

Materia: Sociología y Antropología del Arte

Departamento:

Artes

Profesor:

Grüner, Eduardo

1° Cuatrimestre - 2006

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
D.T.O. DE ARTES

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA DEL ARTE

Profesor Titular: Eduardo Grüner

Profesora Adjunta: Diana Wechsler

Jefe de Trabajos Prácticos: Claudio Lobeto y Mara Sánchez

Docentes Auxiliares: Adriana Libonatti, Horacio García Clerk, Raul Illescas

1º cuatrimestre 2006

Horarios:

Teóricos: jueves de 9 a 13 hs.

CODIGO 0639

Programa de la asignatura:

I. Introducción y Objetivos Generales:

- La temática a cubrir por la materia es lo suficientemente extensa y compleja como para resultar inabarcable, a menos de determinar algunos criterios claramente delimitados para, al mismo tiempo, ofrecer un panorama lo más amplio posible de los problemas centrales que a nuestro juicio no podrían obviarse, y acotarlos a una dimensión razonable para el trabajo de un solo cuatrimestre (período, valga aclararlo, excesivamente exiguo para las necesidades de la materia). Los criterios teórico-metodológicos que nos ha parecido pertinente poner en juego, en este contexto, son los siguientes:

a) La noción de que la "sociología" (en particular, del arte y la cultura) y la "antropología" (social, cultural, etnoestética, etc.) sean dos disciplinas separadas y autónomas es en la actualidad indefendible desde un punto de vista teórico, epistemológico e incluso ideológico: hoy ya no es posible diferenciar claramente los "objetos" de estudio específicos de ambas disciplinas, sino a lo sumo distinguir, relativamente, entre estrategias de *construcción* de tales objetos; de allí que nuestra Unidad introductoria -que pretende ofrecer un marco teórico genérico para la materia en su conjunto- presente una serie de teorías en las que, sin encerrarse en "cotos de caza" académico-disciplinarios, convergen diversas perspectivas que hasta hoy mantienen su vigencia.

b) De allí también que se hable de una "mirada socio-antropológica" sobre el Arte. Ello pretende aludir no sólo a aquélla convergencia, sino a una elección teórica y estratégica: no queremos tanto hacer "sociología" o "antropología" aplicada a las formas estéticas, las obras, las instituciones o el público del Arte (aunque inevitablemente todas esas cuestiones estarán permanentemente sobrevolando los contenidos de la materia) como ensayar la luz que la perspectiva socio-antropológica puede arrojar sobre la *praxis* estético-cultural en sentido amplio, y en ese sentido intentar mostrar cómo el arte permite *pensar* la sociedad y la cultura.

c) No obstante lo antedicho, la necesidad de una mínima organización lógica de los casi infinitos contenidos posibles nos ha obligado (desde un punto de vista, insistimos, puramente funcional y analítico) a separar dichos contenidos -una vez atravesada la temática del marco teórico más general- en tres grandes cuerpos: 1) La cuestión de la *etnoestética* (im)propiamente dicha, en la cual se trata no solamente de dar cuenta de las teorías del arte "primitivo" o "étnico", sino de la pertinencia de esa cuestión en un contexto como el de la *modernidad* (y en particular en relación a la problemática situación de las *vanguardias*), así como de su vigencia para abordar las múltiples relaciones arte / sociedad / cultura / lenguaje; 2) La cuestión de la *modernidad* y el *modernismo*, como período histórico, filosófico y teórico-crítico de enorme riqueza, en el que se introducen radicales "novedades" tanto desde el lado de la producción y recepción artístico-cultural como de la reflexión sobre ellas; 3) La cuestión de la *postmodernidad* y el *postmodernismo*, que -en el marco de la llamada "globalización" o "mundialización capitalista" también a nivel estético-cultural, que ha dado lugar al fenómeno llamado postcolonial - le ha abierto a la teoría social y antropológica una gran multiplicidad de nuevos problemas en torno a aquélla relación arte / sociedad / cultura / lenguaje, que problematizan no sólo la categoría de arte en sentido clásico, sino también (puesto que un fenómeno característico de la "postmodernidad" globalizada parece ser el de lo que ha dado en denominarse "estetización" de la experiencia social, política y cultural) nociones como las de identidad (cultural, nacional, social, étnica, de género) e incluso subjetividad.

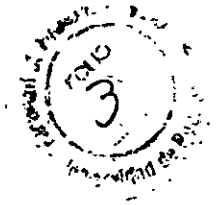
d) Dadas las características de esta asignatura resulta necesario que los alumnos tengan una posición avanzada dentro de la carrera, habiendo superado al menos todas las materias del ciclo de grado e ingresado en el ciclo de especialización (sea en Plástica, Música o Artes Combinadas). Como apoyo complementario, la bibliografía -en particular, la optativa, que en general cubre áreas más "específicas"- intenta dar cuenta de la mayor apertura posible en materia de prácticas, soportes o formas estéticas: pintura, literatura, música, cine y televisión, arquitectura y urbanismo, medios audiovisuales, etcétera

- Resumiendo, pues, los objetivos generales de la materia podrían enumerarse de la siguiente manera:

- 1) Presentar los principales aportes teóricos y metodológicos de lo que hemos dado en llamar la "mirada" socio-antropológica sobre el Arte y la Cultura.
- 2) Analizar críticamente los procesos de transformación y conflicto de las sociedades "tradicionales" y "modernas" (aunque estas denominaciones casi hayan perdido ya su vigencia), tomando como "operadores" del análisis los campos del Arte y la Cultura.
- 3) Reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías comunicacionales y de "reproducción técnica" en el campo del Arte y la Cultura, y en el contexto de los "nuevos"

Aprobado por Resolución Nº

María De Palma
Jefa Depsa. de Despacho

fenómenos llamados de "globalización", "postmodernidad", "postcolonialismo", "multiculturalismo", etcétera

4) Aportar elementos teóricos y metodológicos para investigar los aspectos socio-culturales en los procesos y productos de las prácticas estéticas.

Nota: es condición para una cursada productiva de esta asignatura el tener aprobadas al menos todas las otras materias del ciclo de grado y algunas de la especialidad.

Módulo 1

El debate cultura/sociedad en la encrucijada teórico-crítica. Una caja de herramientas posible.

Genealogía de los debates arte/cultura/sociedad: marxismo (s), estructuralismo, hermenéutica, semiótica de la cultura, antropología psicoanalítica, iconología y teorías de la representación.

La mirada socio-antropológica: la experiencia estética entre su comprensión como fenómeno social y las lecturas del arte como sistema simbólico-cultural. Historia y ciencias sociales, distintos horizontes metodológicos: la historia socio-cultural, la semiótica de la cultura, la historia social del arte, la iconología y las teorías de la representación. La sociología de la cultura: distintas alternativas teórico-críticas. La estética de la recepción. Diferentes perspectivas antropológicas: marxismo "abierto", estructuralismo, hermenéutica, etnosimbólica.

Los Estudios Culturales y comunicacionales: ¿estudios culturales o teoría crítica de la cultura?

Módulo 2

Modernidad y Modernismo: estética, política, sociedad e ideología.

- **La modernidad como nuevo espacio de la experiencia social.** Definiciones y autopercepción de una época. Nuevas representaciones de tiempo, espacio, sujeto, sociedad, nación. Etnicidad, nacionalismo e identidad en la modernidad. Etapas de la modernidad estética. Metrópolis centrales y periféricas: procesos paralelos, procesos convergentes.

- **Vanguardia y modernidad.** La noción de "vanguardia", diferentes apropiaciones y problemas. Vanguardias y primitivismo: el cuestionamiento político "en acto" de la diacronía estética y la "apropiación" cultural del arte etnográfico. El sistema Arte / Cultura como "máquina de construcción de autenticidad".

- **Discurso ideológico y discurso estético.** El arte como metáfora de la lucha de clases y el combate ideológico. Identidades políticas, identidades estéticas: "Arte comprometido"/"arte por el arte"; el "realismo" y la "vanguardia" como posiciones político-culturales.

- **Cultura "popular" y cultura de élite:** ¿complementariedad o conflicto? El debate sobre la reproducción técnica y el arte "autónomo". La Industria Cultural y el arte "de masas". Los medios masivos, nuevas plazas para la circulación de ideas y el debate social.

Módulo 3

Globalización, arte y cultura.

La postmodernidad y la "lógica cultural del capitalismo tardío". Mundialización capitalista, poscolonialidad y sistema-mundo en la era de la falsa totalidad. Neocolonialismo y postcolonialidad en el campo de lo simbólico-cultural. Posmodernidad: delimitación de un concepto problemático ¿Fin del Arte o fin de la Historia? La "muerte de la vanguardia" y la imagen postmoderna. El pastiche y el kitsch como metáforas del "multiculturalismo" y la "hibridez". La cuestión de las

identidades étnico-culturales, nacionales, de género, etc. El arte como acontecimiento político-cultural.

Bibliografía obligatoria para el módulo 1

- Marx, Karl y F. Engels: *Textos sobre la Producción Artística*, Madrid, Comunicación, 1972, págs. 41 / 76 y 103 / 122
- Gramsci, Antonio: *Literatura y Vida Nacional*, Bs. As., Lautaro, 1961, Cap. 3 ("Literatura popular")
 - Berger, John: *Modos de Ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000 (todo)
 - Bakhtin, Mijail: *Marxismo y Filosofía del Lenguaje*, Madrid, Alianza, Primera Parte ("La importancia de la filosofía del lenguaje para el marxismo") y Segunda Parte, Cap. 2 ("Lengua, lenguaje, enunciado")
 - Lotman, Yuri y Escuela de Tartu: *Semiótica de la Cultura*, Madrid, Cátedra, 1979, Caps. de Jorge Lozano ("Introducción a Lotman y la Escuela de Tartu") y de Y. Lotman / Boris Uspenskij ("Sobre el mecanismo semiótico de la cultura")
 - Foucault, M, *La arqueología del saber*, México, S.XXI, 1990, (Introducción y parte IV, La descripción arqueológica)
 - Clark, T.J. *Imagen del pueblo*, Barcelona Gigli, 1981 (cap. 1, "sobre la historia social del arte")
 - Francastel, Pierre, *Sociología del arte*, Buenos Aires, Emecé, 1972. ("Introducción: Para una Sociología del Arte: método o problemática?")
 - Gombrich, Ernst *Ideales e ídolos*, Barcelona, Gigli, 1981. (caps. "En busca de la historia cultural" y "Historia del arte y ciencias sociales")
 - Panofsky Erwin, *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza, 1983 (Introducción y capítulo 1 "Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento").
 - Serge Gruzinski: *La Guerra de las Imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner (1492-2019)*, Mexico, FCE, 1995 Cap. 4 ("Los efectos admirables de la imagen barroca") y cap. 5 ("Los consumidores de imágenes").
 - Geertz, Clifford: *Conocimiento Local*, Barcelona, Paidós, 1994, Cap. 5 ("El arte como sistema cultural") y Negara. *El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX*, Barcelona, Paidós, 2000, Caps. Introducción ("Bali y el método histórico"), 1 ("Definición política: las fuentes del orden") y 4 ("La afirmación política: espectáculo y ceremonia")
 - Geertz, Clifford: *La Interpretación de las Culturas*, Barcelona, Gedisa, 1995, Parte I. 1 ("Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura")
 - Girard, René: *La Violencia y lo Sagrado*, Barcelona, Anagrama, 1983, Caps. I ("El Sacrificio") y II ("La crisis sacrificial")
 - Godelier, Maurice: *Lo Ideal y lo Cultural*, Madrid, Taurus, 1989, Cap. 3 ("La parte ideal de lo real")
 - Lévi-Strauss, Claude: *Arte, Lenguaje, Etnología: Conversaciones con Georges Charbonnier*, Mexico, Siglo XXI, 1968 (todo), y *Mirar, Escuchar, Leer*, Madrid, Siruela, 1994, Cap. "Miradas a los objetos"
 - Maquet, Jacques: *La Experiencia Estética. La mirada de un antropólogo sobre el Arte*, Madrid, Celeste, 1999, Partes I ("El arte en la experiencia humana") y III ("El objeto estético como cultural")
 - Ricoeur, Paul: *Freud. Una Interpretación de la Cultura*, Mexico, Siglo XXI, 1970, Caps. 1 ("Del lenguaje, del símbolo y de la interpretación"), 2 ("El conflicto de las interpretaciones") y 3 ("Método hermenéutico y filosofía reflexiva")
 - Turner, Víctor: *La Selva de los Símbolos*, Mexico, Siglo XXI, Cap. 1 ("Símbolos en el ritual Ndembu")
 - Bourdieu, Pierre, *Las Reglas del Arte*, Barcelona, Anagrama, 1995 (caps. a designar, podría ser el "Preámbulo" y 2ª parte, cap.2 "El punto de vista del autor")

- Williams, Raymond *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1980, Cap. I ("Conceptos básicos") y II TP 2 ("Teoría Cultural")
- Williams, Raymond, *La política del modernismo*, Buenos Aires, Manantial, 1997 (cap. 10. "El futuro de los estudios culturales" 11 "Los usos de la teoría cultural")
- Eduardo Grüner, *El Fin de las Pequeñas Historias*, Bs. As., Paidós, 2003, Parte II, "Globalización, o la lógica (no solo) cultural del colonialismo tardío"
- Curran / Morley / Walkerdine (comps.): *Estudios Culturales y Comunicación*, Barcelona, Paidós, 1998, Caps. 1 (Stuart Hall: "Significado, representación, ideología: Althusser y los debates postestructuralistas"), 6 (James Curran: "Repensar la comunicación de masas") y 16 (Gareth Stanton: "Etnografía, Antropología y estudios culturales: vínculos y conexiones")

Bibliografía obligatoria para el módulo 2

- Dossier sobre Modernidad / Modernismo : Bermann, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el Aire*, Mexico, Siglo XXI, Introducción y Parte 2 ("Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx, el modernismo y la modernización") Anderson, P. "Modernidad y revolución", en: Casullo, N. *El debate modernidad posmodernidad*, Buenos Aires, Puntosur, 1989. Frisby, David: *Fragmentos de la Modernidad*, Madrid, Visor, 1992, Caps. "Introducción" y 1 ("Modernité");; Jauss, Hans Robert: *Las Transformaciones de lo Moderno*, Madrid, Visor, 1995, Caps. 2 ("El proceso literario de la modernidad desde Rousseau hasta Adorno") y 4 ("El arte como anti-naturaleza. El cambio estético después de 1789"); Habermas, J. "Modernidad un proyecto incompleto" en: Casullo, ob.cit. Williams, R. "¿Cuándo fue el modernismo?" en: *La política del modernismo*, Buenos Aires, Manantial, 1997.
- Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer: *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 1994 (hay ediciones en Sur y Sudamericana), Cap. "La Industria Cultural. Ilustración como engaño de masas"
- Benjamin, Walter: *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1979, Cap. "La obra de arte en la era de la reproducción técnica"
- Burke, Peter: *La Cultura Popular en la Europa Moderna*, Madrid, Alianza, 1991, Parte I ("En busca de la cultura popular")
- Bourdieu, Pierre: *La Distinción*, Madrid, Taurus, 1995, Cap. 5 ("El sentido de la distinción") y 8 ("Cultura y Política");
- Clifford, James: *Dilemas de la Cultura*, Barcelona, Gedisa, 1995, Cap. 10 ("Sobre la recolección de arte y cultura") y 4 ("Sobre el surrealismo etnográfico")
- Bürger, Peter: *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1987, Cap. 1 ("Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura") Cap. 2 ("El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa"), 3 ("La obra de arte vanguardista") y 4 ("Vanguardia y compromiso")
- Williams, Raymond: *Las Políticas del Modernismo*, Bs. As., Manantial, 1997 (cap. 2 "Las percepciones metropolitanas y la emergencia del Modernismo", 3. "La política de la vanguardia")
- Hobsbawm, E.J. *Naciones y nacionalismos desde 1780*, Barcelona, Crítica, 1995. (Introducción, cap.1 y 6)
- Anderson, B. *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, FCE, 1991 (Introducción, Cap. 1, 2 y 3)
- Hastings, A. *La construcción de las nacionalidades*, Madrid, Cambridge University Press, 2000 (Cap. 1 y 7)
- Smith, Anthony: *La Identidad Nacional*, Madrid, Trama, 1997, Caps. 1 ("La identidad nacional y otras identidades") y 4 ("Nacionalismo e identidad cultural")

Bibliografía obligatoria para el módulo 3

- Dossier sobre Postmodernidad / Postmodernismo : Anderson, Perry: Los Orígenes de la Postmodernidad , Barcelona, Anagrama, 2000, Caps. 1 ("Preliminares"), 2 ("Cristalización") y 3 ("Captura"); Harvey, David: La Condición de la Postmodernidad , Bs. As., Amorrortu, 1998, Primera Parte ("El pasaje de la modernidad a la postmodernidad en la cultura contemporánea"); Eagleton, Terry: Las Ilusiones del Postmodernismo , Bs. As., Paidós, 1997, Caps. 1 ("Comienzos"), 3 ("Historias") y 4 ("Sujetos"); Jameson, Fredric: El Giro Cultural , Bs. As., Manantial, 1999, Caps. 5 ("¿Fin del arte o fin de la historia?") y 7 ("Cultura y capital financiero"); Callinicos, Alex: Contra el Postmodernismo: Una Crítica Marxista , Bogotá, El Ancora, 1993, Cap 5 ("¿Qué hay de nuevo?") Huyssen, A. "Guía del posmodernismo" en: Casullo, N. Ob.cit.
- Dossier sobre postcolonialismo / multiculturalismo / cultura subalterna : Joan-Elies Adell, "Cielos comunes, horizontes divididos: entrevista con Iain Chambers" y "La teoría literaria postcolonial", en Quimera No. 174 (noviembre 1998); ; Said, Edward: Cultura e Imperialismo , Barcelona, Anagrama, 1997, Cap. 2 ("La visión consolidada"); Stuart Hall: "La relevancia de Gramsci para el estudio de la raza y la etnicidad", en Causas y Azares No. 5, Otoño 1997; Serge Gruzinski: La Guerra de las Imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner (1492-2019)", Mexico, FCE, 1995, Caps. "Introducción", 6 ("De la Ilustración a Televisa"); Renato Ortiz: Otros Territorios , Bs. As., Univ. Nac. de Quilmes, 1998; Žižek, Slavoj: "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en F. Jameson y S. Žižek: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el Multiculturalismo , Bs. As., Paidós, 1998; Huyssens, A. *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, México, FCE, 2002 (Parte 1 cap.1 y2; parte 2 cap.5) Grüner, E. *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*, Buenos Aires, Paidós, 2002 (segunda parte)
- Franco, Jean: La Cultura Moderna en América Latina , Mexico, Joaquín Mortíz, 1971, Caps.: Introducción ("El artista y la conciencia social"), 1("Una rebelión simbólica: el movimiento modernista"), 5 ("Arte y lucha política"), 7 ("El escritor como conciencia de su país") y 8 ("El escritor y la situación nacional")

Bibliografía complementaria

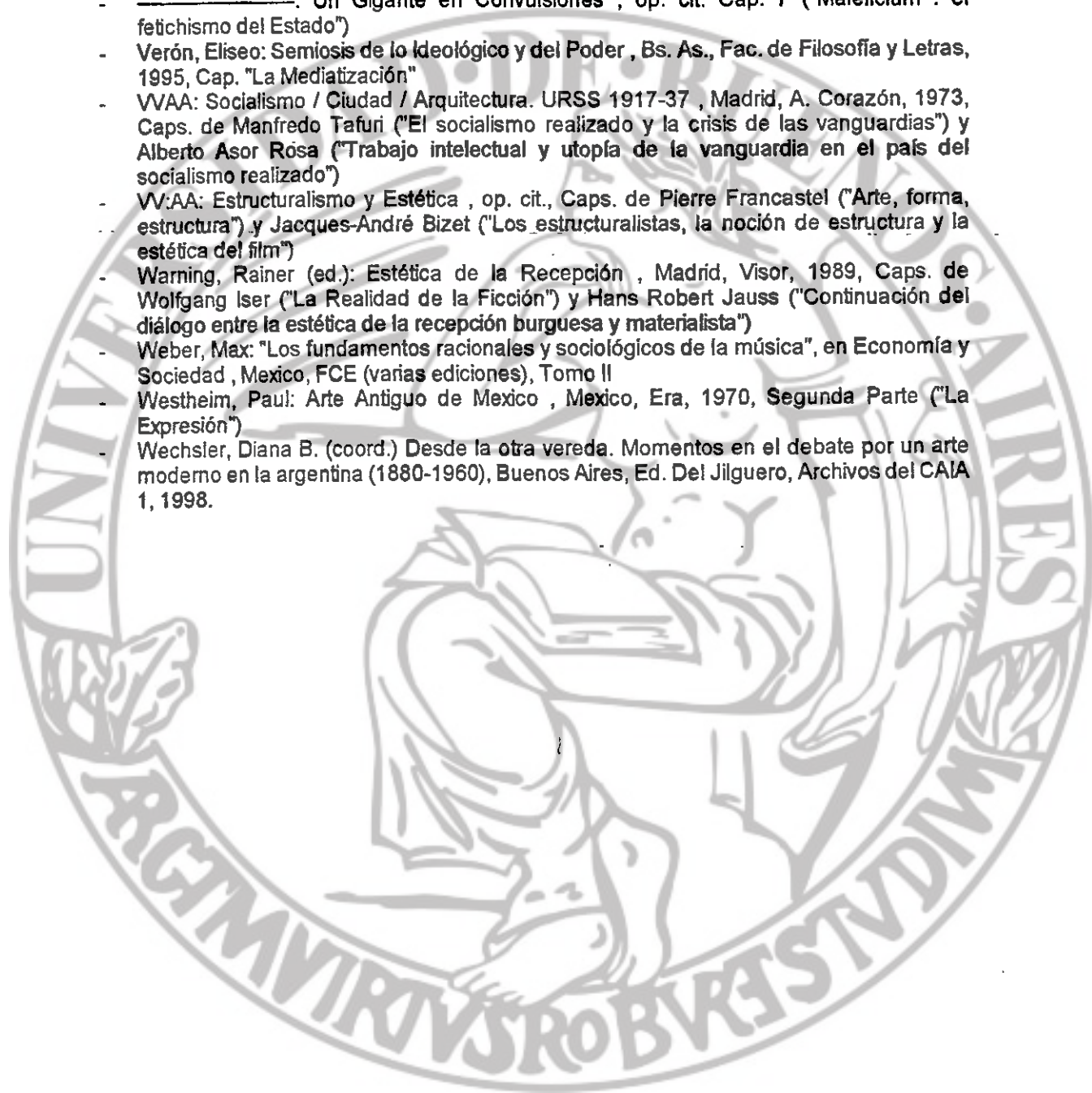
- Adorno, Theodor W.: Filosofía de la nueva música , Bs. As., Sur, 1966, Cap. "Schöenberg y el progreso"
- _____ : Crítica Cultural y Sociedad , Madrid, Sarpe, 1984, Caps. "Aldous Huxley y la utopía", "Apuntes sobre Kafka" y "La crítica de la cultura y la sociedad"
- Bakhtin, Mijail: Teoría y Estética de la Novela , Madrid, Taurus, 1987, Cap. "Epica y Novela"
- Balandier, Georges: El Poder en Escena , Bs. As., Manantial, 1997 (todo)
- Barthes, Roland: Mitologías , Mexico, Siglo XXI (varias ediciones), Cap. "El mito en la actualidad"
- _____ : Lo Obvio y lo Obtuso. Imágenes, Gestos, Voces , Barcelona, Paidós, 1986
- Bataille, Georges: Las Lágrimas de Eros , Barcelona, Tusquets, 1981, Primera y Segunda Partes
- Baudrillard, Jean: Crítica de la Economía Política del Signo , Mexico, Siglo XXI, 1974, Caps. "Función-signo y lógica de clases" y "La subasta de la obra de arte: intercambio / Signo y valor suntuario"
- _____: El Sistema de los Objetos , Mexico, Siglo XXI, 1969, Caps. A ("El sistema funcional o el discurso objetivo") y D ("El sistema socioideológico de los objetos y del consumo")
- Bedeschi, Giuseppe: Introducción a Lukács , Bs. As., Siglo XXI, 1974, Cap. 3 ("La teoría lukácsiana del arte y la literatura")
- Benjamin, Walter: Poesía y Capitalismo , Madrid, Taurus, 1980, Caps. "El París del segundo Imperio en Baudelaire" y "Sobre algunos temas en Baudelaire"

- _____ : Angelus Novus , Barcelona, Edhasa, 1971, Caps. "Franz Kafka", "La tarea del traductor" y "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres"
- _____ : Discursos Interrumpidos , op. cit., Caps. "Pequeña historia de la fotografía" y "Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs"
- Bourdieu, Pierre, Sobre la televisión, Barcelona, Anagrama, 1997
- Brihuega, Jaime "La sociología del arte" en: Bozal, Valeriano: *Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas* , Madrid, Visor, 1996, Volumen II, Parte II ("Arte y Sociedad") y Parte III ("Los estudios disciplinares")
- Sartre, Jean-Paul: Qué es la Literatura? , Bs. As., Losada, 1976, Caps. 1 ("¿Qué es escribir?"), 2 ("¿Por qué escribir?") y 3 ("¿Para quién se escribe?")
- Francastel, Pierre: *La Realidad Figurativa* , Barcelona, Paidós, 1988
- Gombrich, Ernst H.: *La Historia del Arte* , Bs. As., Sudamericana, 1999, Introducción ("El arte y los artistas") y Cap. 1 ("Extraños comienzos")
- Siracusano, Gabriela "Representaciones: energías, fuerza y poderes" en: C.A.I.A. Epílogos y prólogos para un fin de siglo, buenos Aires, CAIA, 1999 (p.375-385)
- Wolf, Gerhard "Aby Warburg, la fotografía y su laboratorio de historia teórico-cultural de la imagen" en: C.A.I.A. Epílogos y prólogos para un fin de siglo, Buenos Aires, CAIA, 1999 (p.309-323),
- Hauser, Arnold: *Historia Social de la Literatura y el Arte* , Madrid, Guadarrama, 1968, Cap. "La Prehistoria"
- Carbonell Cortés, Ovidi: *Traducción y Cultura. De la Ideología al Texto* , Salamanca, Colegio de España, Cap. 3 ("La traducción como manipulación") y 4 ("La deconstrucción de la traducción")
- _____: Traducir al Otro. Traducción, exotismo, poscolonialismo , Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, Cap. 1 ("La visión del Otro, la lectura del Otro")
- Clair, Jean, La responsabilidad del artista, La balsa de la medusa, Visor, 1998.
- Clark, T. J: *La Imagen del Pueblo* , Barcelona, Gili, 1981
- Clifford, James: *Dilemas de la Cultura* , op. cit., Cap. 9 ("Historias de lo tribal y lo moderno")
- Comolli, Jean Louis. *Free Jazz / Black Power* , Barcelona, Anagrama, 1971, Primera Parte ("Un problema blanco, no un problema negro")
- Colombres, Adolfo: *Celebración del Lenguaje* , Bs. As., Ediciones del Sol, 1997, Caps. 1 ("Elogio de la palabra"), 2 ("Los dueños de la palabra") y 3 ("Oralidad y literatura oral")
- Curran / Morley / Walkerdine: *Estudios Culturales y Comunicación* , op. cit. Caps: Angela McRobbie, "More! Nuevas sexualidades en las revistas para chicas y mujeres"; David Hesmondhalgh, "Repensar la música popular después del rock y del soul"; Yvonne Tasker, "Aproximación al nuevo Hollywood"; Valerie Walkerdine, "La cultura popular y la erotización de las niñas"
- Hughes, Robert: *A Toda Crítica* , Barcelona, Anagrama, 1992, Cap. "Introducción: El declive de la ciudad de Mahagonny"
- Jauss, Hans Robert: *La Literatura como Provocación* , Barcelona, Península, 1976, Cap. "La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria"
- Kracauer, Sigfried: *De Caligari a Hitler. Sociología del Expresionismo en Alemania*, Bs. As./Barcelona, Paidós, 1998
- Feher, Ferenc et al. : *Dialéctica de las Formas. El Pensamiento estético de la Escuela de Budapest* , Barcelona, Península, 1987, Caps. de F. Feher ("¿Es problemática la novela?"), Sandor Radnoti ("Cultura de masas") y Mihaly Vajda ("El juicio estético y la visión del mundo en la pintura")
- Foucault, Michel: *Entre Filosofía y Literatura* , Barcelona, Paidós, 1999, Cap.22 ("Locura, Literatura, Sociedad")
- Arqueología del saber, México, SXXI, 1970 (IV "La descripción arqueológica") no estoy segura en que unidad funcionaría mejor este texto si en esta o en la anterior.
- Frisby, David: *Fragmentos de la modernidad* , op. cit., Caps. 2, 3 y 4

- Gillespie, Marie: "Televisión, etnicidad y cambio cultural", en *Causas y Azares* No. 5, loc. cit.
- Guasch, Ana María: *El Arte del Siglo XX en sus Exposiciones. 1945 / 1955*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997, Caps. 31 ("El tratamiento electrónico de la imagen: el Video Art"), 32 ("Arte y ordenador: el Computer Art"), 35 ("Transvanguardia y anacronismo: la visión italiana"), 41 ("El intento de un nuevo arte político: el posmodernismo activista y el arte feminista") y 42 ("Multidiversidad y multiculturalismo en el arte de los años noventa")
- Guillermo Zermeño Padilla, "Condición de subalteridad, condición postmoderna y saber histórico", en *Historia y Grafía* No. 12, Universidad Iberoamericana, 1999
- Grimson, Alejandro y Mirta Varela: *Audiencias, Cultura y Poder. Estudios sobre Televisión*, Bs. As., Eudeba, 1999, Caps. 1 ("Estudios culturales y medios. Consensos y disensos"), 3 ("El invento de la recepción. Notas acerca de la oclusión de un debate filosófico"), 6 ("Cartas a la televisión: memoria, biografía e identidad cultural") y 8 ("Migrantes bolivianos y tecnologías audiovisuales. Circulación cultural y uso de los medios")
- Gubern, Román: *Del Bisonte a la Realidad Virtual. La Escena y el Laberinto*, Barcelona, Anagrama, 1996 (Cap.II "La batalla de las imágenes" y VI "La escena laberíntica: la realidad virtual")
- Guha, Ranajit: "La muerte de Chandra", en *Historia y Grafía*, loc. cit.
- Girard, René: *La Violencia y lo Sagrado*, op. cit., cap. 3 ("Edipo y la víctima propiciatoria")
- Godelier, Maurice: *Economía, Fetichismo y Religión en las Sociedades Primitivas*, Bs. As., Siglo XXI, 1974, Cap. 8 ("Lo visible y lo invisible en los Baruya de Nueva Guinea")
- Goldmann, Lucien: *El Hombre y lo Absoluto*, Barcelona, Península, 1985, Segunda Parte ("El fundamento social e intelectual")
- González García, José M.: *La Máquina Burocrática (Afinidades electivas entre Max Weber y Kafka)*, Madrid, Visor, 1989, Partes I y III
- Grüner, Eduardo: "El retorno de la teoría crítica de la cultura: una introducción alegórica a Jameson y Zizek", en *ibid.*
- Grüner, Eduardo: "Comunicar(se), es decir morir", en *Zigurat* No. 1, Fac. de Ciencias Sociales, 1999
- Grüner, Eduardo: *Un Género Culpable*, Rosario, Homo Sapiens, 1996, Cap. "Freud como Prometeo: un sueño de la especie"
- Grüner, Eduardo: "La invisibilidad estratégica, o la redención política de los vivos. Violencia política y representación estética en el siglo de las desapariciones", en *La Escena Contemporánea* No. 3, Octubre 1999
- Harvey, David: *La Condición de la Postmodernidad*, op. cit. Partes III ("La experiencia del espacio y el tiempo") y IV ("La condición de la postmodernidad")
- Hopenhayn, Martín: *Ni Apocalípticos ni Integrados. Aventuras de la Modernidad en América Latina*, Mexico, FCE, 1995 ("Desencantados y triunfadores camino al siglo XXI: una prospectiva de atmósferas culturales en América el Sur", "Ni apocalípticos ni integrados", "Es pensable lo social sin metarrelatos?")
- Jameson, Fredric: *El Giro Cultural*, op. cit., Caps. 1 ("El postmodernismo y la sociedad de consumo"), 6 ("Transformaciones de la imagen en la postmodernidad") y 8 ("El ladrillo y el globo: arquitectura, idealismo y especulación con la tierra")
- _____ : *Teoría de la Postmodernidad*, Madrid, Trotta, 1998, Caps. 3 ("El surrealismo sin inconciente"), 4 ("Equivalentes espaciales en el sistema mundial"), 6 ("El utopismo después del fin de la utopía") y 9 ("La nostalgia del presente")
- _____ : *La Estética Geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*, Barcelona, Paidós, 1995 (todo)
- _____ : "Sobre los Estudios Culturales", en *Jameson / Zizek / Grüner: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el Multiculturalismo*, op. cit.
- Jahn, Janheinz: Muntu. *Las Culturas Neoafricanas*, Mexico, FCE, Caps. 6 ("Kuntu. La inmutabilidad del estilo"), 7 ("Hantu. La historia de la literatura") y 8 ("Blues. El conflicto de las culturas")
- Kofler, Leo: *Arte abstracto y literatura del absurdo*, Barcelona, Barral, 1972 (todo)

- Leenhardt, Jacques: *Lectura política de la novela*, México, Siglo XXI, 1975, Caps. "Introducción", "Entremés mitológico" y "Percepción y representación del mundo"
- Lévi-Strauss, Claude: *Antropología Estructural*, Bs. As., Eudeba, 1968, Cap. 13 ("El Desdoblamiento de la Representación en el arte de Asia y América")
- _____: *La Vía de las Máscaras*, México, Siglo XXI, 1982, Parte Primera ("La vía de las máscaras")
- Lobeto, C: y Wechsler, D. (comps.) *Ciudades. Estudios socioculturales sobre el espacio urbano*, Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 1996.
- Longoni, Ana y Mariano Mestman: *Del DiTella a Tucumán Arde*, Bs. As., El Cielo por Asalto, 2000, Caps. 1 ("La trama") y 2 ("Un arte para la revolución")
- Lotman, Yuri y Escuela de Tartu, *Semiótica de la Cultura*, op. cit. Caps. "Mito, nombre y cultura" y "Semiótica de los conceptos de Vergüenza y Miedo"
- Lukács, Georgy: *Historia y Conciencia de Clase*, Barcelona, Grijalbo, 1969, Cap. "La conciencia de clase y la cosificación del proletariado"
- _____: *El Alma y las Formas / Teoría de la Novela*, Barcelona, Grijalbo, 1971, Cap. "La teoría de la novela"
- _____: *Sociología de la Literatura*, Barcelona, Península, 1978, Caps. "Reflexiones para una estética del cine", "El significado de la novela y su condicionamiento histórico-filosófico", "Reportaje o representación?", "Para una sociología del drama moderno"
- _____: *Ensayos sobre el Realismo*, Bs. As., Siglo XX, 1965, Caps. "El realismo francés" o "El realismo ruso"
- Montaner, Josep María: *La Modernidad Superada. Arquitectura, Arte y Pensamiento del Siglo XX*, Barcelona, G. Gili, 1997, Caps. "Modernidad, vanguardias y neovanguardias" y "El lugar metropolitano del arte"
- Nochlin Linda, *El realismo*. Madrid, Alianza, 1991 (cap. 1. "La naturaleza del realismo" y cap. 4. "El heroísmo de la vida moderna")
- Prestipino, Giuseppe: *La Controversia Estética en el Marxismo*, México, Grijalbo, 1980, Primera Parte
- Picotti, Dina: *La Presencia Africana en Nuestra Identidad*, Bs. As., Ediciones del Sol, 1998, Caps. "La elocuencia literaria", "La impronta rítmica" y "La presencia plástica"
- Quintero Rivera, Angel: *Salsa, Sabor y Control: Sociología de la Música Tropical*, México, Siglo XXI, 1999, Cap. 1 ("Del canto, el baile...y el tiempo") y 2 ("Del Pablo Pueblo a la Maestra Vida: Mito, historia y cotidianidad en la expresión salsa")
- Said, Edward, *representaciones del intelectual*, Barcelona, Paidós, 1996
- Sarlo, Beatriz y Carlos Altamirano: *Literatura / Sociedad*, Bs. As., Hachette, 1984
- Sarlo, Beatriz: *El Imperio de los Sentimientos*, Bs. As., Norma, 2000 (todo)
- Sartre, Jean-Paul: *Literatura y Arte*, Bs. As., Losada, 1977, Caps. "El artista y su conciencia", "Respuesta a Albert Camus", "Las pinturas de Giacometti" y "El pintor sin privilegios"
- _____: *La República del Silencio*, Bs. As., 1960, Cap. "Orfeo Negro"
- _____: *El Escritor y su Lenguaje*, Bs. As., Tiempo Contemporáneo, 1971 (todo)
- _____: *Un Teatro de Situaciones*, Bs. As., Losada, 1979, Caps. "Teatro popular y teatro burgués", "Brecht y los clásicos", "Teatro y cine" y "El autor, la obra y el público"
- Schnitzer, Luda y Jean y Marcel Martín: *Cine y Revolución*, Bs. As., De La Flor, 1974 (todo)
- Sontag, Susan: *Estilos Radicales*, Madrid, Taurus, 1997, Caps. "La imaginación pornográfica", "Teatro y Cine" y "Godard"
- Ewen Stuart, *Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea.*, México, Grijalbo, 1991 (Introducción: "Zapatos para pensar" Cuarta parte "La política del estilo en la cultura contemporánea".)
- Taussig, Michael: *Un Gigante en Convulsiones*, Barcelona, Gedisa, 1995, Cap. 9 ("La nostalgia y el Dadá")

- Thompson, E. P.: Historia Social y Antropología , Mexico, Instituto Mora, 1994, Cap. "Rough Music , la Cencerrada Inglesa" .
- Turner, Victor: La Selva de los Símbolos , op. cit., Cap. 3 ("La clasificación de colores en el ritual Ndembu: un problema de clasificación primitiva")
- _____: Un Gigante en Convulsiones , op. cit. Cap. 7 ("Maleficium : el fetichismo del Estado")
- Verón, Eliseo: Semiosis de lo Ideológico y del Poder , Bs. As., Fac. de Filosofía y Letras, 1995, Cap. "La Mediatización"
- VVAA: Socialismo / Ciudad / Arquitectura. URSS 1917-37 , Madrid, A. Corazón, 1973, Caps. de Manfredo Tafuri ("El socialismo realizado y la crisis de las vanguardias") y Alberto Asor Rosa ("Trabajo intelectual y utopía de la vanguardia en el país del socialismo realizado")
- VV:AA: Estructuralismo y Estética , op. cit., Caps. de Pierre Francastel ("Arte, forma, estructura") y Jacques-André Bizet ("Los estructuralistas, la noción de estructura y la estética del film")
- Warning, Rainer (ed.): Estética de la Recepción , Madrid, Visor, 1989, Caps. de Wolfgang Iser ("La Realidad de la Ficción") y Hans Robert Jauss ("Continuación del diálogo entre la estética de la recepción burguesa y materialista")
- Weber, Max: "Los fundamentos racionales y sociológicos de la música", en Economía y Sociedad , Mexico, FCE (varias ediciones), Tomo II
- Westheim, Paul: Arte Antiguo de Mexico , Mexico, Era, 1970, Segunda Parte ("La Expresión")
- Wechsler, Diana B. (coord.) Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la argentina (1880-1960), Buenos Aires, Ed. Del Jilguero, Archivos del CAIA 1, 1998.

Sociología y antropología del arte, dinámica de trabajo y evaluación.

III Dinámica de trabajo:

- Como es usual, las clases teóricas (4 horas semanales) estarán a cargo del profesor titular (los días martes) y de la profesora adjunta (los días jueves). En las mismas se trabajará con las problemáticas generales enunciadas en las respectivas unidades del programa, y no necesariamente pasando revista a cada uno de los autores y textos de la bibliografía obligatoria, si bien estos serán por supuesto de lectura obligada por parte de los alumnos, tanto para su mejor aprovechamiento de las clases teóricas como para rendir los exámenes parciales y final.

- Las clases prácticas (2 horas semanales) estarán destinadas a: 1) Aclaraciones y / o profundizaciones que resulten necesarias sobre alguna de las problemáticas o los autores tratados en las clases teóricas; 2) Exposición y discusión de los textos de la bibliografía optativa seleccionados; 3) Supervisión del proyecto de investigación que será evaluado al finalizar la cursada.

IV. Evaluación

- La materia se aprobará mediante las siguientes instancias:

1) Trabajo en las comisiones de prácticos, en las que los alumnos (individualmente o en grupo no mayor de 2/3 personas) deberán asumir la responsabilidad de lectura de la bibliografía sobre la que se trabajará en esa clase y presentarla ante sus compañeros haciendo hincapié en los problemas, preguntas, polémicas que emergen del material trabajado sometiendo esta lectura a la discusión por la comisión en su conjunto (que habrá leído también el material) bajo la coordinación del docente auxiliar.

2) Examen parcial: tendrá lugar al promediar la cursada de la materia y se evaluarán contenidos referidos a la bibliografía obligatoria cuya problemática haya sido cubierta en las clases teóricas hasta la fecha de dicho examen parcial. Idealmente, esta instancia debería cumplirse luego de cubiertas las Módulos 1. y 2. del programa.

3) Trabajo final, individual o en grupo de dos personas) que hará las veces de segundo parcial. Se trata de un proyecto de investigación sobre un objeto de estudio de libre elección por parte del/los alumno/s, ateniéndose a los siguientes parámetros: a) mantenerse dentro de los límites elásticos de la problemática de la materia; b) privilegiar para su fundamentación la bibliografía obligatoria de las Módulos 3. del programa, independientemente de que el/los alumno/s puedan referirse también, si lo desean y resulta pertinente, a las Unidades anteriores. Esta instancia cumple la función adicional de inducir en los estudiantes las prácticas de la investigación y la escritura crítica, que la cátedra considera esenciales a una carrera como la de Artes.

4) Examen Final oral, que consistirá básicamente en la defensa (individual o en grupo, según haya sido el caso) de la monografía antedicha, si bien la mesa examinadora estará facultada para preguntar sobre el conjunto del programa de juzgarlo necesario.

LIC. MARIA INES SAAVEDRA
DIRECTORA DEL DPTO. DE ARTES