

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

Teoría y Crítica Cultural en América Latina

Profesor a cargo: Dr. Daniel Belinche

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 sociales del arte y de aquellos planteos que han sido determinantes en la elaboración de una teoría crítica. La escuela de Frankfurt, los estudios perceptuales, el formalismo y otras corrientes que se desplegaron durante la primera mitad del siglo pasado, 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 de 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]

Imaginarios sobre el arte. Imagen, ficción, signo, símbolo, metáfora. Tema y trama. Complejidad perceptual y criterios de análisis. Piglia: El arte como experiencia. Doble sistema de causalidad.

Capitalismo y ciencia entre las dos revoluciones. El papel del arte en el Estado burgués. Itinerarios de la belleza. El orden racional y el desorden pulsional. Las formas de la memoria. Distinción entre memoria y recuerdo.

Siglo XIX en Sudamérica. La batalla cultural entre las guerras de emancipación y las guerras civiles. Subcategorías de la civilización y la barbarie.

Materiales, dialéctica y superestructura.

[Unidad 2]

Civilización y barbarie en la producción literaria latinoamericana. Sarmiento y Hernández. Negros, indios, gauchos. Las bellas artes y el arte popular. Razón, sin razón.

Perder la razón. Freud y el malestar de la cultura. Gestalt: teorías perceptuales. positivismo, conductivismo: estímulo/reacción.

Formalización y poética. El viejo debate forma /contenido. Desautomatización y extrañamiento. El arte como artificio. Operaciones, procedimientos y conceptos. Consideraciones sobre tiempo y espacio. Vanguardia y retaguardia.

[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.

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

[Unidad 4]

Migraciones. Del campo a la ciudad. La chusma ultramarina. El pueblo urbano y su arte. Condiciones políticas para el despliegue de un arte popular.

Vanguardias artísticas y políticas en la Europa de 1900. Vanguardia/retaguardia. Ruptura de la linealidad temporal y reducción de la densidad espacial. Descentramiento. El fracaso de la revolución mundial. Vanguardias americanas.

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

La teoría crítica frente a la sociedad de masas. El silenciamiento de lo social.

[Unidad 5]

Entre la innovación y la identidad. Relación forma/sentido. Vanguardismo tardío, elitismo, democracia y mayorías. El rol de las universidades.

Arte público, diseño, música popular. Poética y patria ausente. El gaucho bueno en la simbología liberal conservadora.

Estudios culturales. Los medios masivos: impenetrabilidad o espacio en disputa. La revolución cultural. Mujeres. Juventud eterna. Soledad.

[Unidad 6]

Los símbolos de lo contemporáneo en la producción artística de elite. La reactualización del arte popular. Caminos de cornisa entre la identidad y la provocación. El centro desde la periferia.

Modernidad, posmodernidad. Diferencias entre forma y estructura. Multiculturalismo y heterogeneidad. ¿Liberalismo o progresismo? La revolución como pasado: pedagogía, comunicación, revolución tecnológica. Discurso e imagen. Del análisis formal a la hermenéutica.

Ser crítico. Esnobismo y autopercepción de las elites científicas universitarias. El vocabulario hermético.

¿Un cambio de época? 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. Cuando la imagen toca lo real.

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

- ACHA, Juan; COLOMBRES, Adolfo; ESCOBAR, Ticio: *Hacia una teoría Americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del sol, Serie antropológica, 2004. .
- ADORNO, Theodor: *Mínima moralía*, Madrid, Editorial Taurus, 1998.
- ADORNO, Theodor: *Reacción y progreso*, Madrid, Tusquets, 1984.
- ADORNO, Theodor: (1969) *Teoría estética*, España, Ediciones Orbis, 1984.
- ARENDT, Hannah: *Hombres en tiempos de oscuridad*, Barcelona, Gedisa, 1990.
- ARICO, José: *Marx y América latina*, Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2010.
- BELINCHE, Daniel: "Tiempo y espacio. Sobre la repetición, el pasado y el presente del arte". España, Madrid, Editorial Académica Española (EAE), 2011.
- 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.
- BELINCHE, Daniel, BENASSI, María Verónica: "Cantar: resplandores tardíos entre la civilización y la barbarie." En *Revista Clang*, La Plata, Papel Cosido, 2016.
- BELINCHE, Daniel: "Seducción y vacío. Cuando la clase enamora pero no enseña." En *Arte e investigación*, La Plata, Papel Cosido, 2016.
- BENJAMIN, Walter: *El libro de los pasajes*, Madrid, Akal, 2005 (selección).
- BENJAMIN, Walter: *Ensayos escogidos*, México, Ediciones Coyoacán, 1999.
- 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: "Historia de la eternidad" en Obras completas, Tomo I Buenos Aires, Sudamericana, 2011.
- BORGES, Jorge Luis: "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" en Obras completas, Tomo I, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.
- BORGES, Jorge Luis: Arte poética. Seis conferencias. Barcelona, Crítica, 2001.
- BUCK- MORSS, Susan (1977): Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.
- 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.
- CATTARUZZA, Alejandro: Historia de la Argentina. 1916-1955. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
- CIAFARDO, Mariel: "Cuáles son nuestras sirenas" en Revista Interamericana de Educación, OEI, N° 52, Marzo de 2010 en www.rieoei.org/deloslectores/3568ciafardo.pdf
- CIAFARDO, Mariel, BELINCHE, Daniel: "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, BELINCHE Daniel: "El espacio y el arte" en METAL, Revista Científica del Instituto de Investigación sobre la producción y la enseñanza del arte en América Latina. IPEAL. La Plata, Editorial Papel Cosido, 2015.
- CIAFARDO, Mariel: "La Teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje Visual", en www.fba.unlp.edu.ar/lenguajevisual1b, Buenos Aires, 2007.
- CIAFARDO, Mariel: "Las imágenes visuales latinoamericanas. El derecho a la contemporaneidad." En revista Octante, N° 1, La Plata, Papel Cosido, 2016.
- 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.
- FOUCAULT, Michel: (1966) Las palabras y las cosas, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007.
- FREUD, Sigmund: (1929 - 1930) El malestar en la cultura, Madrid, Editorial Alianza, 2006.
- FRITH, Simon: Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular. Buenos Aires, PAIDOS, 2014.
- DELEUZE, Gilles: "Parte 4, Música" en Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia. Buenos Aires, Cactus, 2005, pp. 319-381.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: Entrevista: Las imágenes son un espacio de lucha. En blog Público. Es/Fuera de lugar/ 183.
- GALLEGO, Marisa; EGGERS-BRASS, Teresa; GIL LOZANO, Fernanda: Historia Latinoamericana 1700-2005, sociedades, culturas, procesos políticos y económicos. Capítulo 5: "América Latina en la mitad del siglo XIX", Buenos Aires, Ed. Maipue, 2006.
- GIROUX, Henry: Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico. Cuadernos políticos n°44, México, D.F., Editorial Era, 1995.
- GONZÁLEZ, Horacio; ARGUMEDO, Alcira Y OTROS: Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis, Buenos Aires, Prometeo, 2005
- HALL, Stuart: "El gran espectáculo hacia ninguna parte" en JACQUES, M. (ed.) ¿Tercera vía o neoliberalismo? Madrid, Icaria, 2000.
- HALL, Stuart: "Estudios culturales. Dos paradigmas" en Revista Causas y azares N° 1, Biblioteca virtual universal, 1994.
- HERNÁNDEZ, José: (1872) El gaucho Martín Fierro, Buenos Aires, Ed. Estrada, 1945.
- HORKHEIMER, Mark y ADORNO, Theodor: (1944) Dialéctica del Iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1971.
- HORKHEIMER, Mark: Crítica de la razón instrumental, Buenos Aires, Sur, 1973.
- HORKHEIMER, Mark: Teoría tradicional y teoría crítica, Barcelona, Seix Barral, 1974.
- LACLAU, Ernesto: Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo, Madrid, Siglo XXI Editores, 1978.

- LENARDUZZI, Víctor: "Contra el "adornismo. Sobre la recepción de la Escuela de Frankfurt en América Latina", en Revista Constelaciones de la Comunicación, Año 1, n° 1, septiembre 2000. Buenos Aires, Fundación Walter Benjamin, Instituto de Comunicación y Cultura Contemporánea.
- LEUPOLD-LÓWENTHAL, Harold: "Perspectivas históricas de la cultura popular", en AA: VV. La comunicación de masas, Buenos Aires, CEAL, 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.
- MARX, Karl, ENGELS, Federich: Sobre el arte, Buenos Aires, Claridad, 2012.
- MAYA FRANCO, Claudia: Adorno y la industria cultural. De la escuela de Frankfurt al Internet. Centro de Investigación en comunicaciones. (CIC) Universidad de Medellín, 2012
- NAGORE, María, "El análisis musical entre el formalismo y la hermenéutica" en Músicas al sur, Revista electrónica musical N°1, Uruguay, 2004.
- PIGLIA, Ricardo: Antología Personal. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp.241-251
- PIGLIA, Ricardo: *Formas Breves*. Buenos Aires, Anagrama, 2011.
- PIGLIA, Ricardo: Los diarios de Emilio Renzi, Barcelona, Anagrama, 2015.
- PIGLIA, Ricardo: Borges por Piglia. Clases 1 y 2. Buenos Aires, Canal Encuentro, 2011.
- PIGLIA, Ricardo: Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2016.
- RANCIÉRE, Jacques: La palabra muda: Ensayo sobre las contradicciones de la literatura, Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora, 2009.
- RICARDET, Alejandro, BALBI, Gladis: "La perspectiva crítica Latinoamericana" en Son tiempos de Revolución, Compilador Germán Ibáñez, Buenos Aires, Ed. Madres de Plaza de Mayo, 2011.
- ROIG, Arturo Andrés: El pensamiento latinoamericano y su aventura (I y II), Buenos Aires, Centro Editor de América latina, 1994.
- SARMIENTO, Domingo: (1845), Facundo, Buenos Aires, Santillana, 1997
- 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.
- TODOROV, Tsvetan: La conquista de América: el problema del otro, México DF, Siglo XXI, 1987.
- 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
- ZUBIETA, Ana María: "La belleza y la violencia. El cuerpo en la literatura argentina", en La mirada, La Plata, Facultad de Bellas Artes, Dirección de Publicaciones y Posgrado, UNLP, 2009.