

CARRERA: PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA.

SEMINARIO: **UCCV: Movimientos artísticos y proyectos culturales**

PROFESORA TITULAR: FACCIOLI, JOANA

PROFESORA REEMPLAZANTE: GEBALA, LUCILA

CARGA HORARIA: 3 hs. Semanales

CURSO: 1º año.

AÑO: 2023

FUNDAMENTACIÓN

La presente unidad curricular, perteneciente al primer año del Profesorado de Lengua y Literatura, tiene como objetivo proponer un recorrido introductorio por las principales estéticas y movimientos artísticos que se han desarrollado en la modernidad a partir de considerar la necesidad de complejizar el estatuto mismo de la literatura con relación a las demás artes, tanto en su particularidad como en sus lecturas y diálogos con ellas. Se propone la posibilidad de rastrear los problemas que han resultado significativos a la hora de caracterizar ese todo complejo e inarmónico al que, en algún momento de la historia, se le dio el nombre de Cultura Occidental.

La finalidad de esta unidad curricular no es producir un recorrido acorde a una Historia del arte, sino, plantear problemáticas cuyo desarrollo permita comprender las producciones, transformaciones y programas subyacentes que han sido transversales a las diferentes producciones artísticas. A tal fin, se propone considerar a la *cultura* como problema, en el sentido en que lo ha planteado Raymond Williams. Partiendo de las categorías de *dominante*, *residual* y *emergente*, se intentará dar cuenta de los diferentes intentos de hegemonía y las resistencias a dichos procesos en tanto tensiones a partir de las cuales se producen las dinámicas de las grandes transformaciones en el *campo cultural*. En este sentido, resultará de interés partir de categorías teóricas tales como *habitus*, *campo cultural*, *campo intelectual*, y *capital cultural* en el sentido en que lo ha planteado Pierre Bourdieu.

Así, en un primer momento se plantea establecer cuál fue el lugar del arte en el pensamiento moderno. Una característica común será la propensión a la construcción de identidades, ya sea en los modelos universalistas de la ilustración o en los modelos conjeturales que demarcaron, de manera ideativa, la creación de los espacios nacionales. La consolidación de la institución arte, así como los sistemas de legitimación que desde la academia a los salones confluyeron a la organización, estructuración e institucionalización de los diversos géneros artísticos, más que dar cuenta de una influencia clásica, a la que de todas maneras es imposible descartar, dan cuenta de la voluntad de una forma de organización de imaginarios y prácticas que permiten caracterizar al artista moderno.

Un segundo momento, referido a la crisis de la modernidad, es en el que se desarrolla la experiencia de las vanguardias en consonancia con una crítica radical al capitalismo y los efectos de la expansión de los mercados que trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. En este periodo resulta interesante estudiar las opciones que los diferentes programas plantearon como salida de las lógicas racionalistas del siglo diecinueve marcadas por la impronta de la representación realista. Si bien dichas lógicas ya habían sido resistidas, la transformación que implica la mundialización de los procesos revolucionarios que, ya sea de corte marxista o populista, transforman el escenario mundial, proponen una nueva forma de concebir el arte, no ya como representación o crítica sino como la posibilidad de construcción de una nueva experiencia vital íntimamente atravesada por la política.

El tercer momento se propone estudiar una nueva caída de certezas marcada por el fracaso de las vanguardias. Experiencias de diversificación del arte que encuentran nuevas formas de pensar el tiempo, la política, la muerte, la memoria y, por lo tanto, la libertad. Esto en el contexto de una expansión de la cultura de masas ligada al modelo americano, al mercado y al consumo masivo promovido por las nuevas formas y soportes de la experiencia artística hegemónica.

Por último, se propone producir un abordaje de las formas contemporáneas del arte, que pueden ser pensadas a partir de la caída del muro de Berlín y el inicio de lo que se dio a llamar globalización, fin de la historia o muerte de las ideologías en tanto metáforas que intentaron caracterizar una época y que hacen referencia a nuevas formas del desarrollo del capital y los mercados en búsqueda de una nueva paz, es decir, de una nueva hegemonía que lejos está de prescindir de los conflictos que produce la cada vez mayor desigualdad social. Esto sumado a la crisis de los modelos nacionales y de los marcos identitarios que, ya sea como consecuencia de los nuevos medios de comunicación o de las mismas transformaciones en los imaginarios sociales, comienzan a plantear la emergencia de un nuevo sujeto y por lo tanto de una nueva forma de pensar la experiencia de hacer arte. .

EJES DE CONTENIDO

Eje 1- Arte y representación

El problema de la belleza, la moda y el gusto. La concepción de la belleza de la Antigua Grecia a la “belleza de consumo”. El Renacimiento como movimiento fundacional del arte moderno. Los dos grandes programas estéticos de la modernidad europea. El salón de París. Representación y sensualismo. Cómo mirar el mundo y cómo construir lo verdadero. El impresionismo. La búsqueda de la perfección y las utopías de la belleza.

Eje 2- Arte y revolución.

La crisis del artista moderno. Propaganda, militancia e historia en el contexto de la producción de arte. La necesidad del manifiesto ante la caída de la representación. El campo intelectual y la diversificación y ruptura de los géneros. Dos formas de pensar la relación entre arte y política en contextos de revolución social: El muralismo mexicano y el futurismo ruso.

Eje 3 – Arte y cultura de masas.

El surgimiento del rock y del pop. Fenómenos culturales que bucean en el desaguadero de la historia. Los Rolling Stones y Warhol. Vivir de la basura o escapar del mundo. La reinención de la sociedad de masas y el mercado. Las formas efímeras del arte. Happening y performances. Romper el tiempo, romper el espacio, romper el sentido. La emergencia de las minorías y los procesos decoloniales. África como horizonte crítico. La negritud como programa.

Eje 4- Las resistencias a la globalización

La industria cultural y los circuitos globales del capital. La industria del entretenimiento y la cultura: procesos de norteamericanización cultural. Nuevas políticas y nuevos proyectos a partir de los cuales ensayar políticas innovadoras para regular los mercados regionales de bienes culturales y de sistemas de intermediación cultural. Producción, circulación y consumo de bienes culturales. Análisis de políticas culturales regionales y nacionales en lo referente a los imaginarios que promueven la producción artística. Análisis de proyectos culturales autónomos en los últimos veinte años.

EVALUACIÓN:

- Asistencia, interés y participación en clase.
- Lectura diaria del material bibliográfico.
- Capacidad para trabajar en equipo, capacidad de diálogo y juicio crítico.
- Compromiso y responsabilidad en las actividades y construcciones propuestas.
- Toma de apuntes como herramienta de estudio.
- Evaluaciones escritas y lecciones orales.
- Elaboración de trabajos prácticos, informes (en forma individual y/o grupal).
- Observación y registro del avance del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno desde una rúbrica evaluativa.

- Acreditación

- Art. 41: Los Seminarios podrán ser cursados solamente con categoría de estudiantes regulares, ya sea con modalidad presencial o semi-presencial.
- No puede prescindirse de la exigencia de presentación de un trabajo final de escritura académica (monografías, ensayos, proyectos, entre otros) con su correspondiente defensa oral.

- La nota de aprobación será de 6 (seis) o más, sin centésimos. La regularidad tendrá validez de un año a partir del primer turno de examen siguiente al de la cursada.
- Condiciones para la regularización:

La materia se regularizará con la asistencia al 75 % de las clases y la aprobación de los trabajos prácticos y parciales propuestos durante el cursado.

Examen final: escrito.

- Condiciones para la promoción

Para promocionar la materia los alumnos deben asistir al 100 % de las clases y aprobar los trabajos prácticos y parciales propuestos durante el cursado con un promedio de 8 como mínimo.

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Adorno, T. (1970). Teoría estética. Madrid: Akal.
- ✓ Altamirano, C. (2002). Términos críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós.
- ✓ Becker, H. (2008). Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- ✓ Berger, J. (2000). Modos de ver. Barcelona: Siglo Veintiuno Editores.
- ✓ Bourdieu, P. (1995). Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama.
- ✓ Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual. Buenos Aires: Montessor.
- ✓ Eco, Umberto (2015). Historia de la belleza. Baecelona: Ed Debolsillo.
- ✓ García Canclini, N. (1982). Las culturas populares en el capitalismo. Buenos Aires:

Nueva Visión.

- ✓ García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas. Buenos Aires: Nueva Visión.
- ✓ Garrido Moreno, A. (2007). “Centro y periferia como fenómeno sociológico en arte: el caso Di Tella, en: Quintana. Revista de Estudios do Departamento de Historia da Arte.
- ✓ Giunta, A. (2001). Vanguardia, internacionalismo y política: arte argentino en los años sesenta. Buenos Aires: Paidós.
- ✓ Greenberg, C. (2002). Arte y cultura. Ensayos críticos. Buenos Aires: Paidós.
- ✓ Habermas, J. (1998), “La modernidad, un proyecto incompleto” en revista Punto de vista, Número 21. Buenos Aires.
- ✓ Hauser, A. (1994). Historia Social de la Literatura y el Arte. Colombia: Labor.
- ✓ Hobsbawm, E. (1998). Historia del Siglo XX. Barcelona: Crítica (Grijalbo Mondadori) S.A.
- ✓ Indij, G. (dir.) (2010). Grupos, movimientos, tendencias del arte contemporáneo desde 1945. Buenos Aires: La marca editora.
- ✓ Laddaga, R. (2006). Estéticas de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- ✓ Manguel, A. (1998). Una historia de la lectura. Madrid: Alianza.
- ✓ Williams, R. (1988). Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península.
- ✓ Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa.
- ✓ Zabala, L. (2003). Elementos del discurso cinematográfico. Xochimilco, México: Universidad Autónoma Metropolitana