

CUATRIMESTRE: 1° 2025

MATERIA: Sociología de la Cultura

CARGA HORARIA: 32 hs.

PROFESORES: Mg. Yamila Volnovich y Mg. Sergio Spinella

0. Presentación

La articulación entre los fenómenos artísticos y culturales, las instituciones públicas, las organizaciones civiles, las transformaciones sociales y los procesos económicos constituye hoy un problema central para las ciencias sociales. Preguntarnos cuál es la relación entre estos fenómenos y “nuestra realidad social” implica definir tanto el estatuto epistémico de la representación como de aquello que llamamos "realidad". Por ello, la cuestión acerca de la función social del arte y del carácter intrínsecamente político de los dispositivos institucionales vinculados a la producción cultural, constituye el campo de lucha ideológico de las diferentes perspectivas teóricas.

Actualmente, los estudios sobre Sociología de la Cultura y Análisis Cultural tienden a polarizarse entre aquellos que, desde la tradición marxista, intentan restaurar un vínculo entre los fenómenos culturales y los procesos económicos y políticos y los que, desde la perspectiva “culturalista” de los ‘*Cultural Studies*’, afirman la autonomía y fragmentación de la/s cultura/s actuales.

En términos generales, la materia se propone interrogar la complejidad de una lógica cultural que a través del acceso masivo a los productos culturales facilitó una expansión sin precedentes de las estrategias de dominación a escala global, pero también una multiplicación de los modelos culturales y artísticos hegemónicos y contrahegemónicos.

En este contexto la cuestión sigue siendo cómo analizar la producción cultural en el contexto de un modelo social dominado por la mercantilización, y por lo tanto, atravesado por complejas divisiones del trabajo y por las leyes de la acumulación capitalista. Este interrogante inscribe el recorrido del curso en el marco de los debates entre modernidad/posmodernidad, en especial aquellos vinculados a la crisis de las categorías estéticas de la modernidad cultural –‘autonomía’, ‘totalidad’, ‘racionalidad’, arte/industria cultural- y a la eclosión de nuevas modalidades discursivas caracterizadas por ciertos “rasgos posmodernos” –‘hibridación’, ‘fragmentación’, ‘intertextualidad’, etc.-.

Se trabajará desde una perspectiva teórico-metodológica que articule los aportes elaborados por la Sociología, la Filosofía Política y la Semiótica de la Cultura. Este enfoque interdisciplinario implica un posicionamiento que permite dar cuenta de las estrategias de producción de sentido de los objetos culturales (dimensión estética) y de

su capacidad para desplegar un mundo de referencia que abre nuevas posibilidades de reconfiguración de las condiciones materiales y simbólicas de existencia (dimensión ético-política).

1. Objetivos

1.1. Objetivos Generales

Introducir a los estudiantes en los problemas teórico-epistemológicos que permiten articular las diferentes relaciones entre los fenómenos culturales y los procesos sociales con el objeto de reflexionar sobre la incidencia de las prácticas culturales en la transformación de los contextos sociales, políticos y económicos de referencia. Se privilegiarán aquellos enfoques que permitan desarrollar una perspectiva crítica sobre dichos procesos y construir un campo analítico-conceptual específico.

1.2. Objetivos Específicos.

- Conocer los principales problemas teóricos y metodológicos a partir de los cuales se organizan las diferentes perspectivas y líneas de pensamiento que componen el mapa heterogéneo de la Sociología de la Cultura y el análisis cultural.
- Comprender el carácter histórico y, en consecuencia, radicalmente político de los diferentes modelos analíticos de la cultura.
- Revisar el encuadre teórico y crítico sobre la función social del arte analizándolo a partir de la transformación que el acceso masivo a los productos culturales produjo en las categorías estéticas de la modernidad a la luz de las innovaciones tecnológicas.
- Estudiar el impacto de las nuevas tecnologías de producción y distribución de objetos culturales en la sociedad contemporánea, especialmente en los contextos socio-culturales de América Latina.

A los efectos de brindar a los estudiantes:

- Recursos teóricos y metodológicos que les permitan reflexionar sobre su práctica profesional en el campo de la administración cultural y, de este modo,
- comprender la dimensión política de los dispositivos institucionales a través de los cuales se producen y difunden los fenómenos artísticos y culturales.

2. Contenidos

Unidad 1

Aspectos teórico-epistemológicos de la Sociología de la Cultura

Las teorías de la cultura como espacio de conflicto ideológico: entre la totalidad y la multiplicidad. El desplazamiento de las relaciones entre “estructura” y “superestructura” por la tensión entre “agente” y “estructura”. Bourdieu: la noción de *habitus* como interiorización inconsciente de estructuras objetivas (*campos*). Althusser y los “aparatos ideológicos del Estado”, la cuestión de la estructura como “causa ausente”. El análisis ideológico como método crítico: Jameson. “Lo político” como fundamento ontológico de “lo social”: Rancière.

Unidad 2

La Escuela de Frankfurt y el marxismo occidental

La modernidad como nuevo espacio de experiencia social. La Teoría Crítica y la categoría de arte autónomo: Adorno y Horkheimer. La “cosificación” de la cultura. Habermas y la modernidad cultural. La reproducción técnica de los productos culturales: W. Benjamin. La “industria cultural” y el arte de masas. Arte de vanguardia y *kitsch*.

Unidad 3

La institucionalización de los Estudios Culturales: De la Escuela de Birmingham a la poscolonialidad.

Cultura popular y cultura de masas: la cuestión de la(s) identidad(es) en el contexto de las transformaciones económicas y políticas de la posguerra. La clase como “límite” cultural: Hoggart. La crisis de la noción de Estado-Nación y la emergencia de las categorías de raza, etnia, sexo, y género. Neocolonialismo y Postcolonialismo: Hall, Morley. Los estudios poscoloniales.

Unidad 4

La metamorfosis de la cuestión social.

Posmodernismo y neoliberalismo. De la sociedad dividida en clases a lo “meramente cultural”. Perspectivas críticas a los Estudios Culturales. El “multiculturalismo” como fenómeno ideológico. La Sociedad del Espectáculo. Algunas categorías para pensar las tecno-culturas: virtualidad, interactividad, intermedialidad / remediación, realidad aumentada.

3. Evaluación

1. Sistema de trabajos prácticos. Análisis de los textos críticos con sus exposiciones respectivas en equipo.
2. Examen final que consistirá en la realización de una monografía sobre la investigación realizada durante las clases.

4. Bibliografía:

Unidad 1

- ALTHUSSER, L. (1988) “Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”, en *Ideología un mapa de la cuestión*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- BOURDIEU, P. (1967). *Campo intelectual y proyecto creador*, en AAVV, Problemas del estructuralismo. México: Siglo XXI.
- BOURDIEU, P. (1983). *Campo Intelectual, campo del poder y habitus de clase*, en *Campo del poder y campo intelectual*. Buenos. Aires: Folios.
- BOURDIEU, P. (1988). *La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus,.
- BOURDIEU, P. (1995) . *Las reglas del arte*. Barcelona: Anagrama.
- BOURDIEU, P. (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- JAMESON, F. (1989) *The political unconscious. Narrative as a socially symbolic act*. (trad. esp. Tomás Segovia, *Documentos de cultura, documentos de barbarie*, Madrid: Ed. Visor, 1989).
- RANCIÈRE, Jacques (2005): *Sobre políticas estéticas*; Barcelona, Museu d'art contemporani de Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- RANCIÈRE, Jaques, (1996) *El desacuerdo. Política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- WILLIAMS, R.: *Sociología de la cultura*. Barcelona: Ed. Paidós, 1981.
- ZIZEK, S. *Ideología un mapa de la cuestión*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Unidad 2

- ADORNO, T. (1970) *Sobre Walter Benjamin*. Madrid: Cátedra, 1995.
- ADORNO, T.W. HORKHEIMER, M. (1944) *Dialektik der aufklarung. Philosophische fragmente*, Frankfurt a/Main: Social Studies Association. (trad. esp. H. A. Murena. *Dialéctica del Iluminismo*, Buenos Aires: Ed. Sur,1969).
- ADORNO, TH.: *Prismas, La crítica de la cultura y la sociedad*, Barcelona: Ariel, 1962.

- ARENDDT, H. (1968) “Walter Benjamin, 1892-1940” en *Hombres en tiempos de oscuridad*, Barcelona: Gedisa, 1995.
- BENJAMIN, W. (1929) “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”, en *Imaginación y Sociedad, Iluminaciones I* (trad. esp. Jesus Aguirre) Madrid: Ed. Taurus, 1975.
- BENJAMIN, W. (1936) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos Interrumpidos I*, Madrid; Ed. Taurus, 1975.
- BERMAN, M. (1982) *All that is solid melts into air*, New York: Simon & Schuster. (trad. esp. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Madrid: Siglo XXI, 1988).
- BÜRGER, P. (1974) *Theorie der Avantgarde*, Ed. Suhrkamp Verlag. (Trad. Esp. *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona: Península, 1997)
- GIDDENS, A. (1990) *Consecuencias de la modernidad* Madrid : Alianza Editorial. 1993, 1994.
- GIDDENS, A.: *El capitalismo y la moderna teoría social*, Barcelona: Labor, 1985.
- HABERMAS, J. (1981) “La modernidad: un proyecto inacabado”, en *Ensayos políticos* (Trad. Esp. García Cotarelo, R.) Barcelona: Ed. Península, 1988.
- JAY, M.: *La imaginación dialéctica. Historia de la escuela de Frankfurt y del Instituto de Investigación Social (1923-1950)*, Madrid: Taurus, 1974
- LUNN, E. (1982) *Marxismo y Modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Benjamin y Adorno*, México: Ed. Fondo de cultura económica, 1986.
- SIMMEL, G. (1900) *The Philosophy of money*, New York, Routledge. (trad. esp. *Filosofía del dinero*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos).

Unidad 3

- GRIGNON C. y PASSERON, J.C, *Lo culto y lo popular: miserabilismo y populismo en la sociología y en la literatura*. Nueva Visión Buenos Aires, 1989.
- GRIMSON, A. (2011) *Los límites de la cultura. Críticas de las teorías de la identidad*, en *Dialéctica del multiculturalismo*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- HALL, S.: “Cultural Studies: two paradigms”, en **Media, Culture and Society**, 2, London, 1980. (trad. esp. **Hueso número, nº 19**. Lima: 1984.; Revista “**Causas y azares**”, Nº 1, 1994).
- HEDBIGE, D.: (1987) “The Impossible Object: Towards a Sociology of the Sublime” en CURRAN, J. MORLEY, D. WALDERDINE, V. (comp.): *Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Barcelona: Ed. Paidós, 1998.
- HOGGART, R. (1957) *La cultura obrera en la sociedad de masas*, México: Grijalbo, 1990.
- JAMESON, F. (1993); ZIZEK, S. (1997) *Estudios Culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires: Paidós, 1998.
- McROBBIE, A.: *Feminism and Youth Culture: from Jackie to Just Seventeen*, Londres: Macmillan, 1990.
- MORLEY, D. (1996¹) “Postmodernism: a basic guide” en *Cultural Studies and Communications*, Londres: Hodder Headline Group, 1996. (Trad. Esp. *Estudios*

Culturales y Comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo, Barcelona: Paidós Comunicación, 1998).

SPIVAK, G. “¿Puede el subalterno hablar?” (Traducción de José Amícola) en Revista *Orbis Tertius*, Año 6, N° 6, 1985.

SAID, Ed. “Representar al colonizado. Los interlocutores de la antropología”, en González Stephan, Beatriz (ed.) *Cultura y Tercer Mundo. Cambios en el saber académico*, Tomo I, Caracas, Nueva Sociedad, 1996.

Unidad 4

ARPAL, J y MENDIOLA, I. (editores) (2007) *Estudios sobre cuerpo, tecnología y cultura*, Bilbao, Universidad del País Vasco

BARBERO, J. M.: *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. México: Ed. Gustavo Gili, 1987.

BARBERO, J.: “Pensar la sociedad desde la comunicación. Un lugar estratégico para el debate a la modernidad”, *Diálogos de la comunicación*, 32, marzo de 1992.

FORD, A.: “Culturas orales, culturas electrónicas, culturas narrativas”, *David y Goliath*, Buenos Aires: número 58, 1991.

FORD, A.: *Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis*. Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1994.

FRASER, N. “Heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo: una respuesta a Judith Butler” en *New left Review* N° 2 mayo/junio 2000.

GARCÍA CANCLINI, N.: “La nueva escena sociocultural”, en *Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización*, México: Grijalbo, 1995.

GARCÍA CANCLINI, N.: *Culturas híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México: Grijalbo, 1990.

GARCÍA CANCLINI, N.: *Las culturas populares en el capitalismo*, México: Nueva Imagen, 1989.

HARAWAY, Donna, (1995) *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Cátedra

HARVEY, D. (1990¹) *The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Oxford: Ed. Basil Blackwell. (trad. esp. Martha Eguía, *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1998).

HELLER, A. FEHÉR, F. (1988¹) *Postmodern Culture and Politics*, Roma: Eulama. (trad. esp. Montserrat Gurguí, *Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural*, Barcelona: Ed. Península, 1989.

JAMESON, F. (1991) *Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism*, Londres: Verso. (trad. esp. *El posmodernismo o lógica cultural del capitalismo tardío*, Buenos Aires: Imago Mundi, 1991a).

MAFFESOLI, M. “Le tribalisme” en *Les temps des tribus* París: Klincksieck, 1988. (trad. esp. *El Tiempo de las Tribus*. Barcelona: Icaria, 1990).

MATTERLART A. / SCHMUCLER H.: *América Latina en la encrucijada telemática*, Barcelona: Paidós, 1983.

MORAÑA, M. (comp.): *Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales*. Santiago de Chile: Ed. Cuarto Propio, 2000.

RICHARD, N.: *La estratificación de los márgenes*, Santiago de Chile, 1989.

SARLO, B.: *La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas*. Buenos Aires: Ed. Planeta, 1998.

TERÁN, O.: *Nuestros años '60*, Buenos Aires: Ed. Puntosur, 1991.