

Programa de Seminario de Doctorado

Año: 2018

Nombre del seminario: “LA FORMA Y LO SENSIBLE. Cuestiones artísticas y problemas estéticos para el análisis de procesos culturales”.

Nombre del Profesor: Victor Lenarduzzi

Área temática sugerida: Arte y Sociedad - Estudios de la Comunicación

1. Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el programa de doctorado)

La aparición del libro del hindú Arjun Appadurai, *La modernidad desbordada* (1996, edición en español de 2001) tuvo una buena recepción en el campo de los “estudios culturales”. En particular, despertó interés el modo en que el antropólogo utilizaba el concepto de “paisaje” para explorar las dislocaciones de la globalización. Así, proponía tener presente el paisaje étnico, el paisaje tecnológico, el paisaje mediático, el paisaje financiero y el paisaje ideológico. De este modo, la idea de paisaje se transformaba en una estrategia de análisis para las ciencias sociales.

Cambiando por un momento el horizonte, pero reteniendo la idea de “paisaje” –aunque ahora en versión “turística”-, resulta pertinente una observación de Joan Costa respecto de un cartel en la autopista en la zona de Provença, en Francia, que dice “Paisaje de Cézanne” y contiene una flecha que indica hacia dónde hay que mirar para divisar la montaña Sainte-Victoire. Costa observa que la palabra nos interpela para reconocer allí la pintura de Cézanne, lo que vuelve interesante la reflexión acerca de la relación entre imagen y realidad, ya que se produce una inversión, porque lo habitual ha sido considerar que la imagen era un sustituto de la realidad, pero también una referencia a ella. En este caso, la montaña “real” se vuelve representación de un cuadro. Paul Cézanne pasó mucho tiempo en Aix y se dedicó a pintar paisajes de la zona, por ejemplo, *La montaña Sainte-Victoire vista desde Bellevue* hacia 1885.

Régis Debray reconstruye algunos trazos del concepto de paisaje en *Vida y muerte de la imagen*. En primer lugar, comenta como el granjero provenzal agobiado nunca había visto Sainte-Victoire, a diferencia de Cézanne. Las condiciones que permiten ver el paisaje son las del paseo y la contemplación, algo muy propio del sujeto urbanizado que se aleja de la ciudad y “descubre” la belleza de la naturaleza. En segundo lugar, Debray se refiere a la forma en que en el umbral del Renacimiento se comenzaría a “paisajizar”. La noción era desconocida hasta el siglo XVI y se ubica la posible aparición hacia 1549 gracias al humanista Robert Estienne. Ahora bien, el paisaje no se refiere en ese momento al entorno natural directamente, sino a una especie de cuadros, algo que se mantiene en la *Enciclopedia* que se refiere a un “*género de pintura* que representa los campos y los objetos que se encuentran en ellos.”

Se pueden narrar otras derivas de la idea para dimensionar cómo para “ver el paisaje” hay que “educar el ojo” (y la mano para pintarlo o disparar el obturador de la cámara fotográfica). Y no sólo el ojo, ya que si incorporamos el concepto de *soundscape* (paisaje sonoro) aportado por Raymond Murray Schafer, podemos considerar las formas de inmersión en ambientes llenos de vibraciones que percibimos con el oído, pero también con el tacto. En síntesis, el paisaje es desde un lado, una “forma”, pero también, si se quiere de modo inseparable, remite a la “sensibilidad”, a un trabajo sobre la percepción que hace “aparecer” el paisaje. Para decirlo de modo sintético, resulta de interés

pensar las complejas relaciones entre forma y sensibilidad, porque la forma “configura” lo sensible y los cambios en las formas de la percepción dan lugar a nuevas elaboraciones.

Volviendo al comienzo, lo que aparecía como un eficaz concepto para el análisis cultural –el paisaje- tiene, hasta donde pudimos conocer, un origen “pictórico” de larga data, por lo general dejado a un lado en los usos de los investigadores. Cuando se retoma la idea de “paisaje tecnológico”, por ejemplo, se tiende a pensar en lo tecnológico más que en el paisaje. Lo mismo podría decirse de un enunciado del tipo “voy a analizar este fenómeno desde una *perspectiva marxista*”, que en las ciencias sociales suele centrar la atención en el término “marxista” y dejar como un dato obvio la palabra “perspectiva”.

En alguna medida, todo lo expuesto puede considerarse un buen fundamento para incorporar un conjunto de reflexiones acerca de la sensibilidad, el arte, las percepciones, etc. en un Doctorado en Ciencias Sociales. Precisamente porque las cuestiones artísticas y los problemas estéticos suelen ocupar –cuando lo hacen- un lugar secundario en el repertorio de saberes que se consideran claves para la formación en este campo. Seguramente se consideraría muy pertinente –y casi ineludible- considerar cuáles son las condiciones económicas que permiten pensar la producción del cine de la última década para una tesis sobre cine. Aunque es poco probable que alguien considere imprescindible que las películas que se produjeron en la última década contengan alguna clave para comprender la vida económica del país. Con todo, puede ser muy productivo analizar los parecidos que pueden existir entre el artista vanguardista que pretende crear todo de nuevo y el político revolucionario, o considerar un repertorio de videoclips como parte de los textos que hacen al clima de época en que se inscribe un “tema estrictamente sociológico”. O, para quienes hacen análisis de medios, no parece desacertado recordar que uno de los conceptos que nos ha permitido pensar en los más variados sentidos, el de “industria cultural”, surge en el marco de una problematización estética: “la industria cultural es tomada con más seriedad que lo que ella misma querría”, ya que “nuestro análisis se atiene a la pretensión objetivamente inherente a sus productos de ser creaciones estéticas y de ser por lo tanto verdad representada”, escribieron Horkheimer y Adorno en el Prólogo de *Dialéctica del iluminismo*, poniendo bajo sospecha que los productos de esa industria sean “arte”.

A partir de lo dicho, el curso se propone llevar a cabo una aproximación a una serie de autores y corrientes que permiten pensar problemáticas culturales con un especial énfasis en la dimensión estética, los problemas de comunicación y la teoría social. Se trata de abordar una “constelación” o varias constelaciones que contienen ejes temáticos y problemas pertinentes para el área como el status del arte en la sociedad moderna, el concepto de vanguardia, las, cultura y tecnología, cultura de masas, la recepción estética, etc., teniendo en cuenta el cruce de una pluralidad de enfoques que incluyen abordajes históricos, filosóficos y sociológicos, entre otras. Se trata además, a partir de las diferentes aportaciones teóricas, de poder especificar y abordar las formas artísticas como acontecimiento, mensaje, juego, espectáculo o experiencia, entre otras cosas, de acuerdo al tipo de manifestación u objeto que se analice.

El curso pretende brindar un marco en el cual reconstruir y analizar algunas líneas problemáticas de relevancia en el análisis estético en relación con prácticas y procesos contemporáneos. De este modo, se espera aportar elementos para atender a la dimensión estética tanto en temas específicamente formales o artísticos, como también a las estilizaciones en los medios, la presencia de lo estético en la política, el modelado de la subjetividad a partir de la técnica, la relación entre cuerpo y música, etc.

Si bien muchos planteos recorren las diferentes unidades, se puede interpretar que las 4 primeras están dirigidas a retomar algunas discusiones más bien clásicas que permitan trazar un panorama general en torno a cuestiones artísticas y problemas estéticos para luego avanzar hacia temáticas contemporáneas cuyo abordaje suele entrar en debate con aquellos planteos pioneros a los que busca rebatir, defender, retomar, reformular, etc. con el fin de echar luz sobre los procesos culturales actuales.

2. Objetivos

Los objetivos que nos proponemos con el curso son los siguientes:

- Brindar un espacio de reflexión y re-lectura de problemáticas del campo cultural y comunicacional que posibilite cuestionar el supuesto de su lugar secundario en la formación en ciencias sociales.
- Propiciar la vinculación entre los saberes de las ciencias sociales y las reflexiones sobre arte y estética
- Reflexionar acerca del mundo de “lo sensible” y sus relaciones con la forma y la creatividad
- Promover la apropiación y uso crítico de diferentes perspectivas de análisis.

- Profundizar en el conocimiento de corrientes teóricas acerca de la cultura y el abordaje de cuestiones artísticas desde distintas miradas.
- Favorecer el contacto de los estudiantes con textos de calidad y densidad teórica (teniendo en cuenta que se hace una selección).

3. **Contenidos** (divididos en unidades temáticas)

UNIDAD I. LA FORMA Y LO SENSIBLE.

Introducción. Relevancia del análisis estético para interpretar la cultura contemporánea. La cuestión del arte y la experiencia social desde distintos abordajes (historia del arte, sociología de la cultura, reflexión filosófica) El orden de lo sensible, los cambios sociales y las formas de percepción. División del trabajo y sensibilidad. La obra de arte como “máquina de interpretar”.

Lecturas básicas.

- PANOFKY, E. (1979), “La historia del arte en cuanto disciplina humanística”, en **El significado de las artes visuales**, Alianza, Madrid.
- DANTO, A. (2003), **Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia**, Paidós, Buenos Aires. (Cap. 2 “Tres décadas después del fin del arte”).
- WAJCMAN, G. (2001), **El objeto del siglo**, Amorrortu, Buenos Aires. (los apartados “[la obra de arte]” y “[duro deseo de mirar]”).
- GROYS, B. (2016), **Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente**, Caja Negra, Buenos Aires. (“1. Entrar al flujo”).
- MAFFESOLI, M. (1997), **Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo**, Paidós, Barcelona. (Cap. 4. “Del formismo”)

Lecturas sugeridas.

- LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2015), **La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico**, Anagrama, Barcelona (“Introducción”)
- PANOFKY, E. (2003), **La perspectiva como forma simbólica**, Tusquets, Barcelona. (“Capítulo I”)
- KANT, I. (1990), **Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime**, Alianza, Madrid.
- RANCIÈRE, J. (2014), **El reparto de lo sensible. Estética y política**, Prometeo, Buenos Aires.(selección)
- ADORNO, T. (2008), “El arte y las artes”, en **Crítica de la cultura y sociedad I**, Akal, Madrid.

UNIDAD II. MODERNIDAD Y AUTONOMIA DEL ARTE.

El lugar problemático del arte en la sociedad moderna: la separación de arte respecto de la vida cotidiana y la construcción de “esferas diferenciadas”. La “racionalidad instrumental” y su hostilidad hacia la belleza. El “canto de las sirenas”: la autonomía del arte como rasgo histórico constitutivo de la cultura burguesa. Afirmación y negatividad en el arte burgués. El arte por el arte y el ideal de la vida bohemia. Un mundo aparte:: ¿da el arte la clave del arte? Los rasgos de la cultura moderna y los procesos de masificación (Benjamin).

Lecturas básicas.

- GOMBRICH, E. (1951), **Historia del Arte**, Argos, Barcelona (Cap. 25 “Revolución Permanente. El siglo XIX” y 26 “En busca de nuevas concepciones. Final del siglo XIX”).
- MARCUSE, H. (1978), “Acerca del carácter afirmativo de la cultura”, en **Cultura y sociedad**, Sur, Buenos Aires.
- BOURDIEU, P. (2002), **Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario**, Anagrama, Barcelona (Primera parte, Cap. 1 “La conquista de la autonomía. La fase crítica de la emergencia del campo”).
- BÜRGER, P. (1996), **Crítica de la estética idealista**, Visor, Madrid. (“II.5.La recepción contemplativa”).
- WARBURG, A. (2014), **El “Almuerzo sobre la hierba” de Manet**, Casimiro, Madrid (texto de Warburg y estudio de Andrea Pinotti)

Lecturas sugeridas.

- WEBER, M. (1984), **Ensayos de sociología de la religión**, Taurus, Madrid (“Teoría de los tres estadios y direcciones del rechazo religioso del mundo”).
- SIMMEL, G. (1988), “El concepto y la tragedia de la cultura”, en **Sobre la aventura. Ensayos filosóficos**, Península Barcelona.
- DEBRAY, R. (1998), **Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente**, Paidós, Barcelona. (Libro II, Cap. 6 “Anatomía de un fantasma: «El arte antiguo»”).
- W. BENJAMIN (2005), “París, capital del siglo XIX”, en **Libro de los Pasajes**, Akal, Madrid.
- E. GOMBRICH (2003), **Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, FCE, México. (Cap. 6 “El sueño de la razón. Símbolos de la Revolución Francesa”)

UNIDAD III. VANGUARDIA Y RUPTURA ESTÉTICA

La crisis de la unidad cultural del siglo XIX y la emergencia de las vanguardias artísticas (expresionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc.) La “autoconciencia estética” y el “no radical” de la vanguardia en la impugnación de la “institución arte”. La teoría de Bürger sobre el vanguardismo. El proyecto de fusión entre arte y praxis. La crisis de las ideas de obra, representación, autor). El ascenso de la “ruptura” como categoría estética. La lectura de Subirats sobre las derivas vanguardistas.

Lecturas básicas.

- A. HAUSER (1993), **Historia social de la literatura y el arte**, Vol. 3, Labor, Barcelona. (“Bajo el signo del cine”)
- P. BÜRGER (1997), **Teoría de la Vanguardia**, Península/Biblos, Barcelona. (II.3. “La negación de la autonomía del arte en la vanguardia” y “III.5. Montaje”).
- E. SUBIRATS (1989), **El final de las vanguardias**, Anthropos, Barcelona. (Cap. IV. “Cinco Tesis sobre las vanguardias”).
- BOZAL, V. (1999), “Arte contemporáneo y lenguaje”, en Bozal, V. (ed.), **Historia de las ideas estéticas y las teorías artísticas contemporáneas**, Vol. II, Visor, Madrid.
- FOUCAULT, M. (2012), **Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte**, Eterna Cadencia, Buenos Aires.

Lecturas sugeridas.

- DE MICHELI, M. (1995), **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Alianza, Madrid (selección)
- GROYS, B. (2008), **Obra de arte total Stalin**, Pre-textos, Valencia (“La vanguardia rusa: un salto por encima del progreso”).
- DROSTE, M. (1990), **Bauhaus 1919-1933**, Taschen, Berlín (“Sobre los antecedentes de la Bauhaus” y “Arte y técnica-Una nueva unidad”).
- WILLIAMS, R. (1997), **La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas**, Manantial, Buenos Aires (Cap. 3. “La política de la vanguardia”).
- J. RANCIERE (2005), **El inconsciente estético**, Del Estante, Buenos Aires (“Prefacio” y “Del psicoanálisis del arte al inconsciente estético”).

UNIDAD IV. NEOVANGUARDIA Y POSMODERNIDAD.

Estéticas y manifestaciones culturales de la sociedad posmoderna. Discusiones sobre el fin de la autonomía artística, la neovanguardia y la estetización de la existencia. Tendencias de las últimas décadas del siglo XX (happening, arte conceptual, instalación, land-art, performance, etc.). La tensión entre autonomía y des-diferenciación del arte. De la obra de arte a la manifestación estética: de la provocación “dadaísta” al “happening”. Disolución de los referentes y caída de las jerarquías y diferenciaciones: ¿cualquier cosa puede ser arte? Relectura de la relación arte/vida a partir de la emergencia del bioarte. El giro hacia el pasado, la memoria y la “musealización” de la vida social. El museo se abre a las masas.

Lecturas básicas.

- DEMPSEY, A. (2002), **Estilos, escuelas y movimientos**, La isla, Buenos Aires. ("1965 hasta hoy. Más allá de las vanguardias").
- BAUDRILLARD, J. (1997), **La transparencia del mal**, Anagrama, Barcelona ("Después de la orgía", "Transestética" y "Transexual").
- FOSTER, H. (2001), **El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo**, Akal, Madrid. (Cap. 1 "¿Quién le teme a la neovanguardia?").
- LOPEZ DEL RINCON, D. (2015), **Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología**, Akal, Madrid. ("3.Arte y vida. Fundamentos del bioarte en el arte contemporáneo")
- HUYSEN, A. (2007), **En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización**, FCE, Buenos Aires. ("1. Pretéritos presentes: medios, política, amnesia" y 2."Escapar a la amnesia: los museos como medio de masas").

Lecturas sugeridas.

- SONTAG, S. (1984), "Los «happenings»: un arte de yuxtaposición radical", en **Contra la interpretación**, Seix Barral, Barcelona.
- F. JAMESON (2005), **El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado**, Paidós, Buenos Aires. ("Introducción" y caps. I, II y IV)
- LYOTARD, J. (1998), "Lo sublime y la vanguardia", en **Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo**, Manantial, Buenos Aires.
- BUCHLOH, B. (2004), "Ready-made, objet trouvé, idée reçue", en **Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX**, Akal, Madrid.
- MORGAN, R. (2003), **Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual**, Akal, Madrid. (12."¿Quién fue Joseph Beuys?").

UNIDAD V. LO OTRO DE MODERNISMO: RELECTURAS DE LA CULTURA DE MASAS.

Cultura de masas, industria cultural y las derivas y apropiaciones de los logros vanguardistas. La lectura de sobre la cultura de masas de Edgar Morin. ¿Hay creatividad en medio de la producción en serie? Burocracia/inención y estandarización/ individualidad en los mass media. ¿Por qué no hubo grandes mujeres artistas? Intervenciones feministas en el cuestionamiento de la historia del arte, deconstrucción de las estéticas hegemónicas y reapropiación de los "restos" del arte. La reflexión crítica sobre cuestiones de género y la relectura del binarismo arte/cultura de masas (Huyssen).

Lecturas básicas.

- HUYSEN, A. (2002), **Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. (1."La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas" y 3."La cultura de masas como mujer: lo otro del modernismo").
- POLLOCK, G.(2013), **Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte**, Fiordo, Buenos Aires. (3."Modernidad y espacios de la feminidad")
- GUTIERREZ, M. (2012), **El banquete de las musas. Aproximación al arte feminista a través de la obra «The Dinner Party»**, Instituto de Estudios Almerienses, Almería.
- MORIN, E. (1966), **El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la cultura de masas**, Taurus, Madrid. (Primera Parte. Cap. II. "La industria cultural" y VII "Los campos estéticos").
- PASSERINI, L. (1993), "Sociedad de consumo y cultura de masas", en **Historia de las mujeres. El siglo XX. Guerras, entreguerras y posguerra**, Taurus, Madrid.

Lecturas sugeridas.

- BUTLER, J. (2002), **Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"**, Paidós, Buenos Aires. ("Introducción")
- GROSENICK, U. [ed.] (2005), **Mujeres artistas de los siglos XX y XXI**, Taschen, Barcelona (selección)

- HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. (2007), **Dialéctica de la Ilustración. Obra completa 3**, Akal, Madrid. (“Anexo. El esquema de la cultura de masas. La industria cultural [continuación]”).
- RADNOTI, S. (1987), “Cultura de masas”, en AAVV, **Dialéctica de las formas. El pensamiento estético de la Escuela de Budapest**, Península, Barcelona.
- AMICOLA, J. (2000), **Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido**, Paidós, Buenos Aires. (1.“Introducción” y 3.“La política y la poética del camp”).

UNIDAD VI. ESPECTÁCULO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Espectáculo y mercancía en la obra de Debord. La representación y la imagen como sustitutos de la experiencia. La política, el poder y la escenificación. La mirada y el deseo en la construcción de la exhibición. Diferentes modelos de relación espectacular (la fiesta, el carnaval, el circo, el teatro, la pantalla). Espectacularización de la vida cotidiana y desacralización/cotidianización del espectáculo (TV, Internet, redes). Problematización del lugar del espectador y de las relaciones mirar/conocer/actuar. Nuevas miradas sobre escenas y experiencias artísticas a partir de la “estética relacional”. De los objetos y los artefactos a la experiencia y el “redescubrimiento” de la corporalidad.

Lecturas básicas.

- DEBORD, G. (2008), **La sociedad del espectáculo**, La Marca, Buenos Aires. (selección).
- SUBIRATS, E. (2001), **Culturas virtuales**, Biblioteca Nueva, Barcelona (Cap. 1- “Screened Existence”).
- GONZALEZ REQUENA, J. (1992), **El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad**, Cátedra, Madrid. (“Elementos para una teoría del espectáculo”)
- RANCIERE, J. (2010), **El espectador emancipado**, Manantial, Buenos Aires. (el ensayo del mismo nombre)
- BOURRIAUD, N. (2006), **Estética relacional**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. (“Prólogo” y “La forma relacional”).

Lecturas complementarias.

- BAUDRILLARD, J. (1987), **De la seducción**, Anagrama, Barcelona. (1.“La eclíptica del sexo”).
- BAJTIN, M. (1989), **La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento**, Alianza, México (selección)
- DEBRAY, R. (1995), **El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder**, Manantial, Buenos Aires. (“II. Del Estado escrito al Estado pantalla”)
- DARLEY, A. (2002), **Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación**, Paidós, Barcelona. (“Introducción”)
- CRARY, J. (2001), “El eclipse del espectáculo”, en Wallis, B. (ed.), **Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación**, Akal, Madrid.

UNIDAD VII. CIBERCULTURA Y ESTÉTICA DE LOS NUEVOS MEDIOS.

De la cultura de masas a la cultura mediática. Los medios de masas y la noción de *nuevos medios*. Las reflexiones sobre la convergencia entre arte y medios. El concepto de cibercultura: real, virtual y actual en el ciberespacio. Ilusionismo y mundos virtuales realistas. Tecnología, arte y expansión sensible. Diseño, cuerpos, prótesis, inmersión. El “yo” y la existencia transformados en manifestación estética. Redes de colaboración y creación colectiva. La “obra abierta”: mixturas/ flujos/ acontecimientos. Recepción, intervención, navegación, participación. Interactividad/ interpasividad. El concepto de lo bello en el mundo digital.

Lecturas básicas.

- BOURRIAUD, N. (2007), **Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. (“Introducción” y “II.1 Los años ’80 y el nacimiento de la cultura DJ: hacia un comunismo de las formas”).
- MANOVICH, L. (2006), **El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital**, Paidós, Buenos Aires. (“1. ¿Qué son los nuevos medios?”)
- LÉVY, P. (2007), **Cibercultura. La cultura de la sociedad digital**, Anthropos, Barcelona. (“Osmose de Char Davis”, pp25-26, Cap. VIII. “El sonido de la cibercultura” y Cap. IX. “El arte de la cibercultura”).

- PRADA, J. (2015), **Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales**, Akal, Madrid. (12. "Relaciones entre redes digitales y espacio físico").
- GROYS, B. (2014), "La obligación del diseño de sí" y "Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista", en **Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea**, Caja Negra, Buenos Aires.

Lecturas sugeridas.

- BREA, J. (2007), **Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica**, Gedisa, Barcelona. ("Cultura_RAM" y "La intersección Arte-Ciencia-Tecnología: un territorio estratégico").
- SADIN, E. (2017), **La humanidad aumentada. La administración digital del mundo**, Caja Negra, Buenos Aires. ("III. Dimensión totémica de la tecnología").
- STEYERL, H. (2014), "Los spam de la Tierra: desertar de la representación", en **Los condenados de la pantalla**, Caja Negra, Buenos Aires.
- HAN, B. (2015), **La salvación de lo bello**, Herder, Buenos Aires. ("El cuerpo terso", "Lo bello digital" y "El ideal de lo bello").
- LATOURET, B. (2010), "La obra de arte en la era de su reproducción digital", en **Crónicas de un amante de la ciencia**, Dedalus, Buenos Aires.

UNIDAD VIII. CULTURA POP Y CONSUMOS CONTEMPORANEOS.

Vidas alternativas y formas contraculturales. La domesticación de la rebeldía: transformación de la contracultura en cultura pop. Algunas ideas para conceptualizar la "cultura pop" (subcultura, after-pop, poder generacional, etc.). La juventud como ideal de la sociedad actual. La producción de estéticas masivas y los diferentes estilos de vida (canción, videoclip, look, indumentaria). Escenas, sensibilidades y performances: el concierto, la fiesta, la pantalla. Retromanía y reinención permanente del rock y el pop. El consumo cultural y las formas de hedonismo actual: música electrónica, drogas y baile.

Lecturas básicas.

- OSTERWOLD, T. (2003), **Pop art**, Taschen, Madrid ("Pop Art", "Los símbolos de la época" y "Los medios de masas y las artes").
- BUNZ, M. (2007), **La utopía de la copia. El pop como irritación**, Interzona, Buenos Aires. ("La relación entre el hombre y la máquina. Un alegato para la ampliación de la teoría de los medios tomando como ejemplo Kraftwerk, Underground Resistance y Missy Elliot").
- FRITH, S. (2014), **Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular**, Paidós, Buenos Aires. ("Performance")
- F. PANERA (2009), **Música para tus ojos. Artes visuales y estética del videoclip. Una historia de intercambios**, FCA, Astorga. ("Introducción" y Octava Parte, "El lenguaje del video musical desde 1990 hasta los comienzos del siglo XXI").
- REYNOLDS, S. (2012), **Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado**, Caja Negra, Buenos Aires. ("No mires atrás: nostalgia y retro" y "2. Recuerdo total. Música y memoria en los tiempos de youtube").

Lecturas sugeridas.

- BAUDRILLARD, J. (1984), **El sistema de los objetos**, Siglo XXI, México ("Conclusión: Hacia una definición del consumo").
- DIEDERICHSEN, D. (2005), **Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop**, Interzona, Buenos Aires. ("La biopolítica de Britney Spears" y "Fines del verano contracultural")
- D. KELLNER (2011), **Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo posmoderno**, Akal, Madrid. (Cap. 8. "Madonna, moda e imagen")
- E. FERNANDEZ PORTA (2008), **Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop**, Anagrama, Barcelona. ("Real Time o el Tiempo sampleado")
- LENARDUZZI, V. (2012), **Placeres en movimiento. Cuerpo, música, y baile en la "escena electrónica"** Aidos, Buenos Aires. (selección)

4. Metodología de trabajo

El curso constará de 8 encuentros de 4 horas cada uno a desarrollarse en el segundo cuatrimestre de 2016. Tal como aparece en los contenidos, cada uno de esos estará dedicado a una de las unidades del programa previsto, más allá de que hay planteos que se relacionan y se retoman en distintos momentos. Al respecto, se considera que cada una de estas unidades temáticas puede ser abordada como una constelación. Como se sabe, esta idea fue utilizada por Benjamin en su estudio sobre el drama barroco alemán y recogida luego por Adorno. Esta metáfora nos permite situar las ideas, los objetos, etc. antes que en esquemas simplificados, en marcos de relativa complejidad, en relaciones de proximidad, tensión y/o lejanía producidas de modo variable y dinámico. Como el mismo Adorno sostenía en *Dialéctica Negativa*: “los conceptos se presentan en constelación, en vez de avanzar en un proceso escalonado de concepto en concepto superior, más universal. La constelación destaca lo específico del objeto, que es indiferente para el procedimiento clasificatorio. (...) Sólo las constelaciones representan desde fuera, lo que el concepto ha amputado en el interior, el plus que quiere ser por más que no lo pueda.” También Adorno ha trabajado con otra idea, que suele considerarse equivalente, la de “campo de fuerzas”. Si la idea de constelación traduce una idea de diversidad y complejidad la segunda quizá tenga el mérito de poner aún más en evidencia las contradicciones y antagonismos. Apelando nuevamente a Adorno: “Conocer el objeto con su constelación es saber el proceso que ha acumulado. El pensamiento teórico rodea en forma de constelación al concepto que quiere abrir, esperando que salte de golpe como la cerradura de una refinada caja fuerte: no como una sola llave o un solo número, sino gracias a una combinación de números.” Solo para mencionar un ejemplo, si se analiza un movimiento como “neo-vanguardia”, dicho concepto no aparece de modo “evidente” sino que se trata de hacerlo aparecer rodeándolo de otros que lo tensionen y desafíen (por ejemplo, vanguardia, autonomía, experimentalismo) además de entrar en la red de relaciones que permiten comprender las derivas de las tendencias estéticas.

En principio, hemos previsto que durante las clases por lo menos las primera tres horas estén destinadas a la exposición por parte del profesor de los principales planteos contenidos en la unidad y el repertorio de textos incluidos en ella y luego, una instancia de intercambio con los doctorandos a partir de sus lecturas, sus temas de interés y/o investigación, etc. También está contemplado en la exposición la exposición de diferentes materiales como obras pictóricas, fragmentos de películas o documentales, videoclips, fotografías, etc. que resulten pertinentes para los temas tratados (se solicita para ello contar con un proyector en todas las clases del curso).

5. Cronograma de clases

Clase	Tema
Clase 1	Unidad I- La forma y lo sensible- Introducción
Clase 2	Unidad II- Modernidad y Autonomía del Arte
Clase 3	Unidad III- Vanguardia y ruptura estética
Clase 4	Unidad IV- Neo-vanguardia y posmodernidad.
Clase 5	Unidad V- Relecturas de la cultura de masas
Clase 6	Unidad VI- Espectáculo y sociedad contemporánea.
Clase 7	Unidad VII- Cibercultura y estética de los nuevos medios
Clase 8	Unidad VIII- Cultura pop y consumos contemporáneos

6. Evaluación

“He conocido a un hombre que en su afán por estar al tanto de la producción literaria, en su empeño por vivir literalmente al día, dejó de leer libros para leer revistas de ellos, luego leyó revistas de revistas y acabó por no leer más que catálogos.”

Miguel de Unamuno.

Para plantear la propuesta de evaluación resulta pertinente preguntarnos qué y cómo leemos. Y lo que quizá encontramos es que en el marco de las “ciencias sociales” se practica mayormente una lectura extensiva y oblicua, de hecho este programa es un ensamble –no del todo bien resultado- de capítulos de libros, ensayos y artículos. Se trata sin duda de un juicio de valor pero, desde otro lado, también podemos decir que se trata de una descripción: ese es el modo de leer hoy en las ciencias sociales. Los textos disponibles en internet también han generado una nueva fantasía con el *downloading*: archivar con la ilusión de haber leído (ya que está en la memoria del dispositivo o en la nube que –interpasivamente- lee por nosotros, podría decir Zizek).

En este marco es que considero adecuado hacer una propuesta que se corra de esta tendencia –al menos por un momento- para sugerir la lectura de un libro entero. La propuesta para la evaluación consiste en la escritura de un trabajo monográfico a partir de la lectura de un libro (a elección entre los propuestos o previamente acordado) que enfatice en algún problema o relación conceptual y cuyo desarrollo entre en diálogo con las lecturas básicas y sugeridas de una unidad del programa. Tratándose de un Seminario de Doctorado, en lo posible, se sugiere vincular el trabajo con el área temática del posible tema de tesis que se haya delimitado (sea porque puede aportar posteriormente una parte del marco teórico, el estado del arte, la discusión de un aspecto, etc.). Es decir, no se trata de hacer un resumen de un libro, sino de leer un libro a partir de una serie de inquietudes o problemas a los que el texto le pueda hacer aportes conceptuales. Casi no tengo dudas de que para muchos puede llegar a tratarse de una experiencia mucho más significativa que escribir, otra vez, una compaginación de fragmentos de fragmentos. En una época en la que la academia está tan atravesada por las lógicas de consecución “desesperada” de referatos, reconocimientos y acreditaciones y de tesis que hay que terminar para ayer, también puede ser interesante elegir un libro por el sólo hecho de tener ganas de leerlo o porque se considera que esa lectura puede aportar una experiencia formativa aunque no tengas consecuencias “acreditables” de manera inmediata.

El trabajo, que no es otra cosa que un ejercicio de escritura de una lectura, debe tener una extensión de aproximadamente 15 páginas y se proponen dos instancias posible para su entrega, la primera a los 3 meses de finalizado el cursado; la segunda a los 6. De este modo cada estudiante puede adoptar el criterio que le permita organizarse mejor. En el siguiente apartado se proporciona una lista de libros sugeridos para el trabajo final

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia)

Sobre la Bibliografía básica y sugerida para las clases ver el apartado Contenidos.

Los libros sugeridos para realizar la monografía son:

-ADORNO, T. (1983), **Teoría estética**, Orbis, Madrid.

-ATTALI, J. (1995), **Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música**, Siglo XXI, México.

-AMICOLA, J. (2000), **Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido**, Paidós, Buenos Aires.

-BAJTIN, M. (1989), **La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento**, Alianza, México. --BARNICOAT, J. (2000), **Los carteles. Su historia y su lenguaje**, GG, Barcelona.

-BAUDRILLARD, J. (1984), **El sistema de los objetos**, Siglo XXI, México.

_____ (1984^a), **Cultura y simulacro**, Kairos, Barcelona.

_____ (1994), **De la seducción**, Rei, Buenos Aires.

_____ (1997), **La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos**, Anagrama, Barcelona.

-BECKER, H. (2008), **Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico**, UNQ, Bernal.

- BENJAMIN, W. (1989), **Discursos Interrumpidos I**, Taurus, Madrid.
- BOURDIEU, P. (2002), **Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario**, Anagrama, Barcelona
- BOURRIAUD (2015), **La exforma**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- BREA, J. (2007), **Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica**, Gedisa, Barcelona.
- BUCHLOH, B. (2004), **Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX**, Akal, Madrid.
- BÜRGER, P. (1997), **Teoría de la Vanguardia**, Península/Biblos, Barcelona.
- _____ (1996), **Crítica de la estética idealista**, Visor, Madrid.
- CALABRESE, O. (2008), **La era neobarroca**, Cátedra, Madrid.
- CHION, M. (2008), **La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido**, Paidós, Buenos Aires.
- DANTO, A. (2003), **Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia**, Paidós, Buenos Aires.
- DEBORD, G (1995), **El estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder**, Manantial, Buenos Aires.
- _____ (2008), **La sociedad del espectáculo**, La Marca, Buenos Aires.
- DEBRAY, R. (1998), **Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente**, Paidós, Barcelona.
- DIDI-HUMBERMAN, G. (2010), **Lo que vemos, lo que nos mira**, Manantial, Buenos Aires.
- DE MICHELI, M. (1995), **Las vanguardias artísticas del siglo XX**, Alianza, Madrid
- ECO, U. (1984), **Apocalípticos e integrados**, Lumen, Barcelona
- FOSTER. H. (2001), **El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo**, Akal, Madrid.
- FRITH, S.(2014), **Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular**, Paidós, Buenos Aires
- GARCIA CANCLINI, N. (1990), **Culturas híbridas**, Grijalbo, México.
- GIUNTA, A. (2009), **Poscrisis. Arte argentino después del 2001**, Siglo XXI, Buenos Aires.
- GONZALEZ REQUENA, J. (1992), **El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad**, Cátedra, Madrid.
- GRIGNON, C. y PASSERON, J. (1991), **Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura**, Nueva Visión, Buenos Aires.
- GROYS, B. (2008), **Obra de arte total Stalin**, Pre-textos, Valencia
- _____ (2014), **Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea**, Caja Negra, Buenos Aires.
- _____ (2016), **Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente**, Caja Negra, Buenos Aires.
- HEBDIGE, D. (2004), **Subcultura. El significado del estilo**, Paidós, Barcelona.
- HUYSEN, A. (2001) **En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización**, FCE, Buenos Aires.
- _____ (2002), **Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- JAMESON, F. (1999), **El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998**, Manantial, Buenos Aires.
- KING, J. (1985), **El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta**, Gaglianone, Buenos Aires.
- LÉVY, P. (2007), **Cibercultura. La cultura de la sociedad digital**, Anthropos, Barcelona.
- LIPOVETSKY, G. (1996) **La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo**, Anagrama, Barcelona.
- _____ (1998), **El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas**, Anagrama, Barcelona
- _____ y SERROY, J. (2015), **La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico**, Anagrama, Barcelona.
- LONGONI, A. y METSMAN, M. (2008), **Del Di Tella a “Tucumán arde”. Vanguardia artística y política en el 68 argentino**, Eudeba, Buenos Aires.
- LOPEZ DEL RINCON, D. (2015), **Bioarte. Arte y vida en la era de la biotecnología**, Akal, Madrid.
- MCLUHAN, M. (1996), **Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del hombre**, Paidós, Barcelona.
- MARCUSE, H. (1978), **Cultura y sociedad**, Sur, Buenos Aires.

- MASOTTA, O. (2004), **Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta**, Edhasa, Buenos Aires.
- MORIN, E. (1966), **El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la cultura de masas**, Taurus, Madrid.
- RANCIÈRE, J. (2014), **El reparto de lo sensible. Estética y política**, Prometeo, Buenos Aires.
- REYNOLDS, S. (2012), **Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado**, Caja Negra, Buenos Aires.
- SIBILIA, P. (2008), **La intimidad como espectáculo**, FCE, Buenos Aires.
- STEYERL, H. (2014), **Los condenados de la pantalla**, Caja Negra, Buenos Aires.
- SUBIRATS, E. (1991), **El final de las vanguardias**, Anthropos, Barcelona.
- _____ (2001), **Culturas virtuales**, Biblioteca nueva, Madrid.
- VIGARIELLO, G. (2005), **Historia de la belleza. El cuerpo y arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días**, Nueva Visión, Buenos Aires.
- WAJCMAN, G. (2001), **El objeto del siglo**, Amorrortu, Buenos Aires.
- WILLIAMS, R. (1980) **Cultura. Sociología de la comunicación y el arte**, Paidós, Barcelona.
- _____ (1997), **La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas**, Manantial, Buenos Aires.

*Se pueden considerar otros textos, previo acuerdo con el profesor.

Dr. Victor Lenarduzzi