

Materia: Teoría de los medios y de la cultura

Departamento:

Edición

Profesor:

Longoni, Ana

2° Cuatrimestre - 2012

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: EDICION

ASIGNATURA: Teoría de los Medios y de la Cultura

PROFESOR: Dra. Ana Longoni

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2012

PROGRAMA N°: 0913

Aprobado por Resolución N° 2370/13 (0)

María De Palma
Jefa Depto. de Diseño

Lic. Mauro Dobruskin
Director
Carrera de Edición
Fac. Filosofía y Letras (U B A)

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 2012
Programa n° 0913

Teoría de los Medios y de la Cultura

Programa del Segundo Cuatrimestre de 2012

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

Jefas de Trabajos Prácticos:

Lic. Gabriela Rubinovich

Lic. Ana Broitman

Lic. Evangelina Margiolakis

Ayudantes de Primera:

Lic. Edgardo Pigoli

Lic. Guadalupe Maradei

Editor Santiago Basso

Lic. Julia Rislér

Lic. Silvia Hernández

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 y la crítica cultural.

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.
- Empezar, con la apoyatura de estas herramientas teóricas e históricas, una investigación empírica acerca de una manifestación cultural contemporánea.

Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Introducción al análisis cultural

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.

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

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.

Grimson, Alejandro, **Los límites de la cultura**, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. "Introducción" (pp. 13-51)

Dossier de material de análisis

Unidad 2: La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu

Cruces entre estructuralismo y marxismo. Althusser y su noción de "aparatos ideológicos de estado". 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 emergencia y consolidación del campo artístico y el campo literario (comparación entre Francia y Argentina). La profesionalización del escritor y del artista en Argentina. Críticas y límites de la teoría de los campos.

Bibliografía obligatoria

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

Bourdieu, Pierre, "Breve Impromptu 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)

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).

Malosetti, Laura, "Introducción" a: **Los primeros modernos**, Buenos Aires, FCE, 2001 (pp. 15-33).

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 3: La mirada de la Escuela de Frankfurt sobre la Industria Cultural

Los medios de comunicación de masas en la configuración de lo popular moderno. El debate sobre la industria cultural, la sociedad de masas, ideología y poder en la Escuela de Frankfurt.

Bibliografía obligatoria

Horkheimer, Max y Adorno, Theodor, "La industria cultural", en: **Dialéctica del iluminismo**, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

Adorno, Theodor, "La transparencia del film", en: revista **Kilómetro 111**, nº 6, 2006, Buenos Aires (pp. 97-103).

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

Löwy, Michael, "Romanticismo, mesianismo y marxismo en la filosofía de la historia de Walter Benjamin", en: **Aviso de incendio**, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 11-36.

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: Modernidades y vanguardias

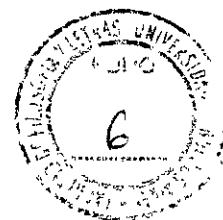
La experiencia de la Modernidad. La gran división entre alta cultura y cultura de masas. La revolución de las vanguardias en el arte del siglo XX (y más allá de él). Distintas posiciones en teoría de la vanguardia. La vanguardia como avanzada de la sensibilidad de su tiempo. La vanguardia como autocrítica 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).

Huyssen, 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.

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

Dossier de manifiestos y poemas de vanguardia

Unidad 5: Cultura popular, cultura de masas

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. Los aportes de M. Bajtin y C. Ginzburg: polifonía, circularidad cultural. Cultura popular y cultura masiva en América Latina. Lectores populares. La lectura como actividad productiva.

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).

Bajtin, Mijail, "Planteamiento del problema", en **La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento**, Madrid, Alianza, 2003.

Ginzburg, Carlo, "Prefacio" a **El queso y los gusanos**, Barcelona, Muchnik, 1981.

García Canclini, Néstor, **Culturas híbridas**, México, Grijalbo, 1990. Cap. V "La puesta en escena de lo popular" (pp. 191-235).

Alabarces, Pablo. "Introducción. Un itinerario y algunas apuestas", en: Alabarces, Pablo y Rodríguez, Graciela, **Resistencias y mediaciones. Estudios sobre la cultura popular**, Buenos Aires, Paidós, pp 15-27.

Escobar, Ticio, **El mito del arte y el mito del pueblo**, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008. "Prólogo a la segunda edición" (pp. 5-20).

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

Sario, Beatriz, "Retomar el debate", en revista **Punto de vista**, n° 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 6: Sociedad de control: trabajo, subjetividad y consumo

Las transformaciones modernas y contemporáneas de las formas de dominio. El pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Biopoder y tecnosexualidad en la sociedad farmacopornográfica. Capitalismo cognitivo y subjetividad flexible. El consumo como motor de las nuevas formas de subjetivación. La multitud en la era del Imperio: fugas, éxodos, prácticas instituyentes.

Foucault, Michael, "Los cuerpos dóciles" en **Vigilar y Castigar**, pp.139-174.

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

Bauman, Zygmunt, "Individualidad" en **Modernidad Líquida**, Buenos Aires, Fondo de cultura económica, 2005 (pp. 55-97).

Berardi, Franco (Bifo), "Info trabajo y precarización" y "Trabajo cognitivo y capital reconfigurante" en **Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semicapitalismo**, Buenos Aires, Ediciones Tinta Limón, 2007 (pp. 89-104, 107-117).

Negri, Toni y Michael Hardt, "La producción biopolítica" y "Contra-imperio" en **Imperio**, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp.35-50 y 172-182.

Preciado, Beatriz, "La era farmacopornográfica" e "Historia de la tecnosexualidad" en **Testo yonqui**, Madrid, Espasa, 2008 (pp. 25-34 y 57-67).

Dossier de material de análisis

Características del curso

La materia cuenta con clases teóricas y prácticas. 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 así como instancias de discusión y análisis de casos específicos.

Horarios de clase

Clases teóricas: miércoles de 9 a 13 horas.

Comisión 1: miércoles de 15 a 17 horas.

Comisión 2: miércoles de 17 a 19 horas.

Comisión 3: miércoles de 19 a 21 horas.

Comisión 4: jueves de 9 a 11 horas.

Comisión 5: jueves de 17 a 19 horas.

Comisión 6: viernes de 9 a 11 horas.

Comisión 7: viernes de 11 a 13 horas.

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.

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 cuentan con al menos dos años para presentarse (previa inscripción) a rendir 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 podrán aprobar la instancia de examen final mediante la presentación escrita y la defensa oral de un problema de investigación sobre un caso específico del campo de la cultura contemporánea abordado desde algunas de las problemáticas y perspectivas teóricas tratadas en la materia.

El escrito debe incluir, sintéticamente (en no más de dos páginas):

a. Un título que describa el caso y el tipo de análisis propuesto. Ej.: “La posición de Soledad Pastorutti en el campo actual de la música folklórica en Argentina”.

b. La formulación de un problema para el análisis de un fenómeno de la cultura contemporánea en cualquiera de sus manifestaciones (música, literatura, teatro, proyectos editoriales, artes visuales, cine, performance, arte callejero, medios de comunicación, nuevas tecnologías), de acuerdo con el interés del alumno/a. Se sugiere comenzar la propuesta formulando un interrogante en torno al caso seleccionado, que tenga diversas respuestas posibles (una pregunta sobre lo que no se conoce sobre ese tema y se busca conocer; lo que no se comprende en una primera aproximación y se busca comprender o explicar). Ej.: “¿Qué rol adquirió la figura de Soledad Pastorutti en el campo de la música argentina contemporánea a partir de su inscripción en los medios masivos?”

c. 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 razones de extensión, se recomienda seleccionar solamente tres o cuatro conceptos centrales). Ej.: “El problema propuesto será analizado, en primer lugar, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, específicamente desde su noción de campo definido en términos de (...) ya que permite analizar la posición de Soledad Pastorutti en tanto agente...etc.

En segundo lugar, nos centraremos en el modo en que Antonio Gramsci se ocupa de la cultura popular cuando ensaya sobre el consumo de literatura de folletín en Italia ya que habilitará una reflexión sobre los aspectos de la producción de Soledad Pastorutti vinculados con...etc. Por último, tomaremos el concepto de industria cultural, de Adorno y Horkheimer, definido en tanto... etc., para analizar los modos de circulación de los últimos álbumes grabados por la cantante.”

Esta propuesta será defendida en una instancia de coloquio oral en la mesa de examen final.

Aquellos alumnos o alumnas cuyo promedio esté 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, 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.

Lic. Mauro Dobruskin
Director
Carrera de Edición
Fac. Filosofía y Letras (U.B.A.)