

Seminario de posgrado
Doctorado en Comunicación Social
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Nacional de Córdoba

Título o denominación del curso de posgrado:

"Cultura, Arte e intervención política"

Tipo de curso:

Seminario

Docente/s dictantes/s:

Dr. Esteban Alejandro Juárez

Docentes invitados:

Dra. María Verónica Galfione

Dr. Manuel Molina

Fundamentación de la propuesta:

El seminario gira en torno a la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto es posible nombrar al arte como una esfera de valor específica cuando su sentido y su orientación estética particular exige ser ponderado según su capacidad de intervención moral, social o política? Un modo – sin duda entre muchos otros- de adentrarse en una historia posible de los debates incitados por este interrogante es planteando cómo han sido pensadas las estrategias posicionales de las narraciones literarias o las composiciones musicales frente a otros tipos de formas narrativas o compositivas dentro de una sociedad determinada, sobre todo frente aquellas que replican incesantemente los medios masivos de comunicación. Lo cual abre a otros interrogantes: ¿Qué técnicas y qué procedimientos estéticos dan cuenta de una situación histórica marcada por las formas narrativas que oficializan los *massmedia*? ¿Qué técnicas artísticas deberían liberar una literatura o una música comprometidas social y políticamente con su tiempo, o con la posibilidad de ruptura con su tiempo en tanto dimensión siempre astillada o nunca del todo realizada? ¿Qué clase de perturbación del tiempo y del espacio estético impulsa el arte (y las artes) como forma alternativa a las formas culturales entumecidas de la vida cotidiana? Alrededor de estas preguntas se han ensayado dos respuestas aparentemente enfrentadas: la postura del arte comprometido y la postura del arte autónomo radical. Uno de los propósitos fundamentales del seminario es indagar los términos en los que se expresa la tensión entre ambas, que sobrepuja tanto sus límites externos como internos, y su relación con las llamadas “vanguardias artísticas” y la crisis de éstas. Toda concepción del arte de

vanguardia que preconiza la primacía de su compromiso con causas no estéticas no sólo parece oponerse a la ya tradicional noción del arte autónomo. El imperativo de la intervención del arte también atenta contra su propia definición: en cuanto esfera separada, su pretendida potencia tiende a borrar la diferencia estética específica que lo constituye frente a otras formas de discursos y prácticas. Después de todo, lo que importa a lxs artistxs que reclaman para sí mismxs compromiso político no es tanto el despliegue de la forma estética como el modo en que su praxis artística y sus temas contribuyen a la negación y transformación de lo dado –de las relaciones sociales materiales o de la relación con el sentido- o, también, a la exacerbación de las luchas libertarias –de clases, de razas, de género, de desigualdades geopolíticas, etc. Su fin es el cumplimiento de su potencia transgresora en los procesos y experiencias vitales. Este énfasis en la potencia del arte supone, en principio, revestirlo de una enigmática fuerza desdiferenciadora que lo convierte en un medio adecuado para causar efectos prácticos, en muchos casos pensado como el medio más adecuado para hacerlo. En el otro polo, a su vez, el del arte radicalmente autónomo -que en su inmersión pertinaz en los problemas de la forma renuncia a un cumplimiento derivado: tener un efecto práctico-, toda praxis artística se sustrae de cualquier exigencia social, sin poder dejar, no obstante, de presuponerla. En ese gesto de romper con cualquier forma de comunicación normalizada, la autonomización sin fisuras no sólo marcha contra la posición contraria, la exigencia de intervenir eficazmente en la vida política y, de manera concomitante, de enlazar con un público amplio, sino también se desplaza hacia la impugnación de sí misma. A partir de esta tensión, interna y externa, intentaremos proyectar cómo su intensificación o su relajamiento, o simplemente su abandono, han posibilitado el surgimiento de otras maneras de intervención del hacer estético sobre las formas de vida. ¿Acaso insistir en la dialéctica entre arte comprometido y arte autónomo sigue siendo fructífero para abordar no sólo las denominadas por Peter Bürger vanguardias históricas, sino también los nuevos desafíos que se presentan desde las *performances* e instalaciones surgidas en los años sesenta y setenta?

Objetivos generales:

- Identificar algunos de los debates principales en torno al tópico de las “políticas del arte”.
- Estimular y fortalecer la comprensión crítica de los fenómenos artísticos y estéticos en relación con la intervención política y la comunicación social.

Objetivos específicos:

- Ahondar en el estudio crítico de las relaciones entre formas del arte y los procesos y experiencias vitales.
- Delimitar la especificidad de los nexos entre arte, teoría estética y praxis emancipatoria en las diferentes de la teoría crítica.

-Reconocer problemas en torno a la idea de arte de vanguardia, arte comprometido y arte autónomo.

-Enjuiciar posibilidades y límites del potencial subversivo de diferentes prácticas artísticas.

-Profundizar la comprensión de lxs teóricxs estéticxs críticxs a partir de la lectura directa de sus textos.

Cronograma de cursado (tentativo):

Clase 1: Presentación. Desarrollo de la unidad 1

Clase 2: Desarrollo de la unidad 1 y 2

Clase 3: Desarrollo de la unidad 2 y 3

Clase 4: Desarrollo de la unidad 3

Clase 5: Desarrollo de la unidad 4

Clase 6: Desarrollo de la unidad 4 Presentación de proyectos monográficos. Cierre

Carga horaria: 20 hs reloj.

Ejes temáticos y/o contenidos conceptuales mínimos a desarrollar.

UNIDAD 1: Arte y política en la tradición de la teoría crítica (Lukács, Marcuse, Adorno, Benjamin, Brecht). La mediación política: narración/ descripción/ forma novelística. Arte negativo y cultura afirmativa. La cultura compensadora. Vanguardia y utopía. La política de la dispersión. Medios masivos de comunicación, recepción y arte avanzado. Intervención como crítica de lo dado. Música y sociedad.

UNIDAD 2: Estéticas del compromiso. Sartre y Adorno. Una oposición no-dialéctica: arte comprometido vs. arte por el arte. Dialectizar el compromiso. Los modos no políticos de la intervención política de la música (Adorno) y de la literatura (Sartre). Adorno y el exceso de los medios. El carácter situado del escritor y el llamamiento a la libertad. Institución arte, vanguardias históricas, neovanguardias.

UNIDAD 3: Arte político y crítica en el horizonte del disenso. Una vuelta sobre el espectador. El régimen estético de las imágenes. La (in)eficacia del arte político. Activismo artístico y el poder de las artes.

UNIDAD 4: Arte como praxis social. Una reivindicación hermenéutica. Autonomía y poder soberano del arte. La negatividad estética hoy. Instalaciones, performances, autonomía, compromiso. Subjetividad estética y política.

Recursos necesarios (técnicos y humanos).

Se requerirá de todos los medios informáticos necesarios para participar en clases virtuales.

Fecha estimativa de dictado.

Comienza el 05 y concluye el 16 de julio de 2021.

Días de los encuentros virtuales: Lunes 05, miércoles 07, jueves 08, Lunes 12, miércoles 14 y jueves 15.

Horario 17 a 20 hs.

Plataforma meet. Clases sincrónicas.

Público destinatario:

Alumna/os de posgrados de Ciencias de la Comunicación, Artes, Ciencias Sociales y Humanas, y Filosofía. Público en general interesado en el pensamiento filosófico y estético contemporáneo y su relación con los movimientos artísticos.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

- BENJAMIN, W., "El autor como productor", en *Iluminaciones III*, Madrid, Taurus, 1998, pp. 115-134.
- BENJAMIN, W. "El narrador", en *Iluminaciones IV*, Madrid, Taurus, 1999, pp. 111-134.
- BENJAMIN, W., *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, México DF, Ed. Itaca, 2003.
- LUKACS, G., "¿Narrar o describir?", en *Problemas del realismo*. México, F. C. E., 1966, pp. 171-216.
- MARCUSE, H. "Acerca del carácter afirmativo de la cultura", en *Cultura y sociedad*, Buenos Aires, Sur, 1967, pp. 45-78.
- ADORNO, Th. W. "Sobre la situación social de la música", en *Escritos musicales. Obra completa 18*, Madrid, Akal, 2011, pp. 762-809.
-

Unidad 2:

- ADORNO, Th. W. "Compromiso", en *Notas sobre Literatura. Obra completa 11*, Madrid, Akal, 2003, pp. 393-413.
- SARTRE, Jean-Paul, "¿Qué es la literatura?", en *¿Qué es la literatura?*, Buenos Aires, Losada, 1967, pp. 40-152.
- BÜRGER, P., "La vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa" y "Vanguardia y compromiso", en *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 2000, pp. 60-70 y pp. 151-165.

Unidad 3:

- LIPPARD, L., "Caballo de Troya. Arte activista y poder", en WALLIS, B. (Ed.), *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*, Madrid, Akal, 2001, pp. 343-362.
- LIPPARD, L., "Intentos de fuga", en *Sistemas, acciones, procesos. 1965-1975*, Buenos Aires, Proa, 2011, pp. 25-41.
- RANCIÈRE, J., *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010, pp. 9-84.
- RANCIÈRE, J., "Políticas de la estética", en RANCIÈRE, J., *El malestar de la estética*, Buenos Aires, Capital intelectual, 2011, pp. 27-78.

Unidad 4:

- BERTRAM, G., "¿Qué es el arte? Esbozo de una ontología del arte", en *Estudios Filosóficos*, Vol. LXVII, 2018, pp. 263-281.
- MENKE, Ch., "El concepto de negatividad estética", en *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, 1997, pp. 50-23.
- MENKE, Ch., "Perfiles de una estética de la negatividad", en *Estética y negatividad*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma Metropolitana, 2011, pp. 37-67.
- REBENTISCH, J., "Arte y política", en *Estética de la instalación*, Buenos Aires, Caja Negra, 2018, pp. 318-333.

Bibliografía de consulta (Selección de bibliografía general sobre la "Teoría crítica". Los docentes ampliarán la bibliografía de consulta más específica en el transcurso del seminario, de acuerdo con los intereses y las posibilidades idiomáticas de lo/as alumno/as)

ADORNO, Th. W., *Notas sobre literatura, Obra completa 11*, Madrid, Akal, 2003.

ADORNO, Th. W., *Teoría estética, Obra completa 7*, Madrid, Akal, 2004.

ADORNO, Th. W. y BENJAMIN, W., *Correspondencia 1928 - 1940*, Madrid, Trotta, 1998 (breve selección de cartas).

BERTRAM, G., *El arte como praxis humana. Una estética*, Granada, Comares, 2016.

FERNÁNDEZ VEGA, J., *Lo contrario de la felicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual*, Buenos Aires, Prometeo, 2006.

FOSTER, H., "¿Quién le tema a la neovanguardia?" en *El retorno de lo real*, Madrid, Akal, 2001, pp. 3-38.

GALFIONE, M. V. y JUÁREZ, E. A. (Eds.), *El devenir de la apariencia. Perspectivas estéticas contemporáneas*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prometeo, 2018.

JAMESON, F., "Reflections in Conclusion", en JAMESON, Fredric (Ed.), *Aesthetics and Politics*, London: Verso, 2002, pp. 196-212.

JUÁREZ, E., "La praxis política en los escritos musicales de Theodor W. Adorno", en *Boletín de Estética*, N° 7, Año III, Nov., 2008, pp. 31-54.

LUNN, E., *Marxismo y modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

MARCUSE, H. "La dimensión estética", en *Eros y civilización*, Barcelona, Planeta-De Agostini, Colección "Obras maestras del Pensamiento contemporáneo", 1985, pp. 164-184.

MENKE, Ch., *Estética y negatividad*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma Metropolitana, 2011.

MENKE, Ch., *La fuerza del arte*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2017.

MENKE, Ch., *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, 1997, pp. 50-23.

PIGLIA, R., *Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2016.

RANCIÈRE, J., *El malestar de la estética*, Buenos Aires, Capital intelectual, 2011

REBENTISCH, J., *Estética de la instalación*, Buenos Aires, Caja Negra, 2018

REBENTISCH, J., "Estetización: ¿qué relación existe entre la estetización y la democracia, por qué se la debería defender, por qué motivo es necesaria la filosofía para hacerlo y qué se sigue de este hecho para la crítica de la sociedad?", en M. V. Galfione y E. A. Juárez (Eds.), *Modernidad estética y filosofía del arte. La estética alemana después de Adorno*, I, Córdoba, Gráfica 29 de mayo, 2013, pp. 111-137.

RIUS, M., "Adorno y Sartre: la estética del compromiso", en *Daimon. Revista de Filosofía*, n° 41, 2007, pp. 91-104.

SCHEIT, G. "Autonomía vs. Compromiso. Sobre Adorno y Brecht", en *Constelaciones. Revista de Teoría crítica*, N° 11/12, 2019/2020, pp. 390-404.

WIGGERSHAUS, R., *La Escuela de Fráncfort*, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2010.

Sistema de evaluación:

- a. Asistencia al 80% a las clases.
- b. Realización de un examen por escrito (trabajo monográfico). Aspectos a tener en cuenta para la aprobación de la monografía:
 - Pertinencia y originalidad en la elección de la temática
 - Delimitación del problema
 - Claridad conceptual
 - Consistencia y coherencia argumentativa.

- Análisis crítico de las fuentes.
- Adecuación entre el problema formulado y la respuesta suministrada.
- Capacidad para establecer relaciones.
- Correcta presentación formal:
 - a) correspondencia del trabajo con la presentación formal propia de la disciplina
 - b) dominio del lenguaje
 - c) corrección en la citación (se debe basar en el sistema APA o en algún otro sistema reconocido en el ámbito académico)
 - d) Distinción en el uso de fuentes y bibliografía secundaria y análisis crítico de las mismas.
- La monografía debe tener una extensión no menor a 4000 palabras y no mayor a 7000.

Condiciones de admisión de los cursantes:

Lo/as alumno/as deberán contar con:

- conocimientos mínimos indispensables de teoría estética contemporánea.
- capacidad para reconocer problemas, estrategias argumentativas y construcción de respuestas en textos de teorías del arte, de la comunicación de masas, de filosofía y ciencias humanas y sociales en general.
- capacidad de lectura analítica y crítica.
- aptitudes para brindar justificaciones de sus propios juicios.
- conocimientos y habilidades necesarios para la escritura académica.

Dr. Esteban Alejandro Juárez