

Curso de posgrado

Abordajes del arte y la cultura. Herramientas de la antropología, la historia y la sociología

Fundamentación

El presente curso propone una aproximación a abordajes antropológicos, históricos y sociológicos del arte y la cultura. A partir de temas o cuestiones que pueden ser transversales, se trabajará sobre textos y autores, algunos ya clásicos y otros menos transitados, con el objetivo de ofrecer a lxs estudiantes un acercamiento a conceptos, metodologías y estrategias que pueden orientar muy diversas prácticas de investigación. Más que un período, una práctica o una disciplina en particular, entonces, el curso busca ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para promover la investigación reflexiva y rigurosa, a la vez que creativa e innovadora.

En su segunda edición y con algunas modificaciones de contenido, el seminario propone una mirada situada de las prácticas culturales y artísticas del pasado y el presente. Combinando textos teóricos con estudios de caso, recorreremos algunos problemas transversales que se presentan al abordar el arte y la cultura desde las humanidades y las ciencias sociales. Algunos interrogantes que exploraremos serán: cómo entender la dinámica de la actividad cultural; la tensión entre individuo y sociedad, así como entre análisis formales y contextuales; la historicidad y la sincronía; la cuestión del “genio” artístico; los ámbitos en los que se producen, circulan y consumen los bienes culturales y los agentes que participan de ellos, entre otras cosas.

Destinatarios/as: Graduadas/os de carreras de cuatro o más años de duración, con interés en formarse en investigación o con proyectos de investigación en marcha.

Cupo mínimo y máximo: mínimo, 10 personas; máximo, 40 personas.

Objetivos

Ofrecer a lxs estudiantes un primer acercamiento a autores y textos clásicos de la investigación sociológica, antropológica e histórica de las artes y la cultura.

Estimular y orientar intereses y disposiciones previas a la investigación en esos campos, concebidos de manera amplia.

Promover dinámicas de lectura, presentación de textos y discusión entre lxs estudiantes, así como de participación activa durante los encuentros sincrónicos.

Docentes a cargo del curso

Dra. María Victoria López

Dra. María Sol Bruno

Carga horaria: el curso consta de 40 horas organizadas en 27 h de actividades sincrónicas en 9 encuentros de 3 h cada uno y 13 h de actividades asincrónicas.

Contenidos

Unidad I. Perspectivas en antropología, historia y sociología de la cultura

De la “cultura” idealista y desencarnada a nuevas perspectivas de las humanidades y las ciencias sociales. Análisis formales y contextuales. Diálogos entre historia y antropología en abordajes del arte y la cultura. El giro cultural: subculturas juveniles y resistencias. La teoría de la acción: poder, historia y cultura.

Unidad II. Individuo y sociedad en la producción cultural. Cooperación y conflicto.

Configuraciones y procesos sociales

El arte como sistema cultural y la relevancia cultural de los objetos artísticos. Hacia una teoría del arte como una teoría de la cultura. La figura del artista, configuraciones sociales e interdependencia. Las obras artísticas como productos de redes de cooperación: los mundos del arte. Los “gustos” desde una mirada antropológica. La “magia” del encuentro entre el gusto objetivado del artista y del consumidor.

Unidad III. Prácticas culturales y artísticas: contextos, mediaciones y usos de la cultura

Contextos pertinentes para pensar la actividad cultural: Estado y mercado, instituciones, asociaciones y formaciones. Centros y periferias en la historia cultural. Equilibrios territoriales, políticos y simbólicos. Dominación simbólica. Originalidad, desvío y “retraso” periférico. Industria cultural y trayectorias artísticas. Experiencia y consumo de productos culturales y artísticos. La producción cultural y las prácticas sociales. El concepto de *habilitación*.

Cronograma y metodología

El curso se desarrollará en **9 encuentros** semanales y sincrónicos (online), cuya modalidad combinará presentaciones de las docentes y de lxs estudiantes con discusión grupal de la bibliografía y análisis de casos empíricos. Los encuentros no serán grabados, se fomenta que

lxs interesadxs aprovechen el espacio en común de los días de cursado para intercambiar dudas, comentarios y discutir los contenidos propuestos.

Además, se prevé la realización de **actividades asincrónicas** por parte de lxs estudiantes, que consistirán en breves reseñas de la bibliografía del programa que deberán subir semanalmente al aula virtual (una carilla máximo). El texto a reseñar será asignado en clase. En los encuentros sincrónicos lxs estudiantes harán breves presentaciones orales de lxs autores reseñados, para que luego las docentes desarrollen con mayor profundidad los contenidos de la bibliografía. Asimismo, durante las clases propondremos ejercicios de **análisis de casos empíricos**.

La dinámica propuesta busca fomentar la participación de lxs estudiantes y establecer diálogos horizontales, así como facilitar la utilización de las herramientas metodológicas y conceptuales de lxs autores estudiados. La metodología de cursado busca que lxs estudiantes lleguen en condiciones óptimas a la realización de un escrito final que dé cuenta de una comprensión acabada de los contenidos del curso y, en lo posible, a una operacionalización conceptual para sus propias investigaciones.

Encuentro	Fecha	Tema	Bibliografía
1	7/4 18 a 21 h	Presentación del programa y dinámica de trabajo. Unidad I: de la "cultura" idealista y desencarnada a las nuevas perspectivas desde las humanidades y las ciencias sociales. Análisis formales y análisis contextuales	Burke / Ginzburg
2	21/4 18 a 21 h	Unidad I: el giro cultural. La acción entre posibilidades y condicionamientos.	Hall y Jefferson / Ortner
3	28/4 18 a 21 h	Unidad II: el arte como sistema cultural. Los mundos del arte	Geertz / Becker
4	5/5 18 a 21 h	Unidad II: los gustos en perspectiva antropológica. El artista y el problema del "genio"	Bourdieu / Elias
5	12/5 18 a 21 h	Unidad III: distintos tipos de contextos para pensar las prácticas artísticas	Altamirano / Williams
6	19/5 18 a 21 h	Unidad III: centro y periferia	Ginzburg y Castelnovo
7	26/5 18 a 21 h	Unidad III: industria cultural y trayectoria artística	Karush
8	2/6 18 a 21 h	Unidad III: usos de la cultura	Abu-Lughod / DeNora
9	9/6 18 a 21 h	Cierre del seminario. Pautas de evaluación y discusión de ideas para el trabajo final	---

Bibliografía

Obligatoria

Unidad I. Perspectivas en antropología, historia y sociología de la cultura

Burke, P. (2000). Unidad y variedad en la historia cultural. En *Formas de historia cultural* (pp. 231-264). Alianza.

Hall, S. y Jefferson, T. (2010). Una vez más: resistencia a través de rituales. En *Resistencia a través de rituales. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de la posguerra* (pp. 15-54). Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios. La Plata.

Ortner, S. (2016). Introducción. Actualización de la teoría de la práctica. En *Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia* (pp. 13-31). UNSAM Edita. https://issuu.com/unsamedita/docs/antropologia_social_ortner_adela

Ginzburg, C. (1984). Prefacio. En *Pesquisa sobre Piero*. Muchnik Editores.

Unidad II. Individuo y sociedad en la producción cultural. Cooperación y conflicto. Configuración y procesos sociales

Becker, H. (1982/2008). Mundos del arte y actividad colectiva. En *Los mundos del arte: sociología del trabajo artístico* (pp. 17-59). Universidad Nacional de Quilmes. Bernal.

Bourdieu, P. (2000). Alta costura y alta cultura. *Cuestiones de Sociología* 8 (pp. 195-204). Ed. Itsmo.

Bourdieu, P. (2000). La metamorfosis de los gustos. En *Cuestiones de sociología* (pp. 161-172). Itsmo.

Elias, N. (1998). Reflexiones sociológicas sobre Mozart. En *Mozart. Sociología de un genio* (pp. 11-119). Península.

Geertz, Clifford (1983/1994). El arte como sistema cultural. En *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas* (pp. 117-146). Paidós.

Unidad III. Las prácticas culturales y artísticas: contextos, mediaciones y usos de la cultura

Abu-Lughod, L. (2006). Interpretando la(s) cultura(s) después de la televisión: sobre el método. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, 119-141. <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/148>

Altamirano, C. (2006). Contextos. En *Intelectuales. Notas de investigación* (pp. 115-129). Norma.

Castelnuovo, E. y Ginzburg, C. (1979/1981). Dominación simbólica y geografía artística en la historia del arte italiano. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 40, 51-72 [traducción de cátedra].

DeNora, T. (2012). La música en acción: constitución del género en la escena concertística de Viena, 1790-1810. En C. E. Benzecry (Comp.) *Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas* (pp. 187-212). Universidad Nacional de Quilmes. Bernal.

Karush, M. (2019). Introducción. En *Músicos en tránsito. La globalización de la música popular argentina: del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santaolalla* (pp. 13-29). Siglo XXI.

Karush, M. (2019). La Argentina indígena y la América Latina revolucionaria. Mercedes Sosa y los múltiples significados de la música folclórica. En *Músicos en tránsito. La globalización de la música popular argentina: del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santaolalla* (pp. 175-216). Siglo XXI.

Williams, R. (1982). Formaciones. En *Sociología de la cultura* (pp. 49-72). Paidós.

Williams, R. (1982). Instituciones. En *Sociología de la cultura* (pp. 29-48). Paidós.

Complementaria

Altamirano, C. (Dir.) *Términos críticos de sociología de la cultura*. Paidós.

Becker, H. (2014). *Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*. Siglo XXI.

Williams, R. (1982). *Sociología de la cultura*. Paidós.

Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación)

Como establece el Reglamento de Estudios de Posgrado de la UPC (Res. 134/2018) en su artículo 2.2, para la acreditación del seminario se requerirá:

a. **asistencia mínima del 80%** del total del cursado (7 de los 9 encuentros). Al tratarse de un cursado virtual, se entiende por asistencia conectarse al inicio y permanecer conectadx hasta el final de la clase, participando de la discusión grupal.

b. **actividades asincrónicas:** reseñas breves (6 de 8) que serán cargadas antes de cada clase al aula virtual. Constituyen el 30% de las horas acreditables. Las actividades asincrónicas no serán calificadas y no podrán recuperarse. Se hará una devolución individual de cada reseña.

Cumplidas estas **dos condiciones**, lxs estudiantes deberán presentar:

c. **trabajo individual escrito** que se debe aprobar con nota no inferior a 7 puntos en una escala de 1 a 10. El trabajo podrá adoptar dos modalidades: 1. monografía de tema libre, donde se vinculen los intereses de investigación previos de cada estudiante con los contenidos del seminario; 2. monografía que ponga en relación al menos tres de los textos trabajados en el seminario. En ambos casos, la extensión *máxima* será de 10 páginas A4, fuente times new roman 12, interlineado 1,5, márgenes normales. En ambos casos el tema del trabajo será acordado con las docentes y puesto a consideración en el último encuentro sincrónico. Se entregará en fecha a determinar, 3 meses después de concluido el cursado. Según establece el citado Reglamento, hay una instancia de **recuperatorio** un mes después de corregido el trabajo.

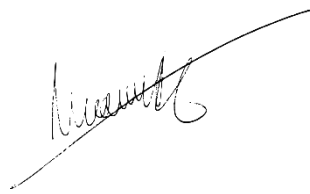
Los **criterios de aprobación** serán: manejo de los contenidos de la bibliografía propuesta, conceptualización y análisis de los autores y temas abordados, claridad expositiva y argumentativa (escrita y oral), participación activa y comprometida en los encuentros sincrónicos.

Otra información pertinente

El curso se propone en modalidad virtual, atento a la situación sanitaria general. Además, en la primera edición del curso, la modalidad virtual habilitó la participación de estudiantes de otras ciudades y provincias, que fue enriquecedora para todxs. El aula virtual ofrecida por la UPC fue el medio de comunicación principal.

Dra. María Victoria López

Dra. María Sol Bruno