

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
MAESTRIA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA.
PARADIGMAS Y TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
De la “Teoría crítica” a los problemas contemporáneos.
PROFESOR: VICTOR LENARDUZZI
AÑO: 2019

1-PRESENTACION.

Este curso se propone abordar diferentes perspectivas y teorías sobre los procesos de comunicación en las sociedades contemporáneas. Aun cuando algunas de las mismas quizá no puedan ser tratadas estrictamente como “teorías de la comunicación”, debido a que exceden esta problemática y se trata de teorías de la sociedad y la cultura, resultan fundamentales para comprender y reconstruir los principales enfoques del campo.

Para ello se ha delimitado un corpus de problemas y textos significativos que abordan tópicos centrales del diverso espectro de temas que incluye la investigación en comunicación.

2-OBJETIVOS.

El curso se propone los siguientes objetivos

- promover la apropiación y uso crítico de las diferentes perspectivas teóricas.
- profundizar en el conocimiento de corrientes teóricas fundamentales para el campo.
- hacer visible la relación (no siempre armónica) que existe entre teorías, métodos y objetos.
- favorecer el contacto de los estudiantes con textos de calidad y densidad teórica (teniendo en cuenta que se hace una selección).
- privilegiar el abordaje interdisciplinario de los fenómenos comunicacionales
- enfaticar la idea de que el lenguaje, el arte, los géneros, etc. no pueden estudiarse prescindiendo de las condiciones históricas.

3-CONTENIDOS.

El curso se propone hacer un recorrido por los siguientes núcleos de problematización:

NÚCLEO 1-La primera Teoría Crítica.

La comunicación y el debate entre diferentes encuadres. Problemas, enfoques, matrices. Medios, modernidad y poder. Los antecedentes y matrices de la “teoría crítica”. El marxismo y sus matrices hegelianas. La extensión de la problemática de la cosificación en Lukács. El Instituto de Investigación Social de Frankfurt y el contexto del nazismo. Las lecturas revisadas del marxismo. Convergencia entre materialismo histórico y teología. La idea de cultura afirmativa. La Escuela de Frankfurt y su crítica de la sociedad contemporánea en términos de dialéctica del Iluminismo. El concepto de industria cultural: iluminismo e ideología. Arte y cultura de masas. El debate Benjamin-Adorno. Consideraciones sobre el encuentro entre teoría crítica e investigación administrativa sobre medios y el marco de las “teorías de alcance intermedio” (grupos primarios, liderazgo horizontal e influencia de los *mass media*). Comparación en torno a cuestiones de teoría, método y objeto.

Lecturas obligatorias.

- HORKHEIMER, M. (1973), “Teoría tradicional y teoría crítica”; en **Teoría Crítica**, Amorrortu, Buenos Aires.
- MARCUSE, H. (1978), **Cultura y sociedad**, Sur, Buenos Aires (“Acerca del carácter afirmativo de la cultura”).
- BENJAMIN, W. (1989), **Discursos interrumpidos I**, Taurus, Madrid. (“La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”).
- HORKHEIMER M. y ADORNO, T. (1971), **Dialéctica del Iluminismo**, Sur, Buenos Aires. (“Prólogo”, “Concepto de Iluminismo” y “La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas”).
- KATZ, E. y LAZARFELD, P. (1995), **Personal Influence**, Columbia University. (selección)

-ADORNO, T. (1973), "Experiencias científicas en Estados Unidos", en **Consignas**, Amorrortu, Buenos Aires.

Lecturas sugeridas.

-BENJAMIN, W. (2005), "París, capital del siglo XIX", en **Libro de los Pasajes**, Akal, Madrid

-MERTON, R. (1972), **Teoría y estructura sociales**, FCE, México. ("II. Sobre las teorías de alcance intermedio").

-BENJAMIN, W. (1995), **La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia**, Arcis, Santiago ("Sobre el concepto de historia")

-KRACAUER, S. (1985), **De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán**, Paidós, Barcelona. ("Introducción")

NÚCLEO 2. Derivas de la Teoría Crítica (I).

La teoría crítica y sus nuevos destinatarios: los movimientos sociales y los potenciales renovados de emancipación. Movimientos culturales, redefiniciones de la política y cambios de la vida cotidiana. De la ética protestante al hedonismo generalizado: medios, consumo y domesticación de la rebeldía. ¿Hay un potencial emancipatorio en los medios de masas? Proyecciones: las tareas de una teoría crítica en el contexto contemporáneo. El pensamiento crítico y sus debates con los planteos del neo-liberalismo: de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control, el rendimiento y la "autoexplotación". Posibles puntos de diálogos con planteos del postestructuralismo francés. Control y vigilancia en el "panóptico digital". Estetización y democracia en tiempos neoliberales.

Lecturas obligatorias.

-DUBIEL, H. (1993), **¿Qué es neoconservadurismo?**, Anthropos, Barcelona. ("Cultura" y "Neoconservadurismo").

-FOUCAULT, M. (1990), **Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber**, Siglo XXI, Buenos Aires. ("V. Derecho de muerte y poder sobre la vida").

-DELEUZE, G. (1990), "Postdata sobre las sociedades de control", en **Babel**, N° 21, Buenos Aires.

-HAN, B. (2014), **Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder**, Herder, Barcelona. ("La crisis de la libertad", "El poder inteligente", "Biopolítica", "El dilema de Foucault", "El Big Brother amable" y "Big Data")

-HAN, B. (2014), **En el enjambre**, Heder, Barcelona. ("En el enjambre", "Sin mediación", "De la acción al tecleo", "Protocolización general de la vida" y "Psicopolítica").

-REBENTISCH, J. (2013), "Estetización: ¿qué relación existe entre la estetización y la democracia, por qué se la debería defender, por qué motivo es necesaria la filosofía para hacerlo y qué se sigue de este hecho para la crítica de la sociedad?", en Galfione, M. y Juárez, E. (eds.), **Modernidad estética y filosofía de arte I. La estética alemana después de Adorno**, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

Lecturas sugeridas.

-MARCUSE, H. (1969), **Un ensayo sobre la liberación**, Joaquín Mortiz, México (II. "La nueva sensibilidad" y III. "Las fuerzas subversivas –en transición")

-HELLER, A. (1989), "Existencialismo, alienación y posmodernismo: los movimientos culturales como vehículos de cambio en la configuración de la vida cotidiana", en Heller, A. y Fehér, F., **Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural**, Península, Barcelona.

-ENZENSBERGER, H. (1984), **Elementos para una teoría de los medios de comunicación**, Anagrama, Barcelona.

-HABERMAS, J. (1990), **Teoría de la acción comunicativa II. Crítica de la razón funcionalista**, Taurus, Buenos Aires. (VII.3 "Tareas de una teoría crítica de la sociedad").

-OFFE, C. (1992), **Partidos políticos y nuevos movimientos sociales**, Sistema, Madrid. ("VII. Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional").

NÚCLEO 3. Derivas de la Teoría crítica (II).

Cultura de masas, industria cultural y arte vanguardista. Posmodernismo y redefinición de la relación entre alta cultura y cultura popular. Intervenciones feministas en el cuestionamiento de la filosofía, la historia del arte, etc. y su impacto en el pensamiento crítico. La reflexión sobre cuestiones de género y la relectura del

binarismo arte/cultura de masas en Andreas Huyssen. Recuperación de la lectura de sobre la cultura de masas de Edgar Morin. ¿Hay creatividad en medio de la producción en serie? Burocracia/invencción y estandarización/ individualidad en los mass media. El pasado invade/desafía el presente: musealización, memoria y públicos de masas. El museo como medio de masas, el pánico al olvido y la crisis del “futuro”.

Lecturas obligatorias.

-HUYSEN, A. (2002), **Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. (1.”La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas” y 3.”La cultura de masas como mujer: lo otro del modernismo”).

-MORIN, E. (1966), **El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la cultura de masas**, Taurus, Madrid. (Primera Parte. Cap. II. “La industria cultural” y VII “Los campos estéticos”).

-POLLOCK, G. (2013), “Modernidad y espacios de la feminidad”, en **Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte**, Fiordo, Buenos Aires.

-HUYSEN, A. (2007), **En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización**, FCE, Buenos Aires. (“1. Pretéritos presentes: medios, política, amnesia”)

-JAMESON, F. (2012) “Reificación y utopía en la cultura de masas”, en **Signaturas de lo visible**, Prometeo, Buenos Aires.

Lecturas sugeridas.

-HARAWAY, D. (1993), “Saberes situados: el problema de la ciencia en el feminismo y el privilegio de una perspectiva parcial”, en AAVV, **De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales**, CEAL, Buenos Aires.

-HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. (2007), **Dialéctica de la Ilustración. Obra completa 3**, Akal, Madrid. (“Anexo. El esquema de la cultura de masas. La industria cultural [continuación]”).

-PASSERINI, L. (1993), “Sociedad de consumo y cultura de masas”, en **Historia de las mujeres. El siglo XX. Guerras, entreguerras y posguerra**, Taurus, Madrid.

-GUTIERREZ, M. (2012), **El banquete de las musas. Aproximación al arte feminista a través de la obra «The Dinner Party»**, Instituto de Estudios Almerienses, Almería. (selección)

-RADNOTI, S. (1987), “Cultura de masas”, en AAVV, **Dialéctica de las formas. El pensamiento estético de la Escuela de Budapest**, Península, Barcelona.

NÚCLEO 4. Espectáculo y sociedad contemporánea.

Comunicación, espectáculo y mercancía en la obra de Debord. La representación y la imagen como sustitutos de la experiencia. La política, el poder y la escenificación. La mirada y el deseo en la construcción de la exhibición. Diferentes modelos de relación espectacular (la fiesta, el carnaval, el circo, el teatro, la pantalla). Espectacularización de la vida cotidiana y desacralización/cotidianización del espectáculo en la TV. Internet y la era de la producción estética masiva: ¿sociedad de artistas pero sin espectadores? Nuevas miradas sobre escenas y experiencias artísticas a partir de las ideas de “postproducción” y “estética relacional”. De los objetos y los artefactos a la experiencia y el “redescubrimiento” de la corporalidad

Lecturas obligatorias.

-DEBORD, G. (2008), **La sociedad del espectáculo**, La Marca, Buenos Aires. (selección).

-BAUDRILLARD, J. (1987), **De la seducción**, Anagrama, Barcelona. (1.”La eclíptica del sexo”).

-SUBIRATS, E. (2001), **Culturas virtuales**, Biblioteca Nueva, Barcelona (Cap. 1- “Screened Existence”).

-GONZALEZ REQUENA, J. (1992), **El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad**, Cátedra, Madrid. (“Elementos para una teoría del espectáculo”)

-RANCIERE, J. (2010), **El espectador emancipado**, Manantial, Buenos Aires. (el ensayo del mismo nombre)

-BOURRIAUD, N. (2006), **Estética relacional**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. (“Prólogo” y “La forma relacional”).

Lecturas sugeridas.

-BAJTIN, M. (1989), **La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais**, Alianza, México (Cap. III.”Las formas e imágenes de la fiesta popular en la obra de Rabelais”).

-SUBIRATS, E. (1989), **El final de las vanguardias**, Anthropos, Barcelona. (Cap. IV. “Cinco Tesis sobre las vanguardias”).

- CRARY, J. (2001), "El eclipse del espectáculo", en Wallis, B. (ed.), **Arte después de la modernidad**, Akal, Madrid.
- SIBILIA, P. (2008), **La intimidad como espectáculo**, FCE, Buenos Aires. ("1. El show del yo").
- LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2015), **La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico**, Anagrama, Barcelona ("Introducción")
- LENARDUZZI, V. (2019), "Gesamtkunstwerk. Arte contemporáneo y cultura mediática en Boris Groys", en **Arte e investigación** n° 15, Facultad de Bellas Artes-UNLP, La Plata.

NÚCLEO 5. Cibercultura y nuevos medios.

De la cultura de masas a la cultura mediática. Los medios de masas y la noción de *nuevos medios*. ¿Qué es lo nuevo/lo viejo de los medios? De las sociedades disciplinarias a las sociedades del control: dinámicas de la ciber-vigilancia. Convergencia de tecnologías informáticas y mediáticas. El DJ, la música electrónica y la cultura del remix como modelos artísticos. El concepto de cibercultura: real, virtual y actual en el ciberespacio. La velocidad y la cultura como "simulacro". Tecnología, arte y expansión sensible. Diseño, cuerpos, inmersión. Prótesis y gadgets. Redes de colaboración y creación colectiva. Migraciones y flujos mediáticos. La "obra abierta": mixturas/ flujos/ acontecimientos. Recepción, intervención, navegación, participación. La idea de la humanidad deficitaria suplementada/asistida por la técnica.

Lecturas básicas.

- BOURRIAUD, N: (2007), **Postproducción**, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. ("Introducción" y II.1 "Los años '80 y el nacimiento de la cultura DJ: hacia un comunismo de las formas").
- BERARDI, F. (2017), **Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva**, Caja Negra, Buenos Aires. ("Introducción: Concatenación, conjunción y conexión")
- MANOVICH, L. (2006), **El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital**, Paidós, Buenos Aires. ("1. ¿Qué son los nuevos medios?")
- LÉVY, P. (2007), **Cibercultura. La cultura de la sociedad digital**, Anthropos, Barcelona. ("Nota introductoria", Cap. VI. "Lo universal sin totalidad" y Cap. IX. "El arte de la cibercultura").
- GROYS, B. (2014), "Marx después de Duchamp o los dos cuerpos del artista" y "Google: el lenguaje más allá de la gramática", en **Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea**, Caja Negra, Buenos Aires.
- SADIN, E. (2018), **La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital**, Caja Negra, Buenos Aires. ("Introducción: el malestar en la cultura y la luz resplandeciente del pacífico").

Lecturas sugeridas.

- MC LUHAN (2005), **Inédito**, La marca, Buenos Aires. ("Leyes de los medios")
- STEYERL, H. (2014), "En caída libre. Un experimento mental sobre la perspectiva lineal", en **Los condenados de la pantalla**, Caja Negra, Buenos Aires.
- PRADA, J. (2015), **Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales**, Akal, Madrid. ("5. Las nuevas poéticas (*online*) del registro y de la base de datos").
- GROYS, B. (2016), **Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente**, Caja Negra, Buenos Aires. (9. "Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. Digital").
- SADIN, E. (2017), **La humanidad aumentada. La administración digital del mundo**, Caja Negra, Buenos Aires. ("La vida robóticamente corregida").

NÚCLEO 6.

Cultura pop y consumos culturales.

Vidas alternativas y formas contraculturales. La domesticación de la rebeldía: transformación de la contracultura en cultura pop. Algunas ideas para conceptualizar la "cultura pop" (subcultura, after-pop, poder generacional, etc.) La producción de estéticas masivas y los diferentes estilos de vida (canción, videoclip, look, indumentaria). Escenas, sensibilidades y performances: el concierto, la fiesta, la pantalla. Retromanía y reinención permanente del rock y el pop. El consumo cultural y las formas de hedonismo actual: música electrónica, drogas y baile.

Lecturas obligatorias.

- OSTERWOLD, T. (2003), **Pop art**, Taschen, Madrid (“Pop Art”, “Los símbolos de la época” y “Los medios de masas y las artes”).
- F. PANERA (2009), **Música para tus ojos. Artes visuales y estética del videoclip. Una historia de intercambios**, FCA, Astorga. (“Introducción” y Octava Parte, “El lenguaje del video musical desde 1990 hasta los comienzos del siglo XXI”).
- BUNZ, M. (2007), **La utopía de la copia. El pop como irritación**, Interzona, Buenos Aires. (“La relación entre el hombre y la máquina. Un alegato para la ampliación de la teoría de los medios tomando como ejemplo Kraftwerk, Underground Resistance y Missy Elliot”).
- FRITH, S, (2014), **Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular**, Paidós, Buenos Aires. (“Performance”)
- REYNOLDS, S. (2012), **Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado**, Caja Negra, Buenos Aires. (“No mires atrás: nostalgia y retro” y “2. Recuerdo total. Música y memoria en los tiempos de youtube”).
Lecturas sugeridas.
- DIEDERICHSEN, D. (2005), **Personas en loop. Ensayos sobre cultura pop**, Interzona, Buenos Aires. (“La biopolítica de Britney Spears” y “Fines del verano contracultural”)
- BAUDRILLARD, J. (1984), **El sistema de los objetos**, Siglo XXI, México (“Conclusión: Hacia una definición del consumo”).
- D. KELLNER (2011), **Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo posmoderno**, Akal, Madrid. (Cap. 8. “Madonna, moda e imagen”)
- FRITH, S. (2001), “Hacia una estética de la música popular”, en Francisco Cruces y otros (eds), **Las culturas musicales. Lecturas en etnomusicología**, Trotta, Madrid.
- LENARDUZZI, V. (2012), **Placeres en movimiento. Cuerpo, música, y baile en la “escena electrónica”** Aidos, Buenos Aires. (Cap.IV “Cuerpo y baile: los placeres del movimiento”)

4-EVALUACION.

La propuesta para la evaluación consiste en la escritura de un trabajo monográfico y tratándose de un curso de maestría, se sugiere vincularlo con el área problemática del tema de tesis que se haya delimitado, con el fin de contribuir a profundizarlo o precisarlo. En este marco, dado que es un curso de Teorías de la Comunicación, la consigna es –a partir de las lecturas vistas en el curso- poder formular una parte del marco teórico o, como segunda opción, del estado del arte del trabajo de investigación final, por ejemplo, discutiendo algún concepto clásico, encuadre de autor, escuela, debate, etc. Se considera un requisito básico que el escrito incorpore un diálogo y referencias con por lo menos 6 (seis) de las lecturas obligatorias del curso.

El trabajo, que no es otra cosa que un ejercicio de escritura de las lecturas, pero pensadas en función de un tema y una preguntas propias (que es necesario explicitar y explicar en la introducción) debe tener una extensión de entre 12 y 20 páginas y será entregado dentro de los plazos estipulados por el reglamento de maestría.

Dr. Victor Lenarduzzi