

Curso de Posgrado:

SOCIOLOGÍA DEL ARTE

Res. C.D.N° 102/19

Docente a cargo: Mgter. Federico GOBATO

La presente propuesta programática de formación curricular busca que las y los participantes:

Generales:

- Adquieran competencias para el análisis e interpretación de una serie de variables críticas para la descripción de la cultura y el arte contemporáneos.
- Específicos:
- Identifiquen y comprendan los diagnósticos e hipótesis sociológicas sobre la constitución y desarrollo de las sociedades modernas, con especial atención sobre el tratamiento de la dimensión simbólica y el programa cultural de la Modernidad;
- Reconozcan y comprendan diversas alternativas teóricas para el análisis de la producción, circulación y reproducción de los bienes simbólicos, desde una perspectiva sociológica;
- Introduzcan y conozcan los principales debates teóricos y metodológicos de la investigación en el campo de la sociología del arte, explorando cuestiones clave como el análisis de campo, el estudio de las prácticas y las perspectivas performáticas;

El programa del Seminario se organiza en tres bloques o unidades temáticas que de manera integrada, dan cuenta de los diferentes niveles analíticos con que la sociología construye al arte como un objeto de indagación específico. En viceversa, también permiten avizorar como las dimensiones simbólica y estética de lo social, reconfiguran y tensionan los diagnósticos e hipótesis interpretativas de la Sociología. El convite del Seminario se completa con una cuarta unidad que, de manera transversal a las otras, se propone articular los contenidos con los proyectos de investigación de las y los participantes.

Unidad I: Sociología y Modernidad

La Sociología como una ciencia de la modernidad: diagnósticos y conjeturas fundantes de la perspectiva disciplinar. La Modernidad como proceso de

diferenciación de esferas de práctica y sentido. Las tensiones del arte en la sociedad moderna: autonomía y condicionamientos. Los rasgos de la cultura moderna y los procesos de masificación: la hipótesis Benjamin.

Unidad II: Sociología y Cultura

La cultura como un concepto histórico, como estructura y como praxis. La noción de cultura en Sociología: variaciones y elementos para la construcción del concepto. Cartografía de los enfoques teórico metodológicos de la dimensión simbólica: sociologías en, de y con la cultura. Relaciones de diferencia e identidad entre sociología cultural y sociología del arte.

Unidad III: Sociología y Arte

El arte como objeto de indagación sociológica: enfoques y modelos. La Sociología del Arte como programa/s de investigación y su dimensión estética. Elementos clave de las perspectivas sociológicas contemporáneas: el abordaje espacial, la centralidad de las prácticas y las teorías de la performance. Desafíos y novedades del escenario cultural y estético contemporáneo.

Unidad IV: Taller de Objetos de Investigación

Antes que una unidad temática, se trata —en rigor— de una actividad teórico-práctica consistente en la construcción y definición de una aproximación sociológica de los temas de tesis de las y los participantes. Como ejercicio reflexivo, busca articular las perspectivas de análisis revisadas en el curso y los problemas clásicos de la sociología del arte, con los intereses temáticos de las y los asistentes. El ejercicio se realiza en etapas y de manera paralela al dictado de las otras unidades temáticas.

Bibliografía:

Unidad I: Sociología y Modernidad

Lecturas básicas

BERIAIN, J. (2005): “Introducción” y “Modernidad: ¿una, ninguna o muchas?”. En: Modernidades en disputa. Barcelona: Anthropos.

GIDDENS, A. (1993): “Prefacio” y “Sección I”. En: Consecuencias de la Modernidad. Madrid: Alianza.

MARCUSE, H. (1978): “Acerca del carácter afirmativo de la cultura”. En: Cultura y sociedad. Buenos Aires: Sur.

SIMMEL, G. (1988): “El concepto y la tragedia de la cultura”. En: Sobre la aventura. Ensayos filosóficos. Barcelona: Península.

Lecturas sugeridas

BECK, U., GIDDENS, A. y S. LASH (1997): Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Madrid: Alianza.

BENJAMIN, W. (2005): “París, capital del siglo XIX”. En: Libro de los Pasajes. Madrid: Akal.

GOMBRICH, E. (1951): “Revolución Permanente. El siglo XIX” y “En busca de nuevas concepciones. Final del siglo XIX”. En: Historia del Arte. Barcelona: Argos.

JAMESON, F. (1991): Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires: Imago Mundi.

SIMMEL, G. (2000): “El Conflicto de la Cultura Moderna”. En: REIS N° 89.

WEBER, M. (1987): “Excurso. Teoría de los estadios y direcciones del rechazo religioso del mundo” (1915). En: Ensayos sobre Sociología de la Religión, Tomo I. Madrid: Taurus.

Unidad II: Sociología y Cultura

Lecturas básicas

BAUMAN, Z. (2002 [1971]): La cultura como praxis. Barcelona: Paidós [selección del profesor]

BENZECRY, C. (2012): “Introducción: Cultura. Instrucciones de uso”. En: Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas. Bernal: UNQ.

THOMPSON, J.B. (1998): “3. El concepto de cultura”. En: Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas. Mexico: UAM-Xochimilco.

Lecturas sugeridas

ADORNO, T. y M. HORKHEIMER (2001): “La Industria cultural. Ilustración como engaño de masas”. En: Dialéctica de la ilustración. Madrid: Trotta.

ALEXANDER, J. y Ph. SMITH (2000): “¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Hacia un programa fuerte para la segunda tentativa de la sociología”. En: Alexander, J., Sociología cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas. Barcelona: Anthropos.

GEERTZ, C. (2005 [1973]): “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura”. En: La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

HALL, S. (1994 [1980]): “Estudios culturales: dos paradigmas”. En: Revista Causas y Azares Vol. 1 Nro. 1

MARGULIS, M. (2011): “La noción de cultura”. En: Sociología de la cultura. Conceptos y problemas. Buenos Aires: Biblos.

WILLIAMS, R. (1997 [1977]): “Parte II: Teoría Cultural”. En: Marxismo y literatura. Barcelona: Península.

Unidad III: Sociología y Arte

Lecturas básicas

ALEXANDER, J. (2009): “Pragmática cultural. Un nuevo modelo de performance social”. En: Revista Colombiana de Sociología Nro. 24

BECKER, H. (2008): “Capítulo 1”, “Capítulo 10” y “Capítulo 11”. En: Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

BOURDIEU, P. (2002). “Preámbulo”, “Prólogo: Flaubert analista de Flaubert”, “Primera parte. Tres estados del campo. 1. La conquista de la autonomía. La fase crítica de la emergencia del campo” y “El mercado de los bienes simbólicos”. En: Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama.

GROYS, B. (2014): “La obligación del diseño de sí” y “Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista”. En: Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra.

HEINICH, N. (2002): Sociología del Arte. Buenos Aires: Nueva Visión [selección del profesor]

TAYLOR, D. (2011): “Introducción. Performance, teoría y práctica”. En: Taylor, D. y Fuentes, M. (eds.), Estudios avanzados de performance. México: FCE.

Lecturas sugeridas

BECKER, H. (2009): “El poder de la inercia”. Apuntes de Investigación del CECYP (15)

BOURDIEU, P. (1997): “1.Espacio social y espacio simbólico”, “Anexo: Espacio