociedad sin arte, es decir, no existiría la posibilidad de pensar la sociedad sin pensar los modos de representación ya existentes en la sociedad. Es en el entrecruzamiento de estos dos registros que el presente seminario propone una lectura doble de un conjunto de perspectivas y autores. A los cuales se leerá en su brindar materiales tanto para pensar a la estética como un tópico central para el análisis de la cultura política, cuanto para abordar sociológica e históricamente la problemática que el arte presenta para la sociedad.

En lo referente al primer registro, el interés por la estética, por su problematización de la sensibilidad y su división (al decir de Rancière), ofrece un modo de problematizar la cultura y su lugar en lo político que traza un camino alternativo al del paradigma de la filosofía de la conciencia, hoy criticado por el pensamiento postmoderno. Pero ese camino también se distancia del propuesto por el llamado “giro lingüístico”, el cual constituye (según Burke) uno de los rasgos distintivos de dicho pensamiento postmoderno. Así, esta dimensión del seminario se propone desarrollar una discusión de la postmodernidad como lógica cultural (según la pionera propuesta de Jameson), sin que ello implique un retorno o una defensa acrítica de los “grandes relatos modernos”. En este punto la concepción dialéctica elaborada por Theodor W. Adorno, con su radicalización de las tensiones propias de la modernidad, que conducen en última instancia al esfuerzo por ilustrar a la ilustración sobre sí misma, permite vislumbrar un sendero por el cual avanzar en dicha discusión. Es también en esta línea que propondremos leer la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, enfatizando la dimensión “ilustrada” de su pensamiento, pero de una ilustración sombría, la cual al mismo tiempo que apuesta por lo universal, por una *Realpolitik* del mismo, no deja de aprehender y poner en evidencia el lado oscuro de esa universalidad, es decir, los momentos en que se constituye en una instancia de la reproducción de la dominación social. A su vez, la tensión entre una “estetización de la política” y una “politización del arte”, tal como es planteada por Walter Benjamin, brindará la clave de lectura más amplia a partir de la cual abordar dialécticamente la relación entre estética, política y cultura. Relación ésta que se sitúa en el corazón mismo de la teoría elaborada por Jacques Rancière, lo cual nos brindará la oportunidad de leer su trabajo a la luz de su relación con el pensamiento benjaminiano, tanto en lo que pueden considerarse

las deudas de aquél para con éste, como en las complementariedades entre ambos para abrir el interrogante acerca de la disrupción del orden político establecido.

El segundo registro tiene uno de sus núcleos en la tesis según la cual la sociología del arte debería partir del “cómo”, es decir, de qué manera las representaciones sociales encuentran su validez como forma (rituales, música, teatro, esculturas, danza, cine, etc.). En este punto, surgen dos posibilidades. La primera se refiere a la naturaleza sociológica de la sociología como crítica de las representaciones sociales y, la segunda, se refiere a la naturaleza social del arte y los potenciales críticos que moviliza en su contexto de surgimiento y contexto de aplicación-recepción. La sociología del arte debería enfocarse en ese potencial crítico entendiéndolo como motor social de la producción artística. Esto no ha de llevar –por obvia que sea esta sentencia– a que la sociología del arte ignore los campos de estudio actuales de cada modalidad de arte. Eso nos haría, como consecuencia, repensar los anacronismos indeseados de cierta práctica “archivística” de la sociología de la cultura, para usar un término de Derrida. Esos campos de estudio se han desarrollado también con ayuda de la sociología entre otras disciplinas. ¿Pero sería el destino de la sociología del arte analizar representaciones del arte ya elaboradas – y canonizadas – por otras disciplinas “en primera mano”? Ese sería un grave error porque omitiría un amplio abanico de posibilidades de estudio. ¿Debería ir la sociología entonces a “enfrentarse” con su objeto de estudio yendo a galerías de arte, entrevistando artistas y críticos, viendo obras de teatro, de danza, festivales de cine, participando de subastas, haciendo talleres de teatro, entre otras actividades vinculadas al arte? ¿O debería la sociología – para mantener el carácter “metarepresentativo” y “reflexivo” de su trabajo restringirse a la producción bibliográfica de un cierto circuito intelectual de interés? Estas preguntas, más retóricas que metodológicas, interpelan las dudas de muchos practicantes de la sociología que quieren tener a las artes como objeto de estudio. Pero a su vez dicha práctica de la sociología no se encuentra excluida del contexto que analiza. La adecuación en la construcción tanto del objeto como de su problema teórico debe surgir de dicha práctica. No hay ni una observación sociológica neutra, ni meramente abstracta y ni una aplicación de un modelo interpretativo previamente dibujado. Esa maleabilidad es imprescindible para pensar el arte en su contexto: la sociología debe ocuparse tanto de la inmanencia de las obras de arte como de su contexto trascendente de producción, recepción y multiplicación de sentido.

A partir de todo esto puede sostenerse que el objetivo central del seminario es, por un lado, presentar a las/los estudiantes las características principales de las perspectivas de los diversos autores; así como las complejidades de su articulación teórica y de los modos en que abordan la estética como vía de acceso a la problematización de lo socio-político y, a su vez, a lo socio-político como una instancia clave para adentrarse en las preguntas que el arte nos plantea. En relación con esto último se buscará también traer a la reflexión en clase obras de arte concretas, especialmente música, teatro y cine, que deberán ser analizados como tarea del hogar. Todo esto en pos de llevar a cabo una apropiación reflexiva de dichos materiales. Para, por el otro lado, preguntarnos sobre cómo se puede poner en juego una perspectiva crítica en el marco de la práctica de la sociología, con vistas a enriquecer la propia práctica y así contribuir, indirectamente, a la problematización de las preocupaciones de investigación que manifiesten los/las estudiantes del curso.

Unidad 1: Introducción (clase 1)

Presentación del curso. Armado de grupos temáticos y distribución de textos para presentación. Discusión inicial: el “pensamiento post” y la crítica cultural, estética y política, sociedad y arte.

Lecturas sugeridas:

GRÜNER, E., “Prólogo”, en *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*, Buenos Aires, Paidós, 2002.

Unidad 2: Walter Benjamin y el lugar de la técnica (clases 2 y 3)

El arte en la época de su reproductibilidad técnica: aura y autenticidad, el *shock* y la ruptura del *continuum*, el semiperitaje de las masas. La tensión entre estetización y politización. La experiencia en la relación sujeto-objeto.

Lecturas básicas:

BENJAMIN, Walter, “El autor como productor” [1934], en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Madrid, Taurus, 1998.

BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” [1935-1936], en *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1979.

BENJAMIN, Walter., “El narrador” [1936], en *Sobre el programa de la filosofía futura*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986.

BENJAMIN, Walter, “Sobre algunos motivos en Baudelaire” [1938-1939], en *Obras, libro I/vol. 2*, Madrid, Abada, 2008.

Lecturas sugeridas:

BENJAMIN, W., “Sobre la facultad mimética” [1933], en *Conceptos de filosofía de la historia*, La Plata, Terramar Ediciones, 2007.

BRECHT, Bertolt (2004). *Escritos sobre teatro*. Ed. Alba, Barcelona.

BUCK-MORSS, S., *Walter Benjamin, escritor revolucionario*, Buenos Aires, Interzona, 2005.

BUCK-MORSS, S., *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*, Madrid, La balsa de Medusa, 2001.

EAGLETON, T., *Walter Benjamin o Hacia una crítica revolucionaria*, Madrid, Cátedra, 1998.

Unidad 3: Theodor W. Adorno y la tensión entre arte autónomo e industria cultural (clases 4 y 5)

El fetichismo en la música. La industria cultural como productora de subjetividad. La tensión entre estilo y expresión. Pseudocultura y pseudoindividualidad. Inmanencia y trascendencia en el arte. La noción de crítica inmanente. Estética y negatividad.

Lecturas básicas:

ADORNO, Th. W. y Horkheimer, M., “La industria cultural o la ilustración como engaño de masas”, en *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos* [1944-1947], Madrid, Editorial Trotta, 2001.

ADORNO, Th. W., “Resumen sobre la industria cultural”, en *Sin imagen directriz. Obra completa, 10/1*, Madrid, Akal, 2008.

ADORNO, Theodor W. (2004). *Teoría estética*, Obras Completas, Tomo 7, Ed. Akal, Madrid, capítulo 7.

ADORNO, Theodor W. (2003). Reconciliación extorsionada. En: *Notas sobre Literatura*. Ed. Akal, Madrid.

ADORNO, Theodor W. (2003) [1962]. Compromiso. En: *Notas sobre Literatura*. Obras completas, 11, Ed. Akal, Madrid.

MENKE, Christoph (2011). *Estética y negatividad*, FCE, Buenos Aires, capítulos 6 al 10.

Lecturas sugeridas:

ADORNO, Th. W., “Sobre el carácter fetichista en la música y la regresión de la escucha”, en *Disonancias* [1963], en *Obra completa*, 14, Madrid, Akal, 2009.

ADORNO, Th. W., “El esquema de la cultura de masas”, en *Obra completa*, 3, Madrid, Akal, 2004.

ADORNO, Theodor W. (2008). Crítica de la cultura y sociedad. En: *Crítica de la cultura y sociedad I*. Obras completas, V 10.1, Ed. Akal, Madrid.

ADORNO, Theodor W. (2009). Sobre sujeto y objeto. En: *Crítica de la cultura y sociedad II*. Obras completas, V 10.2, Madrid, Ed. Akal.

LUKÁCS, Georg (1966). *Problemas del realismo*. FCE, México, DF.

LUKÁCS, Georg (1977) [1938]. Se trata del realismo. En: *Materiales sobre el realismo*. Ediciones Grijalbo.

GREENBERG, Clement (2006a). Vanguardia y Kitsch. En: *La pintura moderna y otros ensayos*. Ed. Siruela, Madrid, pp. 23-44.

Unidad 4: El arte en la posmodernidad, como lógica cultural (clases 6 y 7)

Lecturas básicas:

BURKE, P., “El renacimiento italiano y el desafío de la posmodernidad”, en Schröder, G. y Breuninger, H. (comp.), *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión*, Buenos Aires, FCE, 2005.

EAGLETON, Terry (2011). *La estética como ideología*. Ed. Trotta, Madrid.

JAMESON, Frédéric (2000). *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el postmodernismo (1983-1998)*. Ed. Manantial, Buenos Aires.

JAMESON, Frédéric (2012). *Postmodernismo. La lógica cultural del capitalismo avanzado*. Ed. La Marca, Buenos Aires.

Lecturas sugeridas:

ANDERSON, Perry (2016). Los orígenes de la postmodernidad. Ed. Akal, Madrid.

HUYSEN, Andreas (2006). Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas y posmodernismo. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

WELLMER, A., “De la dialéctica entre modernidad y postmodernidad”, en *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno*, Madrid, Visor, 1993.

Unidad 5: Pierre Bourdieu y la monopolización de lo universal del arte (clases 8 y 9)

La concepción de lo simbólico: hacia una teoría de la dominación social. Las condiciones particulares de la producción de lo universal y su monopolización. *Realpolitik* de lo universal y revolución simbólica. Hacia una política de la percepción. Dilemas de la autonomía del arte: entre la producción, la estructura social y la recepción.

Lecturas básicas:

BOURDIEU, Pierre (1995). *Las reglas del arte*. Ed. Anagrama, Barcelona

BOURDIEU, Pierre (1998) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Ed. Taurus, Madrid.

BOURDIEU, P., *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* [1982], Madrid, Akal, 2008.

BOURDIEU, P., *Meditaciones pascalianas* [1997], Barcelona, Anagrama, 1999.

Lecturas sugeridas:

BOURDIEU, Pierre (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.

BOURDIEU, P., “Espacio social y génesis de las clases”, en *Sociología y cultura*, México, Grijalbo, 1990.

WILLIAMS, Raymond (1994). *Sociología de la cultura*. Ed. Paidós, Buenos Aires.

WILLIAMS, Raymond (1994). *Tragedia moderna*. Edhasa, Buenos Aires.

BECKER, Howard (2008). *Mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Ed. Universidad de Quilmes, Bernal.

BECKER, Howard (2016). *Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Cómo construir teoría a partir de casos*. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.

Unidad 6: Jacques Rancière y la estética de la política (clases 10 y 11)

La distribución de lo sensible y sus regímenes. Policía y política. El desacuerdo y la parte de los sin parte. Arquipolítica, parapolítica y metapolítica. La noción de democracia. Estéticas políticas.

Lecturas básicas:

RANCIÈRE, Jacques (2014). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Ed. Prometeo, Buenos Aires.

RANCIÈRE, Jacques (2011). *Mal estar en la estética*. Ed. Capital intelectual, Buenos Aires.

RANCIÈRE, J., *El desacuerdo. Política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.

RANCIÈRE, J., *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

Lecturas sugeridas:

FOSTER, Hal (2011). *El retorno de lo real. La vanguardia a fines del siglo*. Ed. Akal, Madrid.

FOSTER, Hal (2013). Pós-Crítica. *Revista Arte&Ensaio*, UFRJ, maio de 2013.

RANCIÈRE, J., *El odio a la democracia*, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

Metodología de trabajo

Tendremos una primera clase expositiva de dos horas para presentar el programa y distribuir los textos que los alumnos elijan presentar. Cada alumno deberá preparar dos cortas presentaciones de quince minutos sobre dos textos de su interés y de unidades temáticas distintas. A esas dos breves presentaciones debe añadirse una única presentación de una de las obras sugeridas en el programa, o alguna que el estudiante proponga. Tendremos – después de la clase de presentación – un total de diez clases de tres horas donde las primeras dos horas estarán dedicadas a la clase expositiva de los docentes y la última hora a las presentaciones de los estudiantes sobre los textos y obras elegidos. En la última clase – además de discutir obras y bibliografía – habrá una discusión de los trabajos finales con cada estudiante.

Evaluación

Buscaremos evaluar los estudiantes que asistan con regularidad (75% de presencia) las clases con dos modalidades de trabajo final de las cuales el alumno deberá elegir una. La primera opción sería una reescritura de su proyecto de investigación teniendo en cuenta las discusiones y los aportes teóricos del presente seminario. La segunda modalidad a tener en cuenta sería la escritura de una ponencia o artículo que pueda articular por lo menos dos bloques temáticos del seminario. Lo ideal es que en esa articulación estén presentes no sólo

los textos teóricos, sino que se incluyan análisis de obras de arte (de las que aporte el estudiante o de las que se discuten en clase). Esa ponencia o trabajo monográfico – así como el proyecto de investigación reformulado – no debería ultrapasar las 15 carillas.