

Materia: Teoría de los medios y la cultura

Departamento:

Edición

Profesor:

Longoni, Ana

2º Cuatrimestre - 2015

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

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Edición

ASIGNATURA:

Teoría de los Medios y la Cultura

PROFESOR/ES:

Profesora adjunta (a cargo) Dra. Ana Longoni

CUATRIMESTRE:

Segundo Cuatrimestre

AÑO:

2015

Aprobado por Resolución

PROGRAMA N°:

0913

N° 001/320/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Edición
Asignatura: Teoría de los Medios y de la Cultura
Profesora: Dra. Ana Longoni
Cuatrimestre y año: Segundo cuatrimestre de 2015
Programa n° 0913

Teoría de los Medios y de la Cultura

Programa del Segundo Cuatrimestre de 2015

Profesora Adjunta Regular (a cargo): Dra. Ana Longoni

Fundamentación

La asignatura explora diversos abordajes a la relación entre comunicación y cultura a partir de la consideración de algunas teorías y problemas clave del análisis cultural. Los contenidos apuntan al conocimiento de conceptos básicos (clásicos y contemporáneos) de la teoría cultural, los debates y problemas que atraviesan la cultura del siglo XX, y el análisis de fenómenos culturales, en particular aquellos relacionados con el arte y la literatura y sus cruces con los medios masivos de comunicación.

Se privilegian aquellos aspectos de la teoría que han sido objeto de una importante discusión en los últimos años y que al mismo tiempo resulten relevantes para la formación de los alumnos. Se articulan dichos conceptos con algunas dimensiones de la historia cultural argentina (la emergencia del campo artístico y del campo literario, la profesionalización del escritor, la aparición de lectores populares, etc.) y se alienta la reflexión sobre los procesos culturales contemporáneos.

El curso propone abordar la teoría cultural desde diversas perspectivas (disciplinares y teóricas): se trabajan las relaciones entre cultura y culturas, alta cultura y culturas populares, literatura, arte y medios de comunicación, desde la sociología de la cultura, la historia de la cultura, la filosofía, la teoría crítica y la teoría queer.

Forma parte de nuestros objetivos ubicar estos problemas en el contexto de discusión latinoamericano y argentino, donde se han realizado desarrollos específicos sobre estos temas que ponen en cuestión la unidireccionalidad del par centro/ periferia, y obligan a repensar categorías como "autonomía del arte", "campo artístico", "vanguardia", etc., a la luz de la especificidad de dinámicas diferentes a las europeas.

Objetivos de la materia

- Conocer algunos conceptos básicos de la teoría cultural, teniendo en cuenta los contextos y condiciones históricas de su elaboración.

- Manejar críticamente algunas herramientas de análisis de las culturas contemporáneas y los debates centrales que se vienen sucediendo en las últimas décadas.
- Problematizar algunos tópicos de la relación entre alta cultura, culturas populares y medios masivos de comunicación.
- Brindar herramientas conceptuales para analizar una serie de casos delimitados dentro de la historia cultural argentina.
- Comprender los procesos de construcción de un nuevo público e incorporar la perspectiva de los sujetos al análisis de ese proceso.
- Proponer, con la apoyatura de estas herramientas teóricas e históricas, una investigación empírica acerca de una manifestación cultural contemporánea.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Introducción a los Estudios Culturales

Distintos abordajes disciplinarios al concepto de cultura/ culturas: distinción entre las miradas desde la antropología, la historia social y la sociología. Problematización de las concepciones idealista y materialista de la cultura. La producción simbólica y su dimensión social. Producción, circulación y consumo de bienes simbólicos. Un balance de los estudios culturales y las teorías de la recepción.

El aporte de Raymond Williams para la formulación de un “materialismo cultural”. Instituciones y formaciones culturales. Nociones de lo dominante, lo residual, lo emergente. Posiciones hegemónicas, alternativas, de oposición.

Bibliografía obligatoria

Krotz, Esteban, "Cinco ideas falsas sobre 'la cultura'", en: **Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán**, vol. 9, N°19, Mérida, 1994, pp. 31-36.

Williams, Raymond, "Hacia una sociología de la cultura", en **Cultura**, Barcelona, Paidós, 1980 (pp. 9- 13).

Williams, Raymond, "Cultura", "La hegemonía", "Tradiciones, instituciones y formaciones" y "Dominante, residual y emergente", en: **Marxismo y Literatura**, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2010.

Cevasco, María Elisa, "La formación de los estudios culturales", en **Diez lecciones sobre estudios culturales**, Buenos Aires, La Marca, 2013, pp.44-57

Dossier de material de análisis

Unidad 2: Cultura popular, cultura de masas. Teoría de la recepción.

Cultura popular y cultura alta: usos, apropiaciones, concepciones de mundo. Lo popular como conflicto. Gramsci y Hoggart: primeras consideraciones en clave materialista de la cultura popular.

La Teoría de la Recepción. Bases teóricas para el análisis de las prácticas lectoras. Horizonte de expectativas y horizonte de experiencias. La lectura como actividad productiva y paradigma de otros consumos culturales.

Bibliografía obligatoria

Gramsci, Antonio, **Literatura y vida nacional**, Buenos Aires, Lautaro, 1961 (selección).

Hoggart, Richard, Capítulos III y XI (Conclusiones), de **La cultura obrera en la sociedad de masas**, México, Grijalbo, 1990 (pp. 79-100 y 263-280).

Hall, Stuart y Tony Jefferson, **Resistencia a través de rituales. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de la posguerra**, La Plata, Observatorio de Jóvenes-UNLP, 2010 (pp. 108-125).

Jauss, Hans Robert, "El lector como instancia de una nueva historia de la literatura", en: **Estética de la recepción**, Madrid, Arco, 1987, pp. 59-85.

Darnton, Robert, "Los lectores le responden a Rousseau: la creación de la sensibilidad romántica", en **La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa**, México, Fondo de Cultura Económica, 1987 (pp. 216-259).

Varela, Mirta, "Las audiencias en los textos. Comunidades interpretativas, forma y cambio", en: **Audiencias, cultura y poder. Estudios sobre televisión**, Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 137-157.

De Certeau, Michael, "Leer: una cacería furtiva", en: **La invención de lo cotidiano**, Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 177-189.

Sarlo, Beatriz, "Retomar el debate", en revista **Punto de vista**, nº 53, agosto de 1996, pp. 38-42.

Calvino, Italo, "Introducción" a **Si una noche de invierno un viajero**, Madrid, Siruela, 2001.

Dossier de material de análisis

Unidad 3: Intervenciones críticas de la Escuela de Frankfurt: reproductibilidad técnica e industria cultural

Ascenso del fascismo, cultura de masas y crítica cultural. Reproductibilidad técnica y arte posaurático. Materialismo histórico, cultura y barbarie. Industria cultural: capitalismo, fascismo y mistificación de masas.

Bibliografía obligatoria

Benjamin, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en: **Discursos interrumpidos I**, Buenos Aires, Taurus, 1989.

Benjamin, Walter, "Sobre el concepto de historia", en: **Estética y política**, Buenos Aires, Las Cuarenta (pp. 135-158).

Adorno, Theodor y Max Horkheimer, **La industria cultural**, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.

Adorno, Theodor, **Teoría estética**, Madrid, Akal, 2004 (Obra Completa, 7) (Selección).

Adorno Theodor, **Mínima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada**, Madrid, Taurus, 2001 (Selección).

García, Luis Ignacio, "Apostilla a 'La industria cultural'", en **La industria cultural**, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.

Buck-Morss, Susan, "Prefacio" y Capítulo 9: "El debate Adorno-Benjamin", en: **Origen de la dialéctica negativa**, México, Siglo XXI, 1981 (pp. 11-18 y 279-301). (Reedición: Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011).

Dossier de material de análisis

Unidad 4: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu

Cruces entre estructuralismo y marxismo. Las nociones de campo y de capital cultural en la sociología cultural de Pierre Bourdieu. Luchas de poder entre posiciones. La autonomía relativa. Distintas relaciones/ posiciones respecto del mercado y del poder político. La profesionalización del escritor y del artista en Argentina. Críticas y límites de la teoría de los campos. Althusser y su noción de "aparatos ideológicos de estado".

Bibliografía obligatoria

Bourdieu, Pierre, "La conquista de la autonomía" (fragmento) en **Las reglas del arte**, Barcelona, Anagrama, 1995, pp. 79-133.

Bourdieu, Pierre, "Breve Impromptus sobre Beethoven, artista empresario" (inédito en castellano). Versión original: **Bref impromptu sur Beethoven, artiste entrepreneur. Sociétés&Représentations** 1/2001 (n° 11), p. 13-18. Disponible en español en:

www.sociologiac.net/2012/03/26/inedito-breve-impromptu-sobre-beethoven-artista-empresario-pierre-bourdieu/#more-6657

AAVV, **El origen del narrador. Actas completas de los juicios a Flaubert y Baudelaire.** Buenos Aires, Mar Dulce, 2011 (Selección).

Flaubert, Gustave, **Madame Bovary** (Capítulo IX), Madrid, EDAF, 1980 (pp. 649-659).

Althusser, Louis, "Los aparatos ideológicos de Estado", en: Zizek, Slavoj, **Ideología. Un mapa de la cuestión**, Buenos Aires, FCE, 2003 (pp. 125-136).

Bourdieu, Pierre, "Campo intelectual y proyecto creador", en **Campo de poder, campo intelectual**, Buenos Aires, Montessor, 2002.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J. D., "La lógica de los campos", en: **Respuestas por una antropología reflexiva**, México, Grijalbo, 1995, pp. 63-78.

Aguilar, Gonzalo, "Todos los juegos, el juego", en revista **Causas y Azares**, n° 7, Invierno, 1998, Buenos Aires (pp. 45-54).

Rivera, Jorge, "Los escritores y los nuevos medios masivos", en: **El escritor y la industria cultural**, Buenos Aires, Atuel, 1998, pp. 33-63.

Dossier de material de análisis

Unidad 5: Modernidades y vanguardias

La experiencia de la Modernidad. La gran división entre alta cultura y cultura de masas. La revolución de las vanguardias en el arte del siglo XX (y más allá de él). Distintas posiciones en teoría de la vanguardia. La vanguardia como avanzada de la sensibilidad de su tiempo. La vanguardia como autocrítica de la autonomía del arte. Noción de Institución Arte. Movimientos históricos de vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: por una historia secreta del siglo XX. La noción de montaje. Algunos procedimientos de vanguardias: collages y fotomontajes. Dadá. Los *ready-made* de Duchamp. Vanguardias soviéticas.

Bibliografía obligatoria

Berman, Marshall, "Introducción. La modernidad: ayer, hoy y mañana" a: **Todo lo sólido se desvanece en el aire**, México, Siglo XXI, 2003 (pp. 1-27).

Huysen, Andreas, "Introducción" a: **Después de la gran división**, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002 (pp. 5-15).

Marcus, Greil, "Prólogo", en **Rastros de carmín. Una historia secreta del Siglo XX**, Barcelona, Anagrama, 1993, pp. 1-33

Escobar, Ticio, "Modernidades paralelas", en: **El arte fuera de sí**, Asunción, FONDEC, 2004 (pp. 21-30 y 53-59).

Garramuño, Florencia, "Introducción" a **Modernidades primitivas. Tango, samba y nación**, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007.

Longoni, Ana y Fernando Davis. "Vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate", en: revista **Katatay**, año V, n° 7, La Plata, septiembre de 2009 (pp. 6-11).

Foster, Hal, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois y Benjamin Buchloh, **Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad**, Madrid, Akal, 2006

Bürger, Peter, "La historicidad de las categorías estéticas" y "Vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa", en: **Teoría de la vanguardia**, Barcelona, Península, 1987.

Aguilar, Gonzalo, "Formas de las vanguardias", en: **Poesía concreta brasileña**, Rosario, Beatriz Viterbo, 2003.

VVAA, **Vanguardias argentinas**, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2003 (selección: pp. 3, 5, 9-14 y 37-41).

Dossier de manifiestos y poemas de vanguardia

Unidad 6: Cuerpo, poder y ciudad

El pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Biopoder y tecnosexualidad en la sociedad farmacopornográfica. Capitalismo cognitivo y subjetividad flexible. Espacio urbano, poder y subjetividad. Ciudad, sentidos y prácticas urbanas. La incorporación de la contracultura. Resistencias micro y macropolíticas. Activismos artísticos.

Foucault, Michael, "Derecho de muerte y poder sobre la vida", en: **Historia de la sexualidad**, capítulo 5 del primer tomo, México, Siglo XXI, 2007 (pp. 161-194).

Foucault, Michel "Del poder de la soberanía al poder sobre la vida" en **Genealogía del racismo**, La Plata, Caronte, 1981, p.193-214.

Foucault, Michael, "Poder-cuerpo" y "Las relaciones de poder penetran en los cuerpos", en: **Microfísica del poder**, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1980. (pp. 103-110 y 153-162).

Deleuze, Gilles, "Poscriptum sobre las sociedades de control", en: **Conversaciones**, Pretextos, Valencia, 1999.

De Certeau, Michel. "Andar por la ciudad", en **Bifurcaciones**, revista online de estudios culturales urbanos, n° 07, Santiago de Chile, 2008.

Preciado, Beatriz, "La era farmacopornográfica" e "Historia de la tecnosexualidad" en **Testo yonqui**, Buenos Aires, Madrid, Espasa, 2008 (pp. 25-34 y 57-67). (Hay nueva edición: Buenos Aires, Paidós, 2014).

Preciado, Beatriz (2009). "Basura y género. Mear/cagar. Masculino/femenino", **Parole queer** n.º 2, pp. 14-17. Disponible en: <http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpreciado.html>

Preciado, Beatriz, **Terror anal y manifiestos recientes**, Buenos Aires, La isla de la luna, 2013.

Rolnik, Suely, "Geopolítica del rufián", en: Guattari, Félix y Rolnik, Suely, **Micropolítica**, Buenos Aires, Tinta Limón, 2005 (pp. 477-493).

Longoni, Ana, "La intervención creativa para la movilización política", en revista **Humboldt** n° 157, Goethe Institut, Bonn, 2012 (pp. 63-65).

Dossier de material de análisis

Características del curso

La materia cuenta con clases teóricas y clases de trabajos prácticos. En las primeras se desarrollarán los problemas centrales de cada unidad, así como la discusión crítica de los mismos. En los trabajos prácticos se abordarán problemáticas específicas relacionadas con el marco de las clases teóricas, así como el trabajo sistemático –a través de guías de lectura– sobre la bibliografía e instancias de discusión y análisis de casos específicos.

Otras actividades planificadas

CINE CLUB. Ciclo de películas.

En algunos teóricos, se proyectarán una serie de películas que se anunciarán oportunamente vinculadas a los problemas y conceptos abordados en la materia, dando lugar a un debate posterior. Actividad abierta a toda la comunidad académica.

1º Unidad: "El Plomero" (Peter Weir, 1979)

2º Unidad: "Billy Elliot" (Stephen Daldry, 2000)

3º Unidad: "Pajarito Gómez" (Rodolfo Kuhn, 1965)

4º Unidad: "El Artista" (Cohn/Duprat, 2008)

5º Unidad: "El hombre de la cámara" (Dziga Vertov, 1929)

6ª Unidad: "Her" (Spike Jonze, 2013)

Forma de evaluación

Los alumnos deberán asistir al 75% de las clases de Trabajos Prácticos para mantener su condición de alumnos regulares.

La regularización de la materia exige la aprobación de dos instancias de evaluación que consisten en dos parciales presenciales e individuales (el primero relativo a las primeras tres unidades, el segundo a las tres últimas). Estas dos evaluaciones se promediarán con una tercera nota mediante la que el o la docente calificará la participación activa en clase.

Pautas para el examen final

Una vez regularizada la materia (con un promedio de 4 o más), los alumnos deben rendir (previa inscripción) el examen final oral en cualquiera de los llamados que la Facultad realiza periódicamente.

Aquellos alumnos o alumnas cuyo promedio sea 7 o mayor de 7 presentarán en la instancia de examen final un escrito que plantee el análisis teórico de algún caso específico del campo de la cultura contemporánea, abordado desde algunas de las problemáticas y perspectivas teóricas tratadas en la materia.

Este escrito, que servirá de base para la exposición oral del alumno en el desarrollo del examen final, debe incluir, sintéticamente (en no más de tres páginas):

a. Un título que describa el caso y el tipo de análisis propuesto. Ej.: "El proyecto editorial de Eloísa Cartonera en el campo editorial argentino en la actualidad".

b. Desarrollo del análisis del fenómeno de la cultura contemporánea estudiado, en cualquiera de sus manifestaciones (música, literatura, teatro, proyectos editoriales, artes visuales, cine, performance, arte callejero, medios de comunicación, nuevas tecnologías), desde los aportes de los autores abordados en las clases y seleccionado de acuerdo con el interés del alumno/a.

Este apartado deberá incluir una fundamentación teórica donde se señale y desarrolle de qué manera el problema propuesto puede abordarse desde algunos de los conceptos de los autores trabajados en el programa de la materia (por lo menos dos autores de dos unidades diferentes del programa).

Ej: "El problema propuesto será analizado, en primer lugar, desde la noción de hegemonía que plantea Williams dado que,.....

En segundo lugar, es importante analizar este proyecto desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, específicamente desde su noción de campo definido en términos de (...) ya que permite analizar la posición de este proyecto editorial.....

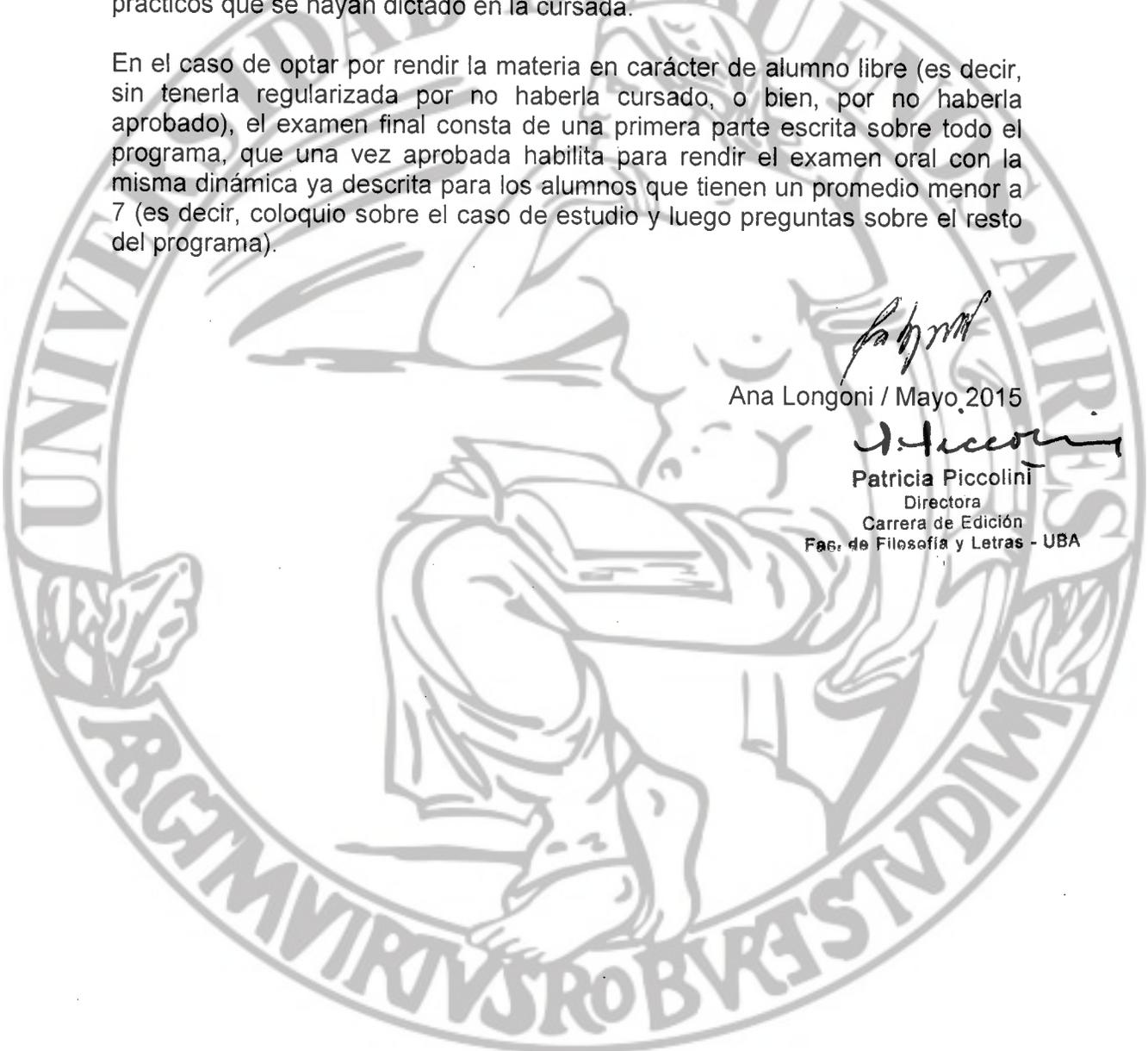
Por último, tomaremos el concepto de industria cultural, de Adorno y Horkheimer, definido en tanto...etc., para analizar los modos de circulación de...

c. Bibliografía utilizada para el desarrollo de dicho análisis (listado por orden alfabético incluyendo en cada caso autor, título, ciudad de edición, editorial y año).

Dicho análisis será defendido en una instancia de coloquio oral en la mesa de examen final, en el que se deberá sostener no solo el conocimiento acerca del caso en cuestión sino también los conceptos teóricos y las conexiones realizadas con los contenidos de la materia.

Aquellos alumnos o alumnas cuyo promedio sea entre 4 y 6 comenzarán el examen defendiendo un escrito sobre un análisis de caso (de idénticas características al descrito más arriba), y a continuación, la mesa examinadora podrá hacer preguntas sobre cualquier punto del programa cursado. El examen abarca entonces, además del coloquio sobre el problema de investigación, la totalidad de los temas y textos de lectura obligatoria tanto de teóricos como prácticos que se hayan dictado en la cursada.

En el caso de optar por rendir la materia en carácter de alumno libre (es decir, sin tenerla regularizada por no haberla cursado, o bien, por no haberla aprobado), el examen final consta de una primera parte escrita sobre todo el programa, que una vez aprobada habilita para rendir el examen oral con la misma dinámica ya descrita para los alumnos que tienen un promedio menor a 7 (es decir, coloquio sobre el caso de estudio y luego preguntas sobre el resto del programa).

Ana Longoni
Ana Longoni / Mayo, 2015

Patricia Piccolini
Patricia Piccolini
Directora
Carrera de Edición
Fac. de Filosofía y Letras - UBA