

Materia: Sociología y Antropología del Arte

Departamento:

Artes

Profesor:

Gruner, Eduardo

1er.Cuatrimestre - 2016

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 FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Sociología y Antropología del Arte
Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Eduardo Gruner y Claudio Lobeto

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2016

PROGRAMA: 0639

Aprobado por Resolución

N° 62163/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

Programa de la Materia:

SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA DEL ARTE

(1er. Cuatrimestre 2016)

Composición de la Cátedra:

Profesor Titular:

Eduardo Grüner

Profesor Adjunto:

Claudio Lobeto

Introducción y Objetivos de la Materia:

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.), así como la historia o la semiótica del arte, sean 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 esas 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, para la continuidad de ese marco teórico, de una "mirada socio-antropológica" sobre el Arte. Ello pretende aludir no sólo a aquella 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-anropológica 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 mirada socio-anropológica o etnoestética (im)"propiamente dicha", en la cual se trata no solamente de dar cuenta de las teorías del arte "primitivo", "exótico" o "étnico", así como de las culturas populares "tradicionales" de Occidente, 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, y las cuestiones socio-histórica y socio-semiótica, que sí bien para nosotros forman parte de la mirada socio-anropológica, tienen cierto nivel de especificidad que hacen que les dediquemos algunos abordajes particulares.
- 2) La cuestión de la mirada de la Teoría Crítica (desde Marx a Jameson, pasando por la Escuela de Frankfurt), que incluye la cuestión de la modernidad -a partir de la problematización de su origen en el Renacimiento- y el modernismo o "modernidad tardía", 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, y 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 anropológica una gran multiplicidad de nuevos problemas en torno a aquella 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 .

- 3) La cuestión que hemos denominado de las Miradas Cruzadas, en la que pretendemos dar cuenta de los fenómenos de "mezcla", "hibridez", "multiculturalismo", "mestizaje", etcétera, estético-culturales, muy estudiados en las últimas décadas como consecuencia de la llamada "globalización", pero que en verdad -y nos interesa especialmente mostrar esto para desmontar los prejuicios ideológicos al respecto- son muy antiguos en todas las culturas, y comenzaron a adquirir un nivel mundial ya con la expansión colonial europea a partir de 1492 (por sólo identificarla con una fecha emblemática) o con el Renacimiento.

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

- 1) Presentar los principales *nudos* teóricos y metodológicos de lo que hemos dado en llamar las "miradas" socio-antropológica, socio-histórica y socio-semiótica 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" fenómenos llamados de "globalización", "postmodernidad", "postcolonialismo", "multiculturalismo", etcétera, específicamente a través de los procesos de "choques de culturas", desde el Renacimiento y la Conquista de América hasta la actualidad
- 4) Aportar elementos teóricos y metodológicos para investigar los aspectos socio-culturales en los procesos y productos de las prácticas estéticas.

Nota:

Dadas las características de esta asignatura resulta enfáticamente recomendable 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.

Programa analítico y Bibliografía obligatoria para cada Unidad

I. Introducción. Marco Teórico / Caja de Herramientas. La dimensión de lo "imaginario" estético-cultural en la sociedad y la cultura. El "Museo Imaginario". Las transformaciones socioculturales e históricas del concepto "Arte". La construcción social de la mirada estética. Instrumentos conceptuales básicos.
(1 clase teórica)

- Guerrero, Luis Juan: *Estética Operatoria en sus Tres Direcciones*, Buenos Aires, Ed. Biblioteca Nacional / Las Cuarenta, 2008. Caps. "Prólogo" y "Historial: Expansión esplendorosa de las manifestaciones artísticas"
- Banfi, Antonio: *Filosofía del Arte*, Barcelona, Península, 1987. Cap: "Arte y socialidad"
- Berger, John: *Modos de Ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000 (todo)
- Becker, Howard: *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Bs. As. Ed. UNQ. 2008.
- Bourdieu, Pierre, *Las Reglas del Arte*, Barcelona, Anagrama, 1995. "Preámbulo" y 2ª parte, cap.2 "El punto de vista del autor"
- Burke, Peter: *Visto y no Visto. El Uso de la Imagen como Documento Histórico*, Barcelona, Crítica, 2005 (Introducción y Caps. II, III, IV, VII, IX, X y XI)
- Williams, Raymond: *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1980, Cap. I ("Conceptos básicos") y II TP 2 ("Teoría Cultural")

II. Las Miradas Socio-Antropológica, Socio-Histórica, Socio-semiótica. Arte "primitivo" y arte "moderno". El arte y la cultura como sistemas semióticos y como relación de poder / saber. Los usos de la imagen y de los sistemas simbólicos en la configuración perceptiva de la sociedad y la cultura. El arte y la "cultura popular" como problema para la antropología histórica.

II. 1. El (no) lugar del "arte" en las sociedades míticas o "exóticas".
(2 clases teóricas)

- Lévi-Strauss, Claude: *Arte, Lenguaje, Etnología (Entrevistas con Georges Charbonnier)*, Mexico, Siglo XXI, 1968 (todo)
- -----: *El Pensamiento Salvaje*, Mexico, FCE, 1970.
- 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")
- Lotman, Jurij y Escuela de Tartu: *Semiótica de la Cultura*, Madrid, Cátedra, 1979. Caps: "Sobre el mecanismo semiótico de la cultura" y "La semiótica de las oposiciones mitológicas de varios pueblos"
- Geertz, Clifford: *La Interpretación de las Culturas*, Barcelona, Gedisa, 1995, Parte I. 1 ("Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura")
- -----: *Conocimiento Local*, Barcelona, Paidós, 1994, Cap. 5 ("El arte como sistema cultural")
- Belting, Hans: *Antropología de la Imagen*, Buenos Aires, Katz, 2007. Cap. 2 ("El lugar de las imágenes II. Un intento antropológico")
- Severi, Carlo: *El Sendero y la Voz. Una Antropología de la Memoria*, Bs. As., SB, 2010. Cap. II ("Una forma mnemónica amerindia. Pictografía y paralelismo")

II. 2. La Antropología Histórica de la cultura popular. (1 clase teórica)

- Bakhtin, Mijail: *La Cultura Popular en la Edad Media y el Renacimiento. El Contexto de Francois Rabelais*, Madrid, Alianza, 1987. Cap. "Introducción: planteamiento del problema"
- Burke, Peter: *La Cultura Popular en la Europa Moderna*, Madrid, Alianza, 1991. Introducción, prólogo y Segunda Parte, Caps. 4, 5 y 7. Tercera Parte, Cap. 9
- Muir, Edward: *Fiesta y Rito en la Europa Moderna*, Madrid, Complutense, 2001. Partes I ("El momento ritual") y III ("Ritual y representación")

II. 3. La "revolución" warburguiana. Una manera nueva (e inquietante) de abordar la relación arte / historia / cultura. (1 clase teórica)

- Didi-Huberman, Georges: *La Imagen Superviviente. Historia del Arte y Tiempo de los Fantasmas según Aby Warburg*, Madrid, Abada, 2009. Parte I ("La imagen-fantasma")

- Warburg, Aby: *La Pervivencia de las Imágenes*, Buenos Aires, Miluno, 2014.
- Severi, Carlo: *El Sendero y la Voz* (op. cit.), Cap. I ("Warburg antropólogo o el desciframiento de una utopía. De la biología de las imágenes a la antropología de la memoria")
- Podro, Michael: *Los Historiadores del Arte Críticos*, Madrid, La Balsa de la Medusa, 2001. Cap. VIII ("De Springer a Warburg")
- Agamben, Giorgio: *La Potencia del Pensamiento*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007. Cap. "Aby Warburg y la ciencia sin nombre"

III. La modernidad europeo-occidental. El "giro" renacentista y la perspectiva como "imagen del mundo". La Modernidad plena como crisis estético-cultural. La Escuela de Frankfurt y sus secuelas. El "fetichismo de la mercancía" como matriz de la operación ideológica en la modernidad. Escuela de Frankfurt: el concepto de "ilustración", la "industria cultural" y la "reproducción técnica" como configuraciones de poder en la cultura moderna. La "estetización de la política" y la "politización del arte". Apogeo y crisis de las vanguardias y el post-modernismo como "lógica cultural del capitalismo tardío".

II.1. La transición a la Modernidad: El Renacimiento. Una nueva construcción de la mirada. Mitos y realidades de la época.
(1 clase teórica)

- Panofsky, Erwin: *Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occidental*, Madrid, Alianza, 1993. Caps. "Renacimiento: ¿autodefinición o engaño" y "Renacimiento y renacimientos"
- Francastel, Pierre: *La Figura y el Lugar*, Caracas, Monte Ávila, 1969. Caps. "Prefacio", 1 ("Ver... descifrar"), y 2 ("Los elementos figurativos y la realidad")
- Panofsky, Erwin: *La Perspectiva como Forma Simbólica*, Barcelona, Tusquets, 1980 (todo)
- Florenski, Pável: *La Perspectiva Invertida*, Madrid, Siruela, 2005 (todo)

III. 2. La "modernidad tardía" y la crisis de la cultura post-renacentista. La "revolución" frankfurtiana.
(3 clases teóricas)

- Dal Co, Francesco: *Dilucidaciones: Modernidad y Arquitectura*, Barcelona, Paidós, 1990. Cap. 1 ("Habitar y los lugares de lo moderno")

- Marx, Karl: *El Capital* (FCE o Siglo XXI), Tomo I, Cap. I ("La Mercancía")
- Benjamin, Walter: *Discursos Interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1979, Cap. "La obra de arte en la era de la reproducción técnica"
- Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer: *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Trotta, 1994 (hay ediciones en Sur y Sudamericana), Caps. "El concepto de Ilustración" y "La Industria Cultural. Ilustración como engaño de masas"
- Jauss, Hans Robert: *Las Transformaciones de lo Moderno*, Madrid, Visor, 1995. Caps. 2 ("El proceso literario de la modernidad desde Rousseau hasta Adorno") y 7 ("Huella y aura: observaciones sobre la *Obra de los Pasajes* de Walter Benjamin")

III. 3. El debate sobre las vanguardias, en la huella de Frankfurt.
(1 clase teórica)

- 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")
- Hobsbawm, Eric: *A la Zaga. Decadencia y Fracaso de las Vanguardias del Siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1999 (todo)
- Foster, Hal: *Belleza Compulsiva*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008. Prólogo y Caps. "¿Más allá del principio del placer?", "Belleza compulsiva" y "Rastros del aura"

III. 4. La así llamada "postmodernidad". Crisis de las vanguardias. Crisis del "ocularcentrismo". Arte y mercado.
(1 clase teórica)

- 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");
- 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")
- Calderón, Fernando (comp.). *Imágenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada postmoderna*. Bs. As. CLACSO. 1988.
- Jay, Martin: *Campos de Fuerza*, Barcelona, Paidós, 2005. Cap. "El ascenso de la hermenéutica y la crisis del ocularcentrismo"

- Graw, Isabelle: *¿Cuánto vale el Arte?*, Buenos Aires, Mardulce, 2013. Cap. I ("El progreso triunfante del éxito de mercado")

IV. Arte, política y sociedad en la Modernidad / postmodernidad. Estudio de casos.

IV. 1. Arte y política. El caso argentino. (1 clase teórica)

- González, Florencia Eva: *Desajustes. Sobre Arte y Política en la Argentina*, Buenos Aires, Paradiso, 2013. Caps. "Introducción", "Arte, revolución y Estado" y "Variaciones de lo propio y lo ajeno"
- Longoni, Ana: *Vanguardia y Revolución. Arte e Izquierdas en la Argentina de los Sesenta-Setenta*, Buenos Aires, Ariel, 2014.

IV. 2. Jazz, música popular y "videoideologías". (1 clase teórica)

- Jones, Leroi: *Blues People. Música Negra en la América Blanca*, Barcelona, Lumen, 1969. Caps. 4, 6, 7, 8, 11, y 12.
- Carles, Philippe y Jean-Louis Comolli: *Free Jazz / Black Power*, Barcelona, Anagrama, 1971. Primera Parte ("Un problema blanco, no un problema negro")
- Faulkner, Robert y Howard Becker. *El Jazz en acción. La dinámica de los músicos sobre el escenario*, Bs. As., Siglo XXI, 2011. (Caps. 5,6,7,8)
- Quintero Rivera, Ángel: *¡Salsa, Sabor y Control! Sociología de la Música "Tropical"*, La Habana, Casa de las Américas, 1998. Caps. 1 ("Del canto, el baile y el tiempo"), 2 ("Del Pablo Pueblo a la Maestra Vida: mito, historia y cotidianidad en la expresión salsera") y 6 ("Polirritmo, soneo y descargas: salsa, democracia y la espontaneidad libertaria")
- Chastagner, Claude: *De la cultura rock*. Bs. As. Paidós. 2012.
- Kehl, María Rita y Bucci, E. *Videoideologías*. San Pablo. Ed. Boitempo. 2009.

Las Miradas Cruzadas. Globalización / Multiculturalismo / Hibridez / Mestizaje estético-cultural. El "choque de culturas" y su expresión estética desde la Conquista a la Globalización. Las fronteras borrosas entre arte "primitivo" / arte "clásico" / arte "moderno". ¿Mestizaje, hibridez o multiculturalismo? Las operaciones ideológicas en torno a las nociones de Diferencia y Alteridad.

(2 clases teóricas)

- Gruzinsky, Serge: *El Pensamiento Mestizo*, Barcelona, Paidós, 2007; Parte I, Caps. 1 y 2; Parte II, Caps. 6 y 7 ; Parte III, Caps. 12 y Conclusión
- Clifford, James: *Dilemas de la Cultura* , Barcelona, Gedisa, 1995, Cap. 10 ("Sobre la recolección de arte y cultura") y 4 ("Sobre el surrealismo etnográfico")
- Marzo, Jorge Luis: *La Memoria Administrada. El Barroco y lo Hispano* , Bs As, Katz, 2010, cap. 4 ("El barroco, estilo manifiesto de lo hispano")
- Grüner, Eduardo: *El Fin de las Pequeñas Historias* , Bs. As., Paidós, 2003, Parte II, "Globalización, o la lógica (no solo) cultural del colonialismo tardío"
- 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;

(TOTAL: 14 clases teóricas, a ajustar según feriados, etc.)

FORMAS DE EVALUACIÓN:

Los alumnos deben cumplir con el 75% de asistencia en clases prácticas y aprobar la cursada con una nota promedio mínima de 4 (puntos)

Bibliografía complementaria:

- 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?")

Huysen, 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; Zizek, Slavoj: "Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional", en F. Jameson y S. Zizek: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el Multiculturalismo , Bs. As., Paidós, 1998; Huysens, 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, Paidos, 2002 (segunda parte)
- Franco, Jean: La Cultura Moderna en América Latina , Mexico, Joaquín Mortiz, 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")
- 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.
- 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")
 - 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 subalternidad, 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
- 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 : Teoría de la Postmodernidad , Madrid, Trotta, 1998, Caps. 3 ("El surrealismo sin inconsciente"), 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 , Mexico, 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 , Mexico, 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 , Mexico, 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 , Mexico, 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 salsera")
- 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 Martin: 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")
- 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.

 Facultad de Filosofía y Letras
 Prof. Ricardo Manetti
 Director
 Departamento de Artes