

Escuela de Verano UNLP 2016

1. Denominación del curso:

“ARTE Y POLITICA: SOBRE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTÉTICAS EN LOS PROCESOS DE CAMBIO SOCIAL”

2. Docentes a cargo:

- Docente coordinador por la UNLP: **Dra. Lía Gómez.** Docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
- Docente invitado de otra universidad: **Dra. Alejandra Soledad González.** Universidad Nacional de Córdoba. Se especializa en Historia Cultural del siglo XX. Fue becaria de CONICET entre 2007-2012. Profesora Asistente, por Concurso Nacional, en la Escuela de Historia, FFYH-UNC. Profesora Invitada al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha (España, 2014). Directora del grupo: *Hacia una Historia Cultural del pasado reciente argentino: artes, juventudes y políticas en la década de 1980* (Centro de Investigaciones de la FFYH-SECYT).

Dra. Daniela Lucena. Investigadora del CONICET con sede en Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Docente de grado y de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

3. Fundamentación:

Este seminario propone un recorrido por las distintas perspectivas propias de la sociología de la cultura y del arte, haciendo foco tanto en los desarrollos teóricos de esas disciplinas como en las investigaciones empíricas o de caso realizadas a partir de las principales nociones conceptuales del análisis y de la crítica cultural. Nos centraremos, sobre todo, en distintos episodios y coyunturas en los que se articularon de modos diversos el arte y la política, a fin de generar procesos revolucionarios y/o de cambio social en la Argentina durante los últimos 100 años.

Asimismo, la propuesta busca brindar un acercamiento a los principales problemas y tópicos que han marcado los debates clásicos y contemporáneos, a partir de la reflexión crítica de las conceptualizaciones y herramientas teórico-metodológicas utilizadas para analizar fenómenos culturales, en particular aquellos relacionados con el arte, los artistas, sus agrupamientos, sus instituciones, sus producciones y sus relaciones con el campo del poder y la política.

4. Objetivos:

- Conocer y comprender algunos conceptos básicos de la sociología de la cultura y del arte, especialmente aquellos referidos a las prácticas estético-políticas que promueven procesos transformadores.
- Aplicar críticamente algunas de las herramientas teórico-metodológicas propias de la sociología en el análisis de los cruces entre arte y política en la Argentina del último siglo.

5. Perfil del estudiante

El curso está destinado a profesionales y estudiantes de posgrado provenientes de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, la comunicación, las humanidades y el arte.

6. Contenidos

Unidad 1

Distintas perspectivas de la sociología de la cultura y del arte. El materialismo cultural de Raymond Williams. Campo, *habitus* y distinción en la sociología de Pierre Bourdieu. Investigación empírica: Conformación y consolidación del campo artístico porteño en los años 20. Instituciones, actores y estrategias.

Unidad 2

La noción de vanguardia. Las vanguardias históricas. Vanguardia artística y política. Campos periféricos y vanguardias descentradas. Investigación empírica: Vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40.

Unidad 3

El triunfo/fracaso de las vanguardias: una revisión crítica. Neo-vanguardias y posvanguardias. Alta cultura vs cultura de masas: el rol de la industria cultural. Investigación empírica: Desmaterialización de la obra de arte, arte conceptual y arte revolucionario en los años 60 y 70.

Unidad 4

La sociología del trabajo artístico de Howard Becker. Mundos del arte y cooperación. Investigación empírica: Arte, cuerpo y (micro)política en el circuito *under* porteño de los 80. (Dis)continuidades en el campo de las artes plásticas entre la última dictadura y el retorno democrático. Distinciones de edad en instituciones mercantiles y museográficas. ¿Qué sentidos materiales y simbólicos se anudaban en torno a la *díada arte joven*? De las artes plásticas “tradicionales” a las “emergentes”. Investigación empírica: Artistas y artes “jóvenes” en Buenos Aires y Córdoba.

Unidad 5

Activismos artísticos. Estar adentro o afuera de la institución. Los vínculos con la sociedad civil y el Estado. Espacios de activación reales y virtuales. Prácticas colaborativas y pedagogías críticas. Investigación empírica: El uso de herramientas estéticas para la creación y la comunicación en experiencias artísticas actuales.

7. Modalidad: Seminario virtual/ a distancia

8. Metodología:

La materia reviste un carácter teórico-práctico a fin de promover la articulación entre las herramientas teóricas centrales de cada unidad, el proceso de lectura y abordaje de los textos y el desarrollo de una actitud activa y crítica por parte de los alumnos/as. En este sentido, se han delimitado zonas de la bibliografía obligatoria relativamente diferenciadas -

aunque complementarias- para la reflexión conceptual y el acercamiento práctico a los distintos problemas de investigación. Asimismo, se incluirán materiales audiovisuales relacionados con los temas y problemas abordados en el programa. La dinámica de las clases requiere la lectura del material bibliográfico por parte de los/as estudiantes antes de participar de las mismas. El curso constará de 20 horas teóricas y 30 horas prácticas de reflexión y trabajo en foros, cuestionarios y ensayos de los alumnos.

9. Forma de evaluación:

Para la promoción final los alumnos/as deberán realizar un trabajo monográfico, a partir de algún tema o caso de su interés que se encuentre ligado a los contenidos del seminario. La evaluación se focalizará en la adquisición y aplicación, por parte de los alumnos/as, de las distintas herramientas teórico-conceptuales desplegadas en las clases, su utilización para el análisis de actores y procesos específicos del campo del arte y de la política, y la capacidad de relacionar los diversos contenidos con los cambios socioculturales del mundo actual.

10. Bibliografía

Unidad I

Lecturas alumnos:

- Bourdieu, P., **Sociología y Cultura**, México, Grijalbo, 2002 (selección). Disponible en: <http://es.slideshare.net/JackDa13/pierre-bourdieu-sociologa-y-cultura-completo>
- Williams, R., **Sociología de la cultura**, Barcelona, Paidós, 1994 (selección). Disponible en: http://recursos.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/885/1/Hacia_una_sociologia_de_la_cultura.pdf

Lecturas docentes:

- Williams, R., “Hegemonía”, en **Marxismo y literatura**, Barcelona, Península, 1980. Disponible en: http://recursos.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/891/1/La_hegemonia.pdf
- -----, “Cultura”, en **Palabras clave**, Londres, Fontana, 1976. Disponible en: <http://recursos.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/20050101/680/1/Raymond+Willimans.htm>

Unidad 2

Lecturas alumnos:

- Bourdieu, P., en **Sociología y Cultura**, México, Grijalbo, 2002 (selección). Disponible en: <http://es.slideshare.net/JackDa13/pierre-bourdieu-sociologa-y-cultura-completo>
- Bürger, Peter, **Teoría de la vanguardia**, Barcelona, Península, 1987, p. 51-70. Disponible en: <http://anticlimacus.files.wordpress.com/2011/10/teoria-de-la-vanguardia-peter-burger.pdf>

Lecturas docentes:

- Bourdieu, P., **Las reglas del arte**, Barcelona, Anagrama, 1996.

- Lucena, Daniela, **Contaminación artística. Vanguardia concreta, comunismo y peronismo en los años 40**, Buenos Aires, Biblos, 2015.

Unidad 3

Lecturas alumnos:

- Foster, H., “¿Quién le teme a la neovanguardia?”, en **El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo**, Akal, Madrid, 2001, disponible en: http://visuales8.files.wordpress.com/2011/09/foster_quic3a9n-teme.pdf
- Davis, Fernando, “Dispositivos tácticos. Notas para pensar los conceptualismos en Argentina en los 60/ 70”, en **Territorio Teatral**, n° 4, julio 2009, disponible en: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n4_02.html

Lecturas docentes:

- Williams, R., **La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas**, Buenos Aires, Manantial, 1997, cap. “La política de la vanguardia” (pp. 71-87).
- VVAA, **Vanguardias argentinas**, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2003.

Unidad 4

Lecturas alumnos:

- Lucena, Daniela, “La Zona-Loxon-Einstein: pintura en vivo y colaboración artística durante la última dictadura militar argentina”, en **Genio Maligno**, N° 14, Asociación Cultural Cranco, Granada, España, marzo de 2014. ISSN: 1988-3927. Disponible en: <http://elgeniomaligno.eu/la-zona-loxon-einstein-pintura-en-vivo-y-cooperacion-artistica-durante-la-ultima-dictadura-militar-argentina-daniela-lucena>
- -----, “Guaridas underground para Dionisios: prácticas estético-políticas durante la última dictadura militar y los años 80 en Buenos Aires”, en **Arte y Sociedad**, N° 4, Universidad de Málaga, España, abril de 2013. ISSN: 2174-7563. Disponible en: <http://asri.eumed.net/4/guaridas-underground-dionisios.html>

Lecturas docentes:

- Blázquez, Gustavo, “Introducción. Performance. Drama social. Performatividad”, en **Paro Activo**, Cd multimedia producido colectivamente en el marco del Seminario de Investigación en Performance dictado por la Cátedra de Historia de la Cultura de la Escuela de Historia, Córdoba, UNC, 2007. Disponible en: <http://www.ffyh.unc.edu.ar/paroactivo/introduccion.htm>
- González, Alejandra Soledad, “‘Juventudes’ permitidas y celebradas en Córdoba. Performances oficiales por la ‘Semana de la Juventud’ en 1982”, en las *1ras Jornadas de Investigación de Estudios de la Performance*, 3 y 4 de mayo de 2012. Facultad de Artes y FFYH, UNC. CÓRDOBA. Disponible en: <http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/jornadasperformance/article/view/671>

Unidad 5

Lecturas alumnos:

- Expósito, Marcelo, “Entrar y salir de la institución. Autovalorización y montaje en el arte contemporáneo”, en **eiccp. instituto europeo para políticas culturales progresivas**, octubre de 2006, disponible en: <http://eiccp.net/transversal/0407/exposito/es>
- Revista **Errata**, N° 7, “Creación colectiva y prácticas colaborativas”, Colombia, abril de 2012 (selección), disponible en: <http://revistaerrata.com/ediciones/errata-7-creacion-colectiva-y-las-practicas-colaborativas>

Lecturas docentes:

- Holmes, Brian, **Transparencia y éxodo. Procesos políticos en las democracias mediadas**, disponible en:
<http://brianholmes.wordpress.com/transparencia-y-exodo>

11. Dirección de e-mail del profesor Coordinador:

Dra. Lía Gómez: liaiga@gmail.com