

Materia: Teoría de los Medios y la Cultura

Departamento:

Edición

Profesor:

Longoni, Ana

2°cuatrimestre- 2017

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:
2017

PROGRAMA N°:
0913

Aprobado por Resolución N° 01903/17

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 2017
Programa n° 0913

Teoría de los Medios y de la Cultura

Programa del Segundo Cuatrimestre de 2017

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. Al cumplirse cuarenta años del golpe de Estado de 1976, analizaremos a lo largo del programa las secuelas y persistencias que sobreviven en el presente de aquel cruento tiempo histórico.

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 ayuda de estas herramientas teóricas e históricas, la formulación de un análisis de caso 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. Balance y actualidad de los estudios culturales.

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: Los “nuevos”

lectores. Cultura popular, cultura de masas.

Las “revoluciones” de la lectura. Los “nuevos lectores” del siglo XIX: mujeres, niños, obreros. La lectura como actividad productiva y paradigma de otros consumos culturales.

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

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).

Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. “Introducción” (selección), en **Historia de la lectura en el mundo occidental**. Buenos Aires: Taurus, 2011, pp. 25-30; 49-57; 62-65.

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.

Lyons, Martyn, “Los nuevos lectores del siglo XIX: mujeres, niños, obreros”, en Cavallo, G y Chartier, R (comp), **Historia de la lectura en el mundo occidental**, Buenos Aires, Taurus, 2011, pp. 387-424.)

De Certeau, Michael, “Prólogo” y “Leer: una cacería furtiva”, en: **La invención de lo cotidiano**, Universidad Iberoamericana, 1996, pp. 39-55 y 177-189.

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

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).

García, Luis Ignacio, "Apostilla a 'La industria cultural'" (partes 1, 2 y 3), en **La industria cultural**, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013 (pp. 85-100).

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).

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

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.

Dossier de manifiestos y poemas de vanguardia

Unidad 6: Cuerpo, poder y resistencias

El pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Biopoder y tecnosexualidad en la sociedad farmacopornográfica. Capitalismo cognitivo y subjetividad flexible. Los feminicidios como crímenes del Poder. Dictadura, poder concentracionario y resistencias micro y macropolíticas. El siluetazo, los escraches y otros activismos artísticos.

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

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

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>

Segato, Rita, **La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez**, Buenos Aires, Tinta Limón, 2013, pp. 11-51.

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

Calveiro, Pilar, "Poder y represión", "Resistencia y fuga" y "Campo de concentración y sociedad", en: **Poder y desaparición**, Buenos Aires, Colihue, 1998 (pp. 23-28, 113-127 y 159-168).

Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone, "Introducción" a **El Siluetazo**, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008, pp. 7-59.

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: "La mirada invisible" (Diego Lerman, 2010)

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 entre 4 y 6** tendrán que preparar la totalidad del programa de la materia. La mesa examinadora podrá hacer preguntas sobre cualquier punto del programa, todos los temas y textos de lectura obligatoria tanto de teóricos como prácticos que se hayan dictado en la cursada.

Aquellos alumnos o alumnas cuyo **promedio sea 7 o más de 7** presentarán en la instancia de examen final un escrito que plantee el análisis de un caso o problema, desde algunas de las problemáticas y perspectivas teóricas tratadas en la materia. Proponemos elegir algún caso o dimensión cultural

contemporánea que plantee las **persistencias en el presente de las dictaduras en Argentina y América Latina**. Entendemos que el trauma histórico que significó la sociedad *concentracionaria* y represiva en América Latina continúa activo en muchos sentidos. No es un asunto clausurado del pasado sino condición del tiempo presente y se proyecta amenazante sobre el futuro inmediato. Proponemos, entonces, trazar algunas hipótesis acerca de la forma en que ciertas discusiones sobre el pasado reciente han sido retomadas, resurgieron o volvieron a tomar forma en la actual coyuntura. También sugerimos reconocer rupturas, desplazamientos y cambios en el pasaje entre dictadura y posdictadura.

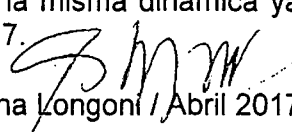
La propuesta, con vistas al coloquio en el examen final de TMC (para aquellos alumnos que tienen nota 7 o más de promedio), consiste en retomar alguno de los casos propuestos en el dossier n° 7 –u otro que seleccionen- para proyectar ejes, conceptos y problematizaciones de diferentes unidades de la materia sobre el problema elegido. Asimismo, estos casos pueden funcionar como ejemplos de análisis para el examen final (oral) de aquellos alumnos que tienen entre 4 y 6 de promedio.

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. Ejemplos: 1) El feminicidio como violencia de Estado, 2) El negacionismo sobre la dictadura: suponer los juicios a los genocidas como venganza, cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, 3) La persistencia de la tortura y el gatillo fácil sobre jóvenes de sectores populares, 4) La violación de la autonomía universitaria: 1966-2017, etc., etc.
- b. Desarrollo del análisis del caso o problema seleccionado por el alumno/a desde los aportes de algunos autores abordados en las clases. 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).
- 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.

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.

Ana Longoni / Abril 2017