

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES DE AMÉRICA LATINA (MECAL)

SEMINARIO: VANGUARDIAS CULTURALES Y ESTÉTICAS

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024

DOCENTES: DRA. GRACIELA SCHUSTER
DRA. GUILLERMINA FRESSOLI

CARGA HORARIA: 32 HORAS (2 CRÉDITOS)

PRESENTACIÓN

Las vanguardias, durante el siglo XX, permitieron poner en consideración un debate y transformación del arte y la cultura a partir de una cantidad importante de asuntos: la desaparición o puesta al límite de la diferencia visual entre copia y original; la pregunta, asimismo, por la reproductibilidad como una pérdida de lo que está ahí, localizado, temporal o histórico, que pierde la unicidad de la existencia en el lugar en que se encuentra, tal como considerará Walter Benjamin. Y, por otro lado, la transformación de la concepción de la naturaleza, en cuanto a la fundamentación de los artistas vanguardistas, de que su creación es originaria más que original, es decir, de origen, una creación ex-nihilo. La naturaleza y la técnica son parte de la discusión del inicio de sus prácticas. Para Theodor Adorno, hay una nostalgia por esa naturaleza dañada, una promesa incumplida de felicidad, según el autor la unidad está perdida y esa promesa es ilusoria. Incluso la técnica permite manifestar a la materia en sí misma haciéndolo en estado negativo, dañada. Por otra parte, la vanguardia es un constante deseo de revolución y la expectativa del mundo industrial en desprecio de la mimesis.

El texto ya clásico de Peter Bürger sobre las vanguardias ofrece el desarrollo de una teoría destinada a la comprensión de los aspectos fundamentales que hacen a la constitución del problema que, como particularizamos más arriba, este seminario aborda. En este sentido, según el autor, la formación de las vanguardias compromete particularmente tres aspectos sustanciales: su carácter anti- institucional, la crisis de la categoría de obra y la

articulación con la praxis vital. Sin embargo, los aportes de esta obra fundamental que, entre otras cosas, contribuyó al desarrollo de una teoría latinoamericana de la vanguardia, lejos está de agotar las múltiples complejidades y devenires que hacen al estudio y problematización del tópico, por lo cual su lectura merece una revisión crítica. Por ello, este seminario se propone retomar ese trabajo pionero a la luz del desarrollo, derivaciones y desplazamientos que afectan al concepto de vanguardia, considerando para ello las confrontaciones entre herencias culturales europeas y la construcción latinoamericana del pensamiento en su definición.

Nos proponemos abordar la vanguardia como un fenómeno de condición inestable por su misma naturaleza crítica que, sin embargo, persiste en renacer y desplazar su conformación original de acuerdo a los desafíos que imponen las variaciones políticas, sociales y tecnológicas de los diferentes contextos. En ese marco, las cualidades que advierten las diferentes reverberaciones del fenómeno sufren desplazamientos, que incluso en ocasiones lo llevan a cuestionar sus características originales como la relación de este con el carácter autónomo del arte en sus inicios. En tal sentido, este seminario se propone aportar un marco crítico para el estudio y elaboración de una teoría actualizada en torno a las vanguardias que considere sus transformaciones históricas, comprendiendo a su vez las distancias y continuidades que la categoría plantea según se desarrolle en el marco del arte o de la cultura. El momento aurático y la desilusión o su pérdida, la reproductibilidad en tensión con la historicidad, las producciones artísticas en relación con la vida resultan ejes fundamentales para debatir Internacionalismo- América Latina.

De este modo, el presente programa se articula a partir de diferentes ejes que permiten problematizar y contrastar el desarrollo de las vanguardias desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad, priorizando la contrastación de casos que permitan acompañar la reflexión teórica. A su vez, la presentación de los textos teóricos busca desplegarse en una tendencia que pretende por un lado visualizar el desarrollo histórico del debate (desde las vanguardias históricas a las producciones contemporáneas); y por otro, incorporar la relación arte-cultura en la problematización del concepto.

Es importante considerar que haremos un estudio a través de obras visuales, donde los conceptos desplegados de copia, original, pérdida del aura, transformaciones técnicas, movimientos del sujeto espectador, que reflexiona sobre un modo de reconocer que propone un cambio en la sensibilidad inciden en las discusiones de la cultura pensada

como la estabilización de las experiencias y la estética como conceptualizaciones que despliegan lo artístico.

OBJETIVOS

- Analizar las relaciones conceptuales de transformación, herencias entre la vanguardia internacional y la latinoamericana.
- Sistematizar acontecimientos relevantes de la vanguardia cultural y la estética.
- Comprender las especificidades que intervienen en la configuración de las vanguardias artísticas y las vanguardias estéticas, su desarrollo histórico y polémicas conceptuales.
- Caracterizar el estudio de las vanguardias artísticas y estéticas en su relación crítica con la cultura.
- Ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes comprender las derivaciones y desplazamiento del concepto de vanguardia de acuerdo a los emplazamientos socio-culturales en los que interviene.

UNIDADES

UNIDAD 1: EL CONCEPTO DE VANGUARDIA ENTRE LA CULTURA Y LA ESTÉTICA

La vanguardia y la autonomía del arte. Características y desplazamientos de la categoría de obra de arte en la vanguardia. Hacia la formulación de un concepto de vanguardia en la cultura. Vanguardia estéticas y vanguardias culturales, continuidades y diferencias. Vanguardias, modernismos y modernización. Desplazamientos del concepto de vanguardia: Vanguardias históricas y la relación sujeto/objeto; Vanguardias latinoamericanas y la relación identidad/ sujeto. Variaciones de la periodización de la vanguardias de acuerdo a las diferentes tradiciones estéticas: comparación de casos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- BURGER, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península, 1997.
- BUCHLOH, Benjamin. *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. Madrid: Ediciones Akal, 2004
- EAGLETON, Terry. *La idea de la cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales*. Barcelona: Paidós, 2009.
- FOSTER, Hal. *Dioses prostéticos*. Madrid: Ediciones Akal, 2008.
- GRIMSON, Alejandro, *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.
- RANCIERE, Jacques. *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005, selección.
- WILLIAMS, Raymond *La política del modernismo*. Buenos Aires: Manantial, 1997

UNIDAD 2. DILEMAS DE LAS VANGUARDIAS ENTRE LA REVOLUCIÓN Y LA POS-REVOLUCIÓN.

Vínculos y fricciones entre las vanguardias estéticas y revoluciones político-culturales. La vanguardia, productora o colaboradora de los procesos revolucionarios?. Función de las vanguardias en las revoluciones y pos- revoluciones sociales, su desarrollo como programa estatal: El muralismo Mexicano y las Vanguardias Rusas como casos emblemáticos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- GONZALEZ MELLO, Renato *La máquina de pintar; Rivera, Orozco y la invención de un lenguaje. Emblemas, trofeos y cadáveres*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.
- LONGONI, Ana *Vanguardias y revolución. Arte e izquierda en la Argentina de los sesenta, setenta*. Madrid: Editorial Ariel, 2014

- GROYS, Boris. *Obra de arte total Stalin*. Valencia: Pre textos, 2008.
- GRUNER, Eduardo. *La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución*. Buenos Aires, Edhasa, 2010.

UNIDAD 3 VANGUARDIA E IDENTIDAD. ENTRE LA AUTONOMÍA Y LA DES-AUTONOMIZACIÓN DE LO ARTÍSTICO

Vanguardia y nación. La identidad como reformulación de la vanguardia y crisis de la autonomía. El problema de la forma y el contenido en la configuración de las vanguardias latinoamericanas. La abstracción y la figuración en la configuración de una vanguardia situada: el caso de Brasil. La vanguardia como programa institucional: el caso del Instituto Di Tella en Argentina. Las vanguardias y la crisis de la modernidad.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AGUILAR, Gonzalo. *Poesía Brasileña: las vanguardias en la encrucijada modernista*. Rosario: Beatriz Viterbo, 2003
- AAVV *Realismo. Mito, doctrina o tendencia histórica?*. Buenos Aires: Ediciones Lunaria, 2002.
- DOLINKO, Silvia. *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955- 1973*. Buenos Aires: Edhasa, 2012.
- FOSTER, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Akal, 2001
- GARCIA, Maria Amalia. *El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011
- GARRAMUÑO, Florencia. *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015.
- GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, Internacionalismo y política. Arte argentino en lo sesenta*. Buenos Aires: Paídos, 2001
- SCHUSTER, Graciela, “Las cualidades de figuración de la Nación en el sistema de producción de las obras visuales” Inédito.

UNIDAD 4 LAS VANGUARDIAS CULTURALES

Las vanguardias culturales como disrupción instituyente. Producciones visuales en los organismos de derechos humanos, entre la simbolización y la conmoción. La vanguardia y la discusión entre recuerdo y memoria: la administración del tiempo y el espacio, el museo como problema. La crisis de representación y la desdiferenciación del arte y cultura: el 2001 argentino como estudio de caso. Controversias del concepto de vanguardia en la contemporaneidad.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-
- AAVV "Dossier Espacios de memoria: controversias en torno a los usos y las estrategias de representación" En Revista Clepsidra Vol 1, No2, 2014.
 - GORELIK Adrian "Preguntas sobre la eficacia: vanguardias, arte y política" en Revista Punto de Vista 82 Agosto 2005.
 - GROYS, Boris *Volverse público. Transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014
 - GRUNER Eduardo "El conflicto de la (s) identidad(es) y el debate de la representación. La relación entre la historia del arte y la crisis de lo político en una teoría crítica de la cultura" en Revista Puerta FBA, La Plata
 - MOUFFE, Chantal. *Prácticas artísticas y democracia agonística*. Barcelona: Museu d' Art Contemporani de Barcelona, 2007.
 - HUYSEN, Andreas *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.
 - SMITH, Terry. *Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.

FORMAS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN

Se dictarán clases teóricas con preparación de temas por parte de los estudiantes a convenir con los docentes. Para aprobar el presente seminario el alumno deberá concurrir al menos al 75% de las clases y aprobar el seminario con un artículo factible de publicación.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AAVV. *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2003
- AAVV. *Jorge Romero Brest. La cultura como provocación*. GIMENEZ, Edgardo (ed). Buenos Aires, 2006
- ADORNO, Theodor, *Dialéctica Negativa*, Madrid, Taurus, 1978
- ARENDT, Hannah. *De la historia a la acción*. Barcelona:Paidós, 1998.
- BEHAR, Henri/ CARASSOU, Michel. *Dadá. Historia de una subversión*. Barcelona: Península, 1996.
- BEIGEL Fernanda. *El itinerario y la brújula. El vanguardismo estético-político de José Carlos Mariategui*. Buenos Aires: Biblos, 2003
- BENJAMIN, Walter. *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia*. Santiago de Chile: Lom ediciones, 1996.
- BIAGNINI, Hugo/ ROIG, Arturo (dir) *El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX. Tomo II Obrerismo, vanguardia, justicia social (1930-1960)*. Buenos Aires: Biblos, 2006
- BÜRGER, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península, 1997.
- CALINESCU, Matei. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid: Tecnos, 1991
- CERTEAU, Michael. *La invención de lo cotidiano*. México: Universidad Iberoamericana, 1999.
- DANTO, Arthur. *La transfiguración del lugar común*. Barcelona: Paidós, 2002.
- DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo xx*. Madrid: Alianza Forma, 1979
- DESMOND, Rochfort. *Mexican muralists. Orozco, Rivera, Siqueiros*. San Francisco: Chronicle Books, 1993.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2008.
- EAGLETON, Terry. *Marxismos y crítica literaria*. Buenos Aires: Paidós, 2013.
- FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1998
- FOSTER, Hal. *Belleza compulsiva*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.
- FREUD, Sigmund: "El Malestar en la Cultura", en *Obras Completas*. Buenos Aires,

Amorrortu

FUNES, Patricia *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo, 2006

GILMAN, Claudia. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003

GORELICK, Adrian, "Nostalgia y plan: el estado como vanguardia" en *VVAA Arte, historia e identidad en América. Visiones comparativas*. México: Instituto de investigaciones estéticas-UNAM. pp 656-670

GREENBERG, Clement. *Arte y cultura*. Barcelona: Ediciones Paidós, 2002.

GROYS, Boris *Volverse público. Transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra, 2014

----- *Sobre lo nuevo. Ensayo de economía cultural*. Valencia: Pretextos, 2005.

GRUNER, Eduardo, *El fin de las pequeñas historias*, Bs. As., Paidós, 2003

HADJINICOLAOU, Nicos "Sobre la ideología del vanguardismo" *Arte, sociedad e ideología*, N°7, pp 35-49

HUYSEN, Andreas *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002.

----- *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México: Fondo de cultura, 2002.

HOSBAWN, Eric. *A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Barcelona: Crítica, 1999.

JAMESON, Frederic. *Periodizar los 60*. Córdoba: Alción, 1997

KATZENSTEIN, Inés (comp.) *Escritos de vanguardia, Arte argentino de los años 60*, Buenos Aires: Fundación Espigas, Fundación Proa, 2007.

KRAUSS, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid: Alianza, 1996

MARCHAN FIZ, Simón (1995). "Las vanguardias históricas y sus sombras 1917-1930". En *Summa Artis* vol. XXXIX, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

MARIÁTEGUI, José Carlos. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. México D.F.: Ediciones Era, 2007.

MASOTTA, Oscar. *Revolución en el arte*. Buenos Aires, Edhasa, 2004.

MENKE, Christoph. *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid: Visor, 1997.

OYARZUN, Pablo. *Anestésica del ready made*. Santiago de Chile, Universidad ARCIS,

2002

RAMIREZ, Mari Carmen. *Versions and inversions: Perspectives on avant-garde art in Latin America*. New Heaven: Yale Univ Press, 2006.

RANCIÈRE, Jacques. *El destino de las imágenes*. Nigrán: Politopias, 2011.

_____. *Sobre políticas estéticas*. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005.

_____. *El Desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2007.

RICHARD, Nelly. *La insubordinación de los signos: (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis)*. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1994.

OYARZUN, Pablo/ RICHARD, Nelly/ ZALDIVAR, Carlos (Eds.), *Arte y Política*. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Universidad Arcis, 2005.

POGGIOLI, Renato. *Teoría del arte de vanguardia*. Madrid, Revista de occidente, 1964.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, México: Fondo de Cultura Económica, 2002

SIGAL, Silvia *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Puntosur, Buenos Aires, 1991.

WECHSLER, Diana. *Papeles en conflicto. Arte y crítica entre la vanguardia y la tradición. Buenos Aires (1920-1930)*. Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E Payró", FFyL, Universidad de Buenos Aires, Serie Monográfica Nro 8, 2003

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Buenos Aires: Las cuarenta, 2009

----- *La política del modernismo*. Buenos Aires: Manantial, 1997