

SEMINARIO DE POSGRADO

**Seminario de Filosofía y Estética:
Controles sociales digitalizados**

Dr. Miguel Santagada

Cohorte 2023

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
FACULTAD DE ARTE
MAESTRÍA EN ARTE Y SOCIEDAD EN LATINOAMÉRICA
SEMINARIO DE FILOSOFIA Y ESTÉTICA Controles sociales digitalizados
CICLO LECTIVO: 2023
DURACIÓN DEL SEMINARIO: mayo-julio (9 reuniones)
CANTIDAD DE CRÉDITOS: 3
DOCENTE: Miguel Santagada

FUNDAMENTACIÓN

El capitalista dedica su vida a transformar la riqueza infinita del conocimiento en la infinita miseria del dinero. Franco Berardi

El curso corresponde al área teórico metodológica fundamental del ciclo de formación general de la Maestría. En tanto actividad de posgrado, los aportes específicos al perfil de las y los maestrandos que el curso procura contemplan temas de índole filosófica para el afianzamiento de una perspectiva crítica y actualizada. Los núcleos centrales que conforman el eje de la asignatura refieren a la problemática de la filosofía del arte tal como han sido las principales contribuciones de los últimos años, aunque sin perder de vista las propuestas que vertebraron la disciplina estética a lo largo del tiempo. Las prácticas pedagógicas que se proponen se sustentan en el trabajo participativos de las y los maestrandos, a fin de reducir la exposición monológica de los temas. La condición de virtualidad en que se desarrollarán los encuentros permitirá compartir imágenes y videos como disparadores de la reflexión conjunta.

Intentaremos trazar (no sin sinuosidades) una precaria ontología del arte, de los materiales, de los gustos compartidos por las audiencias, de las tendencias de las culturas contemporáneas. La propuesta es armar una plataforma desde donde realizar los análisis que las novedades tecnológicas reclaman. Tal empresa demanda una exploración arqueológica entre los términos y los prejuicios (que instalaron en las tradiciones académicas tales términos) para facilitar la comprensión de las cuestiones y agilizar las discusiones, aunque la delimitación de tal esfuerzo implique debates clausurados hace algún tiempo.

Partiremos con Heidegger de una constatación central: la belleza no es algo que suceda adicionalmente a la verdad del ser, sino que forma parte del acontecer de la verdad. Dicho de otro forma, el arte no puede transcurrir al margen de la interacción, de la comunidad, del nosotros reunido bajo el mismo imaginario. Un imaginario hoy por hoy sostenido en la digitalización de las comunicaciones, que están reemplazando la conjuntividad por la conectividad, y la subjetividad ilustrada por las multitudes desindividualizadas.

Me han sugerido la apertura de este curso tres de los numerosos interrogantes que plantea la precariedad de las agencias culturales. Por empezar, esa experiencia tan actual de sentir que lo bello ha quedado reducido al agrado que promueven las superficies prolijas y

pulidas. Por otro lado, la resistencia a creer que el mundo se ha vuelto transparente, que no hay secretos detrás de lo que se manifiesta en las destellantes pantallas de las llamadas redes sociales. Por último, ¿encontraremos energía para desplazarnos en procura de “la salvación de lo bello”?

Naturalmente, no se trata de exaltar etapas áureas de una humanidad que en la perspectiva eurocéntrica de Occidente viene pensándose a sí misma como decadente desde hace mucho más que dos décadas. Se trata de afirmar la herida, la vulneración, la fragilidad de lo humano como resguardo del arte frente a la mercantilización y al menoscabo que ocasionan las ideologías dominantes. Confío que al terminar el curso podamos entrever la reaparición del nosotros tras esa neblina compacta que despliega el ubicuo individualismo pasatista.

Admitiendo que el arte proponga una **verdad** (no necesariamente una sola), ¿cuál sería y qué funcionalidad se le podría reconocer de cara a la vulgaridad de una vida cotidiana dedicada a la reproducción o a la supervivencia? Semejante amplitud de aspectos aconseja adoptar un método de aprehensión de estos fenómenos, con el cual pudiéramos manejar el inevitable reajuste de lo heterogéneo y lo volátil con que hemos de tropezar más de una vez. Utilizaremos, consecuentemente, el esquema metafórico de Sloterdijk: la espuma, la insustancialidad metafísica por excelencia para trabajar la formulación (no la respuesta) de algunas preguntas fundamentales. ¿Es legítimo pretender que existe “lo bello” en el mundo capitalista del siglo XXI? ¿Con qué criterios seguir el curso de las transformaciones del arte contemporáneo sin esquivar las cuestiones clave de la cultura de masas -sobrepasadas o no- en la era digital de la sociedad de la información (hegemonía cultural, fabricación del consenso y resignación conformista)? ¿Podrían augurar horizontes optimistas los dispositivos digitales que apuntan a la concentración del control y manipulación de los gustos individuales?

Una aclaración preliminar que extraemos de la respuesta de Jean-Luc Godard cuando se le preguntó si sus películas tenían un principio, un medio y un fin. «Sí —aseveró—, pero no necesariamente en ese orden.» El curso se plantea orbitar alrededor de reflexiones de distintas épocas y de perspectivas no coincidentes. El orden de exposición no intentará seguir una cronología ni un destino definido. Apostamos por pensar la significación social inherente del arte y la cultura sin dogmatismos teóricos ni compromisos académicos. Revisaremos algunos films emblemáticos, muchas fotografías, algunas instalaciones, algunos relatos literarios, entre algunos otros planteos disruptivos.

OBJETIVOS

El curso pretende compartir algunas reflexiones sobre la estética para que las y los maestrands apliquen sus intuiciones y conocimientos en la elaboración del proyecto de tesis, artículos académicos e informes que les sean requeridos como práctica de la Maestría o como actividad profesional. Consecuentemente, se espera la plena participación en las clases, ya que esta dinámica favorecerá el intercambio de opiniones y la necesidad de argumentarlas.

CONTENIDOS

Unidad 1 Arte, conocimiento y contenido ideológico

¿Por qué se pretende que para el consumo/disfrute/contemplación de obras de arte es necesaria “la distancia”? ¿Es una metáfora o una prescripción? ¿Podremos escapar de la mirada prescriptiva? ¿Cómo compatibilizar la identificación emocional con personajes y situaciones con la distancia respecto de la presentación? ¿Los críticos lo logran? ¿Los espectadores lo necesitan? Cuestionamientos preliminares El lugar y la legitimidad de los estudios sobre el arte, la sociedad y la cultura. Calidad y la superioridad en el arte. Relativa autonomía de los campos artísticos. La monetarización de la hermenéutica. La función paradigmática y representativa del arte y el artista. La percepción estética. Paradoja de la *legitimidad*. El relativismo cultural. Las "estéticas populares": continuidad del arte y de la vida, subordinación de la forma a la función. ¿Es el arte capaz de ser un medio de verdad?.

Lecturas orientadoras:

- Fischer Ernst “El arte y las masas” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978. pp. 440-447
- Hauser Arnold “Condicionamiento social y calidad artística” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.240-245.
- Lefébvre Henri “Contenido ideológico de la obra de arte”. En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.154-164.
- Marcuse Herbert “La sociedad como obra de arte” En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.485-490.
- Ortega y Gasset José “Impopularidad y deshumanización del arte nuevo”. En *Sánchez Vázquez, A. Antología Textos de estética y teoría del arte*. México, UNAM, 1978, pp.429-437.

Unidad 2 El problema del realismo y la crítica social

Diagnóstico de Marcuse: el progreso de la racionalidad tecnológica está anulando los elementos de oposición y los trascendentes en «alta cultura». Proceso de *desublimación* de la sociedad contemporánea. Cultura posttecnológica. Rechazo al Gran Rechazo. Cultura de masas como fin de la cultura emancipadora. Principios platónicos de prohibición del teatro. La paradoja del espectador. Insuficiencias del análisis sociológico del arte. Dilemas de siempre, prejuicios del conservadurismo. Emancipación. Alienación. el arte como resultante de la interacción de procesos de adaptación. El maestro ignorante. Distancias y promoción de las desigualdades con el objetivo de segregar y dominar. Poética y estética. Aporías del realismo capitalista. Hedonia depresiva en las sociedad de control. Remodelación de la esfera pública.

Lecturas orientadoras:

- Ranciere, Jacques *El espectador emancipado* Buenos Aires, Manantial, 2010. “El espectador emancipado” (pp.37 -42)
- Marcuse, Herbert *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*. Barcelona, Planeta Agostini, 1993. Capítulo 3, “la conquista de la conciencia desgraciada: una desublimación represiva”
- Fischer, Mark. *Realismo Capitalista ¿No hay alternativa?* (Edición digital) ePub r1.0 Titivillus, 2019. Selección: “El capitalismo y lo real” pp. 29-34; Impotencia reflexiva y comunismo liberal” pp. 36-45 y “Deseo poscapitalista” pp. 110-119.

Complementarias

- Jacques Rancière: Espectador Emancipado, Imagen Intolerable. <https://www.youtube.com/watch?v=cQ5MYnwFTZk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HX3KiEiHKK4&list=PLccpv5e2xjRrjX8VYmZE6qbTSFOG3TwTw>
- Introducción al pensamiento de Nick Land <https://www.youtube.com/watch?v=TPPddoOJvfl>
- Mark Fisher y (su lucha contra) el Realismo Capitalista - Filosofía Actual. <https://www.youtube.com/watch?v=tEISEgA9XfY>

Unidad 3 Cultura, racionalización. Estetización

Subordinación de la producción artística al consumo cultural. Dominio o subordinación de la politización del arte y la actitud estética. La obra de arte destinada a la educación de la mirada y formación del buen gusto. ¿Complacer al público? La autopoiesis. El mundo de diseño total como sospechoso. El efecto de sinceridad. Crítica artista y crítica social. El suicidio simbólico. Valor religioso y valor económico de una obra. ¿El arte refleja alguna realidad social "real"? Versión melancólica del izquierdismo y criticismo poscrítica derechista. El artista como portador de conceptos. ¿Genio o talento? El artista como trastorno. La “herejía hegeliana: Revolución duchampiana y proletarización del artista. El arte como promesa de bonheur Programa deconstruccionista de la colectivización de la escritura. Cuerpo-para-el-trabajo, y The Artist Is Present" performances de Marina Abramovic. Repolitizar el arte: cuestiones problemáticas y euforia sin motivos. Ideas de la eficacia política del arte. El modelo archiético. Tres lógicas de la política del arte: estrategias de experiencia estética, separación estética

Lecturas orientadoras:

- Ranciere, Jacques, *El espectador emancipado* Buenos aires, Manantial, 2010. (Selección de artículos) “Las desventuras del pensamiento crítico” (pp.29 -52), “Las paradojas del arte político” (pp.53 -85). :
- Bürger, Peter “Aporías de la estética moderna”. En NUEVA SOCIEDAD nro.1 1 6 noviembre- diciembre 1991, pp. 112-121.
- Read, Herbert. Arte y alienación Buenos Aires, Proyección, 1976. Capítulos 1 y 2
- Cabot, Mateu. “La redefinición postmoderna de la estética”. Taula, ·33-34, pp.223-232.

- Michaud, Yves. “Filosofía del arte y estética”, (mimeo)

Complementarias

- Taller: Rancière y el disenso | Sesión 1/6: Las desaventuras del pensamiento crítico
<https://www.youtube.com/watch?v=X3KiEiHKK4&list=PLccpv5e2xjRrjX8VyMzE6qbTSFOG3TwTw>

Unidad 4 General Intellect

Límites entre arte y vida. Estetización y “anestetización”. Religión del consumo. Inseguridades del yo promovidas por el capitalismo posindustrial. Estética moderna de lo bello. Negatividad de lo sublime. Estética del encubrimiento y del desastre. Studium y punctum. Lo posthumano y el estatuto de la subjetividad. La política vitalista. Ética posthumana y moralidad cooperativa. Ideología, general intellect y conciencia. Ingenieros, economistas y artistas en el semicapitalismo. La multitud y las masas. Sociedad enjambre.

Lecturas orientadoras:

- Han, Byung Chul *La salvación de lo bello*. Barcelona, Herder Editorial, 2015. Selección Cap. 1-4, pp- 8-68.
- Berardi, Bifo. *Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad*. Buenos Aires, Caja negra 2019. “Una breve historia del general intellect” y “La dinámica del general intellect” pp. 211-236.
- Braidotti Rosi. *Lo posthumano*, Barcelo, Gedisa, 2015. Selección Cap. 1 “Posthumanismo: la vida más allá del individuo” pp.20-59 y Conclusión pp. 185-196.
- Virno Paolo *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*. Buenos Aires, Traficantes de sueños, 2003. Selección Cap. 1. Temores y reparos, pp. 29-47.

Complementarias

- Futurability | Por Franco "Bifo" Berardi https://www.youtube.com/watch?v=MDLMhV5PMY8&list=RDLVMDLMhV5PMY8&start_radio=1&rv=MDLMhV5PMY8&t=461
- Maquinaria y automatización (Marx) | ¿Las máquinas crean valor? ¿Qué es el General Intellect? https://www.youtube.com/watch?v=OBt_8MopVGg
- ¿Qué es el Posthumanismo? <https://www.youtube.com/watch?v=84oUOM97yK0>
- La Salvacion de lo Bello. <https://www.youtube.com/watch?v=hBRGOaBsZno>

El resto de la bibliografía, de la filmografía y de las obras fotográficas analizadas será indicada a lo largo de las reuniones.

Tabla Cronograma de lecturas

unidad	fecha	Texto
Unidad 1 Arte, conocimiento y contenido ideológico Fecha de entrega del informe: 18/5	4/5	<ul style="list-style-type: none"> Fischer Ernst "El arte y las masas" Marcuse Herbert "La sociedad como obra de arte"
	11/5	<ul style="list-style-type: none"> Lefébvre Henri "Contenido ideológico de la obra de arte". Hauser, Arnold "Condicionamiento social y calidad artística" Ortega y Gasset José "Impopularidad y deshumanización del arte nuevo"
Unidad 2 El problema del realismo y la crítica social. Fecha de entrega del informe: 15/6	18/5	<ul style="list-style-type: none"> Marcuse, Herbert <i>El hombre unidimensional</i>. Selección Fischer, Mark Selección: "El capitalismo y lo real" pp 29-34: "Impotencia reflexiva y comunismo liberal" pp. 36-45; "Deseo poscapitalista" pp. 110-119.
	8/6	<ul style="list-style-type: none"> Ranciere "Las desventuras del pensamiento crítico" "Las paradojas del arte político" Michaud, Yves. "Filosofía del arte y estética", (mimeo)
Unidad 3 Cultura, racionalización. Estetización Fecha de entrega del informe: 6/7	15/6	<ul style="list-style-type: none"> Read, Herbert. Arte y alienación Capítulos 1 y 2
	22/6	<ul style="list-style-type: none"> Ranciere El espectador emancipado Cabot, Mateu. "La redefinición postmoderna de la estética".
	29/6	<ul style="list-style-type: none"> Peter Bürger. "Aporías de la estética moderna"
Unidad 4 General Intellect Fecha de entrega del informe: 27/7	6 /7	<ul style="list-style-type: none"> Byung Chul Han La salvación de lo bello, selección Braidotti Rossi. Lo posthumano
	13/7	<ul style="list-style-type: none"> Virno, Paolo Gramática de la multitud Berardi, Bifo Futurabilidad, selección 1

7. EVALUACIÓN

Cada estudiante participará en actividades grupales a partir de un texto correspondiente a las lecturas orientadoras de cada unidad. De dichas actividades grupales se espera: a) un informe (idealmente colectivo) de lectura para ser expuesto oralmente en el marco del seminario según la dinámica que cada grupo prefiera, y b) también en el marco del seminario, la propuesta y coordinación de un debate acerca de las temáticas principales abordadas en el texto asignado a cada grupo para cada unidad de los contenidos del

seminario. . Por otra parte, cada estudiante deberá redactar un trabajo escrito sobre alguno de los temas centrales del curso, derivados de los planteos de los autores Ranciere, Groys, , Byun Chul Han, Marcuse, etc.

La concepción y los criterios de evaluación adhieren a la idea de la actividad en las clases, al aporte de ideas propias de los y las maestrandas. Por esta razón los criterios de evaluación se aplicarán en favor de las asistencias, las contribuciones y la participación a lo largo del seminario. Por lo demás, se emplearán instrumentos de evaluación tales como lectura y señalamiento de diversas cuestiones de redacción, comprensión, metodología de análisis, etc. a los informes de lectura que se soliciten a lo largo del curso. La elaboración de dichos informes será considerada una forma de participación en las clases, y una oportunidad para sugerir la superación de dificultades emergentes de la dinámica de las clases virtuales..

Para la acreditación del curso, se contempla la entrega del informe de lectura de al menos un texto por unidad y un trabajo de síntesis de las lecturas sugeridas en las unidades 2, 3 y 4. . La fecha de entrega de los informes se consigna en la columna de la izquierda de la tabla “Cronograma de lecturas”

maestriaarteysoc@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar