

**facultad de
bellas artes**
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Teoría y Crítica Cultural en América Latina

Dr. Daniel Belinche

Prof. María Alberó

FUNDAMENTACIÓN

El curso *Teoría y Crítica Cultural en América Latina*, que integra el cuerpo de asignaturas obligatorias del Doctorado en Arte de la Universidad Nacional de La Plata se centrará en el estudio de las prácticas del arte y de aquellos planteos que han sido determinantes en la construcción de marcos teóricos vinculados al arte durante el siglo pasado y las dos décadas del actual. La escuela de Frankfurt, los estudios perceptuales, el formalismo y otras corrientes que se desplegaron durante la primera mitad del siglo XX, y luego de los estudios culturales su contraparte en América Latina cuyos ecos todavía resuenan, operan como núcleos para intentar una aproximación al desplazamiento del idealismo clásico, la relación entre ilustración y autoritarismo, las nuevas industrias culturales y las condiciones de realización del arte actual, particularmente en nuestra región. Como se señala en los objetivos generales del Doctorado, se intentará favorecer la elaboración de preguntas que pongan en debate los problemas vinculados a la producción artística y su teorización, con especial énfasis en el ámbito nacional y latinoamericano.

OBJETIVOS

Revisar las ideas que condujeron a la elaboración de las teorías fundamentales de principios del siglo XX en Europa.

Dar cuenta de los debates que las corrientes teóricas más importantes en el arte del siglo XX han suscitado.

Relacionar estas matrices de pensamiento con lo ocurrido en América Latina y establecer semejanzas y diferencias.

Propiciar el abordaje crítico de las prácticas y producciones artísticas actuales.

CONTENIDOS

[Unidad 1]

El arte. Imagen, ficción, signo, símbolo, metáfora. Tema y trama. Tiempo, espacio y forma. Complejidad perceptual y criterios de análisis. Desautomatización y extrañamiento. Operaciones, procedimientos y conceptos.

Piglia: El arte como experiencia. Doble sistema de causalidad. Memoria y recuerdo.

Brevedad. Tres vanguardias: entre la masividad y la especialización. El lector distraído.

La forma inicial. Lo universal y lo situado. Tecnologías. Vanguardia y retaguardia.

Itinerarios de la modernidad. El sujeto. Escenas construidas. Materiales, dialéctica, obra, valor. El debate sobre la superestructura. Lo contemporáneo.

[Unidad 2]

El arte entre las guerras de emancipación y las guerras civiles. Negros, indios, gauchos. Las bellas artes y el arte popular. Perder la razón. Poética y patria ausente. El gaucho bueno en la simbología liberal conservadora.

Del campo a la ciudad. La chusma ultramarina. La metafísica en el tango.

Arte e inconsciente. Lo contemporáneo: entre la innovación formal y la Industria Cultural.

[Unidad 3]

El contexto europeo en el surgimiento de la Escuela de Frankfurt. Promesas, realizaciones y fracasos del iluminismo. Ciencia, verdad, progreso. Equilibrio y reposo. La eliminación de las contradicciones.

El dominio de los sentidos y el amor como hábito. Separación razón/afecto/cuerpo. Arte y consuelo. Sublimación y represión. Sustitución por generalización. La renuncia de Odiseo.

Dialéctica negativa. Lo que critica la escuela crítica. La teoría crítica frente a la sociedad de masas. El silenciamiento de lo social.

Adorno. Industria cultural. Entretenimiento/entrenamiento. Resistencia y enquistamiento.

Marcuse: felicidad ficcional/libertad. Horkheimer: la ciencia es una monumental ilusión. Benjamin: constelaciones y detalle. El pasado anida en el presente.

[Unidad 4]

La posguerra: Arte público, diseño, música popular.

Estudios culturales. Los medios masivos: impenetrabilidad o espacio en disputa. La revolución cultural en el marco de la guerra fría. Mujeres. Juventud eterna. Soledad.

[Unidad 5]

Los símbolos de lo contemporáneo en la producción artística de elite. El centro desde la periferia.

Modernidad, posmodernidad. La revolución como pasado: pedagogía, comunicación, revolución tecnológica. Melancolía de izquierda. Discurso e imagen. Del análisis formal a la hermenéutica. El sujeto crítico y la derecha política.

[Unidad 6]

Tensiones: arte/cultura, arte/comunicación. Renovaciones, persistencias y una perspectiva del arte a partir de la liberación de las formas y la apropiación de los materiales. Postales del presente. El arte que vendrá.

FORMAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Los doctorandos deberán contar con el 85% de asistencia al curso y realizarán un trabajo escrito de no más de 10 páginas en relación con uno de los temas tratados a partir de consignas y sugerencias previas, aprobando con nota no menor a 6 puntos.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, Theodor: *Reacción y progreso*, Madrid, Tusquets, 1984.
- ADORNO, Theodor: (1969) *Teoría estética*, España, Ediciones Orbis, 1984.
- ADORNO, Theodor: *Disonancias*. Madrid, RIALP, 1966.
- ALEMÁN, Jorge: *Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación*. Barcelona, NED, 2019.
- ALEMÁN, Jorge: *Pensadores radicales*. Buenos Aires, Diario Página 12, 28 de abril 2021
- BAJTIN; M.M: *Estética de la creación verbal*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1979.
- BELINCHE, Daniel: "América, la tierra donde sopla el viento" en *La puerta*, publicación de Arte y Diseño N° 4, La Plata, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, 2010.
- BELINCHE, Daniel: *Arte, poética y educación*, La Plata, Secretaría de Posgrado y publicaciones de la Facultad de Bellas Artes, 2011.
- BENJAMIN, Walter: *El libro de los pasajes*, Madrid, Akal, 2005 (selección).
- BENJAMIN, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1982.
- BENJAMIN, Walter: (1940) "Tesis de filosofía de la historia". En *Discursos Interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1989.
- BORGES, Jorge Luis: *Arte poética. Seis conferencias*. Barcelona, Crítica, 2001.
- BORGES, Jorge Luis:(1965) *El tango. Cuatro conferencias*, Buenos Aires, Sudamericana, 2016.
- BUCK- MORSS, Susan (1977): *Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.
- BORD CASTILLO, P. Raúl: "Del signo al símbolo" en Revista *Anthropos*, 1996.
- BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS: *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, Montevideo, Trilce, 2010.
- CASULLO, Nicolás: *Itinerarios de la modernidad: corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración*, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- CASULLO, Nicolás: *Las cuestiones*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

- BELINCHE, Daniel, CIAFARDO, Mariel: "El bueno y el malo. Los estereotipos: un problema de la educación artística". En Revista *La Puerta*, Publicación Internacional de Arte y Diseño. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Año 3 N° 3. Junio de 2008, pp. 17-28.
- CIAFARDO, Mariel: *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata, Papel Cosido, 2019.
- COLOMBRES, Adolfo: *Teoría transcultural del arte*. Buenos Aires, Ediciones del sol, 2005 (Introducción y Capítulo 1).
- ENTEL, Alicia: *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.
- GONZÁLEZ, Horacio; ARGUMEDO, Alcira Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Buenos Aires, Prometeo, 2005
- HALL, Stuart: "Estudios culturales. Dos paradigmas" en Revista *Causas y azares* N° 1, Biblioteca virtual universal, 1994.
- HORKHEIMER, Mark y ADORNO, Theodor: (1944) *Dialéctica del Iluminismo*, Buenos Aires, Sur, 1971.
- HORKHEIMER, Mark: *Teoría tradicional y teoría crítica*, Barcelona, Seix Barral, 1974.
- JAMESON, Fredric: (1984) *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
- MARCUSE, Herbert: *Ensayos sobre política y cultura. Cultura y sociedad*, Barcelona, Ariel, 1970.
- MARCUSE, Herbert (1955) *Eros y civilización*, Madrid, Sarpe, 1983.
- MARIATEGUI, José: *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Caracas, Venezuela, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007.
- MARX, Karl: (1867) *El capital*, Buenos Aires, La Vanguardia, 1947.
- NAGORE, María, "El análisis musical entre el formalismo y la hermenéutica" en *Músicas al sur, Revista electrónica musical N°1*, Uruguay, 2004.
- PIGLIA, Ricardo: *Formas Breves*. Buenos Aires, Anagrama, 2011.
- PIGLIA, Ricardo: *Borges por Piglia*. Clases 1 a 4. Buenos Aires, Canal Encuentro, 2013.
- PIGLIA, Ricardo: *Escenas de la novela argentina*. Buenos Aires, Canal Encuentro,
- PIGLIA, Ricardo: *Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh*. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2016.
- RANCIÈRE, Jacques: *La palabra muda: Ensayo sobre las contradicciones de la literatura*, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2009.
- SARTRE, Jean-Paul "Lo imaginario" en *Psicología Fenomenológica de la Imaginación*. Buenos Aires, Editorial Losada, S.A. 1976.
- SCHLOVSKY, Víctor: "El arte como artificio" en *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Antología preparada por Tsvetan Todorov, México, Siglo XXI, 1991.
- TRAVERSO, Enzo: *Melancolía de izquierda*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018.
- TODOROV, Tsvetan: *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1970.
- WERTHEIMER, Max: *Estudios experimentales sobre la producción del movimiento*, Frankfurt, 1912