

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica
Facultad de Arte - UNICEN

Seminario
**“Debates culturales en Latinoamérica:
cultura popular y alternidades”**

Ariel Gravano

Objetivo

Capacitar en el manejo conceptual y práctico sobre la cultura popular, sus ejes problemáticos, los modelos teóricos y algunos de los debates en la dimensión analítica de la construcción de alternidades (como lo contrario a sub-alternidades) de transformación histórica, con foco en la realidad local dentro del contexto latinoamericano.

Fundamentación

Se trata de satisfacer la necesidad de que los cursantes de la Maestría en Arte de la UNICEN tomen como insumos de su formación marcos conceptuales y enfoques metodológicos que no siempre tienen cabida en los planes de grado de carreras de ciencias sociales y humanas. El principal de estos ejes consiste en tomar a lo popular como una categoría de análisis clave para la comprensión de la dimensión socio-cultural y específicamente simbólico-artística en general y no sólo como las manifestaciones específicas de determinados grupos o sectores sociales.

Los contenidos del programa están constituidos por los estudios de cultura popular que se han desarrollado dentro de un abanico multidisciplinario, con diversidad de marcos teórico-ideológicos y sus correspondientes métodos de análisis, apuntando a una profundización analítica y metodológica. Ex profeso, se focalizará sobre los conceptos de *cultura* y *lo popular* como categorías capaces de potenciar esa profundización.

Se intentará que los ejes del seminario sirvan de instrumentos de interpretaciones críticas, dentro de debates contextualizados histórica y políticamente, es decir en el seno de las manifestaciones simbólico-ideológicas universales pero referenciadas en la realidad cercana de quienes lo cursen.

El seminario se adaptará a las condiciones reglamentarias de la Maestría.

A partir de los trabajos en clase y los intereses de quienes cursen se hará la distinción entre bibliografía imprescindible y optativa.

Temario

1. Contexto de necesidad del concepto de cultura popular como construcción conceptual y problema científico-político. Descubrimiento de lo popular. Alteridad sónica y alteridad histórica de la cultura popular. Fuentes oblicuas y enfoque indiciario de lo popular.

- Burke, Peter (1986) "El 'descubrimiento' de la cultura popular". En: Samuel, R. (ed.): *Historia Popular y Teoría Socialista*. Grijalbo, Mexico; 78-92.
- Ginzburg, Carlo (1989) *El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI*. Mushnik, Barcelona (prefacio).
- Gravano, Ariel (1988) "Ideología, cultura popular y formulación clásica del folklore". En: *Revista de Investigaciones Folklóricas*, U.B.A.; 2; 40-41.

2. La cultura como "tesoro de signos" y sus usos paradójales: iluminista y antropológico (socio-etnocentrismo y relativismo cultural como opuestos en unidad). Dialéctica de la cultura vs. homeostasis culturalista.

- Bauman, Zygmunt (2002) *La cultura como praxis*. Piados, Barcelona.
- Eagleton, Terry (2017a) *Cultura*. Buenos Aires: Taurus.
- Eagleton, T. (2017b) *La cultura y la muerte de dios*. Buenos Aires: Paidós.
- Gravano, A. 2008: La cultura como concepto central de la Antropología. En: Chiriguini, M.C. (compil.): *Apertura a la Antropología, alteridad, cultura, naturaleza humana*. Buenos Aires : Proyecto Editorial; 93-122.
- Gravano, A. (1989) *La cultura en los barrios*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Menéndez, Eduardo (2010) *La parte negada de la cultura*. Rosario: Prohistoria ediciones.
- Rosaldo, Renato (1989) *Cultura y verdad*. México: Grijalbo.
- Williams, Raymond (2003) *Palabras clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión.

3. El extrañamiento ante lo popular:

a) Concepciones clásicas según los ejes de lo autónomo y lo decaído. El modelo folklórico clásico: difusionismos, supervivencias, funciones, intereses y compensaciones. La escuela de Frankfurt y la cultura popularizada. La escuela de Birmingham, los estudios culturales y lo popular. La escuela de Tartu y la semiótica de la cultura. La sociología de la cultura ante lo popular.

- Bourdieu, Pierre (2015) “¿Dijo usted ‘popular’?”. En: *¿Qué es un pueblo?* Alain Badiou et.al. Santiago de Chile: LOM ediciones ; 19-40.
- González Díaz, Cruz (2018) “Sobre la cultura popular”. En: *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, época III, vol. XXIV, número 47, Colina, México; 65-82.
- Gravano, A. (1989) Cultura Popular e Ideología. En: *Folklore Americano*, IPGH, OEA, México, 45; 5-20.
- Grignon, C. & Passeron, J-C. (1991) *Lo culto y lo popular*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Hall, Stuart (2010) *Sin garantías, trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
- Kurlat Ares, Silvia (2015) “Leer la cultura popular: desplazamientos desde los márgenes”. *Alter/nativas*, 4 (<http://alternativas.osu.edu>).
- Lotman, Jurij (1979) *Semiótica de la Cultura*. Madrid: Cátedra.
- Williams, R. (1980) *Marxismo y Literatura*. Madrid: Alianza.
- Hobsbawm, Eric (1987) Introduction. En Hobsbawm (comp.): *Inventing traditions*. Univ. Press , Cambridge; 1-14 (trad. Eugenia Calligaro).
- Hoggart, Richard (1990) *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Grijalbo, México.
- Zubieta, Ana (2004) *Cultura popular y cultura de masas*. Buenos Aires: Paidós.

b) El enfoque crítico inicial de Néstor García Canclini al sustancialismo y la escuela latinoamericana de Jesús Martín-Barbero. El espectro actual de investigaciones en Argentina (cumbias, barrios y aguantes): entre resistencias y positivities.

- Alabarces, P. & Rodríguez, M. (compil.) 2008: *Resistencias y mediaciones: estudios sobre cultura popular*. Paidós, Buenos Aires.
- Aliano, Nicolás (2010) “Culturas populares: orientaciones y perspectivas a partir del análisis de un campo de estudios”. *Sociohistórica*, Cuadernos del CISH, 27; 185-209.
- Martín-Barbero, Jesús y Ochoa Gautier, Ana (2005) “Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular”. En: Mato, Daniel: *Cultura, política y sociedad, perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO Libros; 181-196.
- García Canclini, Néstor (2018) “La cultura internacional-popular en el siglo XXI”. *Ciencias Sociais Unisimos*, 54(2); 161-166.
- García Canclini, N. (1982) *Las Culturas Populares en el capitalismo*. Nueva Imagen, México; 61-73.
- García Canclini, N. (1988) ¿Reconstruir lo popular? En: *Revista de Investigaciones Folklóricas*, U.B.A., 3.
- García Canclini, N. (1984) *Ideología y Cultura*. Cursos y Conferencias, Fac. de Filosofía y Letras, UBA.
- Míguez, D. & Semán, P. (compil.) (2006) *Entre santos, cumbias y piquetes: las culturas populares en la Argentina reciente*. Biblos, Buenos Aires.
- Rowe William & Schelling, Vivian (1993) *Memoria y modernidad, cultura popular en América Latina*. México: Grijalbo.
- Semán, Pablo (2009) “Culturas populares: lo imprescindible de la desfamiliarización”. *Maguaré*, 23; 181-205.

4. El extrañamiento desde lo popular. La concepción de cultura popular en Carlos Marx. Vladimir Ilich Lenin y las dos culturas. La apertura de Antonio Gramsci: sentido común y buen sentido; subalternidad y hegemonía. Mijail Bajtin en su proyección metodológica de lo simbólico-ritual popular. Rupturas y deshistorizaciones: Ernesto De Martino, Vladimir Propp, Bernardo Canal-Feijóo y Michael Taussig.

- Bajtin, Mijail (1980) *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. Alianza, Madrid; 7-57.
- Canal-Feijóo, B. (1969) *La leyenda anónima argentina*. Buenos Aires: Paidós.
- Canal-Feijóo, B. (1951) *Burla, credo, culpa en la creación anónima*. Buenos Aires: Nova.
- Canal-Feijóo, Bernardo (1943) *La expresión popular dramática*. Universidad Nacional de Tucumán.
- Cirese, Antonio (1980) *El concepto de cultura*. Ensayo sobre las culturas subalternas. CISINAH, México.
- De Martino, Ernesto (1966) *La magia lucana*. El Ateneo, Buenos Aires.
- Gramsci, Antonio (1971) "Observaciones sobre el Folklore". En su: *Cultura y Literatura*. Península, Barcelona; 329-336.
- Gravano, A. (2019) Apunte de cátedra sobre el concepto de cultura popular en Carlos Marx (inéd.).
- Gravano, A. (1985) *El silencio y la porfía*. Buenos Aires: Corregidor.
- Gravano, A. (1980) "Bernardo Canal-Feijóo y el Folklore". En: *Folklore*, 301-302, 1980 (24 págs.); Buenos Aires: Honneger.
- Gudiño Kramer, Luis (1959) *Folklore y colonización*. Santa Fe: Colmegna.
- Lenin, Vladimir Ilich (1920) "Sobre la cultura proletaria". En: Sánchez Vázquez, Adolfo (1975) *Estética y marxismo*. México: Ediciones Era; tomo II; 220-224.
- Propp, Vladimir (1974) *Las raíces históricas del cuento*. Madrid: Fundamentos.
- Propp, V. (1983) *Edipo a a luz del folklore*. Barcelona: Bruguera.
- Taussig, Michael (1993) *El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica*. México: Nueva Imagen.

5. Concepto de alternidad y su proyección desde el enfoque dialéctico del conflicto y del poder. Debates rebautizados: lo popular, lo público y lo común. Alternidades como desafíos epistemológicos y metodológicos, a construir en los objetos de estudio de quienes cursen el seminario.

- Adoum, Jorge (1974) "El artista en la sociedad latinoamericana". En: Bayón, Damián: *América Latina en sus artes*. México: Siglo XXI; 207-216.
- Ansart, Pierre (1982) *Ideología, conflictos y poder*. Premia, México.
- Díaz Castillo, Roberto (1987) *Cultura popular y lucha de clases*. La Habana: Casa de las Américas.

- García Linera, Álvaro (2015) *Antología. Hacia el Gran Ayllu Universal*. México: Universidad ARCIS, Altepétl Editores.
- Gravano, A. (2003) "Lo barrial como cultura popular alterna". En su: *Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires: Espacio Editorial; 268-280.
- Hall, Stuart (1989) "Notas sobre la deconstrucción de lo popular". En: Samuel, R. *Historia popular y teoría socialista*. Buenos Aires, Nueva Visión; 93-110.
- Jameson, Fredric (2014) "Sobre los 'estudios culturales'". En su: *Las ideologías de la teoría*. Buenos Aires: Eterna Cadencia editora; 707-751.
- Jakobson, R. & Bogatyrev, P. (1977) "El folklore como forma específica de creación". En: Jakobson, R.: *Ensayos de Poética*. México: Fondo de Cultura Económica; 7-22.
- Korol, Claudia (2016) *Feminismos populares, pedagogías y políticas*. Buenos Aires: América Libre-Chirimbote-El Colectivo.
- Laval, Christian y Dardot, Pierre (2015) *Común, ensayo sobre la revolución del siglo XXI*. Buenos Aires: Gedisa.
- Thompson, Edward P. (1978) *Tradición, revuelta y conciencia de clase*. Madrid: Cátedra.

Propuesta didáctica

En las clases se desarrollarán –además del rol expositivo del docente- dinámicas de taller, con trabajos grupales y plenarios. El propósito es establecer una participación activa, sobre la base del aprendizaje intrínseco de quienes cursen. Se tratará, en consecuencia, de orientar hacia la crítica, mediante la tensión entre las cuestiones problemáticas concretas y las formulaciones teóricas específicas. Se construirán objetos de indagación en clase y se orientarán cursos de aproximación sobre la base de la proyección de los contenidos de las lecturas. Estos trabajos se plasmarán en entregas de apertura y cierre sobre temáticas del programa y se integrarán luego en una entrega final, respondiendo a consignas también construidas durante el seminario, de acuerdo con las reglamentaciones de evaluación de la Maestría.