

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Doctorado en Literatura y Estudios Críticos**

Programa para la Asignatura: *Vanguardias y estéticas contemporáneas*

Ciclo 2015

Tema: *La tradición de la ruptura: vanguardias, neo-vanguardias y experimentación*

Prof. Dictante: Dra. Mónica Bernabé - UNR

Programa

- Fundamentación

El presente programa propone, por un lado, presentar una serie de coordenadas analíticas para la reflexión teórico-crítica en torno de la emergencia y sucesivas reactivaciones de la idea de vanguardia en el siglo XX; por el otro, contrapuntar el vanguardismo europeo con el proceso que abren las vanguardias en América Latina teniendo en cuenta las incesantes relaciones transculturales que articulan las diferentes geografías del modernismo y las situaciones específicas que presenta la modernización desigual.

Partimos de la siguiente hipótesis: las prácticas neo-vanguardistas y experimentales activan una conexión crítica con las denominadas “vanguardias históricas”. En este punto, se hace imprescindible reconsiderar críticamente los postulados de Peter Bürger en su *Teoría de vanguardia*. En primer lugar, nos interesa revisar las relaciones entre vanguardias, cultura de masas y tecnologías en el sentido que lo plantea Andreas Huyssen en *Después de la gran división*. En segundo lugar, tal como lo propone Hal Foster en *El retorno de lo real*, indagaremos sobre las relaciones entre las “vanguardias históricas” y el experimentalismo neo-vanguardista como reelaboración crítica y repetición productiva de un acontecimiento traumático más allá de las coordenadas historicistas que subyacen en el pensamiento de Bürger.

En este marco, el estudio y la interpretación de las vanguardias latinoamericanas nos permite reconsiderar nociones tales como “autenticidad” y “originalidad” constitutivas del arte autónomo y que Walter Benjamin había puesto bajo sospecha. También nos lleva a reformular el postulado que sostiene el carácter anti-institucional y destructivo de las vanguardias históricas europeas.

En la década del veinte, las vanguardias latinoamericanas presentan una situación paradójica: menos que un fenómeno experimental, se proyectan como una continuidad del proceso modernización e institucionalización del arte y la literatura que había iniciado hacia fines del siglo XIX. Para el estudio de esta particular situación nos enfocaremos en el procesamiento del primitivismo de vanguardia practicado por el indigenismo peruano y la antropofagia brasilera.

Desde este punto de vista, cobra fuerza nuestra segunda hipótesis: el experimentalismo de vanguardia es una característica propia del arte latinoamericano de la década del sesenta. El fenómeno será estudiado a partir del caso de Oscar Masotta y su formulación de las propuestas sobre la desmaterialización del arte y el

experimentalismo del Instituto Di Tella, aunque sin dejar de darle continuidad al proceso de institucionalización e internacionalización del arte latinoamericano.

- **Objetivos**

OBJETIVOS GENERALES

-Conocer y constituir una mirada crítica sobre los problemas teóricos y metodológicos que se presentan en el estudio de los movimientos de vanguardia literarios y artísticos.

-Reconocer la vinculación entre las distintas manifestaciones artísticas en los diferentes momentos de irrupción de las vanguardias en el siglo XX.

-Estudiar la complejidad de las relaciones América-Europa a partir de los intercambios y flujos de textos, artistas y manifiestos de vanguardia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Reflexionar sobre las notas diferenciales de la vanguardia latinoamericana en los distintos momentos de su emergencia, en particular en las décadas del veinte y de los sesenta.

-Analizar críticamente las distintas formas del primitivismo de las vanguardias latinoamericanas

-Pensar en las formas literarias y artísticas emergentes y residuales a propósito del experimentalismo de las vanguardias.

- **Contenidos**

UNIDAD I

Introducción a los problemas teóricos-críticos en el estudio de la vanguardia. Relaciones entre vanguardia y neovanguardia, vanguardia y modernismo, vanguardia y experimentalismo, vanguardia y posvanguardia. La dialéctica entre ruptura y tradición. Neo-vanguardia y acción diferida. Cosmopolitismo y modernismo en los movimientos de vanguardia de América Latina

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD I

Badiou, Alain. *El siglo*. Buenos Aires, Manantial, 2005.

Benjamin, Walter. "El autor como productor", en *Tentativas sobre Brecht*.

Iluminaciones III, traducción de Jesús Aguirre, Madrid: Taurus, 1990, págs. 117-120

Benjamin, Walter. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos Interrumpidos II*, Buenos Aires, Taurus, 1989, pp. 15-59.

Bürger, Peter. *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona, Península, 1974.

Foster, Hal. "¿Quién le teme a la neovanguardia?" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid, Akal, 2001.

Gorelik, Adrián. "Pregunta sobre la eficacia: vanguardias, arte y política" en *Punto de vista* 82, agosto de 2005, pp. 6 – 12.

Huysen, Andreas. "Geografías del modernismo" en *Modernismo después de la posmodernidad*. Buenos Aires, Gedisa, 2010, pp. 23 – 46.

Huyssen, Andreas. “La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas” en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002, pp. 5-40.

Longoni, Ana. “La teoría de la vanguardia como corset”, en *Pensamiento de los confines*, n° 18, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, junio de 2006.

Schwartz, Jorge. *Las vanguardias Latinoamericanas. Estética e ideología en la década del veinte*. Madrid, Cátedra, 1991.

Unidad II

Vanguardias y primitivismos. Bataille y los artistas etnógrafos. Las visiones de América a comienzos del siglo XX. Sucesivos retornos al país natal: José Carlos Mariátegui y Oswald de Andrade. Las estrategias de la vanguardia en las modernidades desiguales: exotismos, cosmopolitismos y nacionalismos. Nostalgias mitológicas de lo americano: antropofagia y comunismos primitivos, caníbales y buenos salvajes.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD II

AAVV. *Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena* (João Cezar de Castro Rocha y Jorge Ruffinelli, org.) São Pablo, É Realizações, 2011.

Aguilar, Gonzalo. *Por una ciencia del vestigio errático*. Buenos Aires, Grumo, 2010

Andrade, Oswald de. *Obra escogida* (selección y prólogo de Haroldo de Campos) Caracas, Ayacucho, 1979.

Andrade, Oswald de. *Obra escogida* (selección y prólogo de Haroldo de Campos) Caracas, Ayacucho, 1979.

Bataille, Georges. *La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008.

Clifford, James. *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona, Gedisa, 1995.

Escobar, Ticio. *El arte fuera de sí*. Paraguay, Fondec/ Museo del Barro, 2004

Foster, Hal. “El artista como etnógrafo” en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Madrid, Akal, 2001.

Foster, Hal. “The ‘Primitive’ Unconscious of Modern Art”, *October* Vol. 34, (Autumn, 1985), pp. 45-70

Mariátegui, José Carlos. *Ensayos literarios. Sobre Joyce, Breton y las vanguardias europeas*. Buenos Aires, Mardulce, 2012.

Sarlo, Beatriz. “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro. En Altamirano/Sarlo, *Ensayos argentinos de Sarmiento a la Vanguardia*. Buenos Aires, CEAL, 1983.

Terán, Oscar. “Amauta. Vanguardia y revolución” en *Prismas Revista de Historia Intelectual*. N° 12, 2008, pp. 173-189.

UNIDAD III

Vanguardia y experimentación. La operación Duchamp: entre la irrisión y la consagración. Disolución del estatuto visual en el arte, mediatización lingüística y desmaterialización. Oscar Masotta y la emergencia de una nueva sensibilidad: el dandy *pop*. Acción, intervención y performance. Artistas, curadores y archivistas. Merchandising y bienales: el museo como cultura de masas.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD III

- Calinescu**, Matei. *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, Kitsch*. Madrid, Tecnos, 1991.
- Giunta**, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2001.
- Huysen**, Andreas. "Memoria: global, nacional, museológica" en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 13-73.
- Lippard**, Lucy [1973]. *6 años. La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Akal, Madrid, 2004.
- Longoni**, Ana - **Mestman**, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el '68 argentino*. Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000.
- López**, Miguel Ángel. "¿Es posible reconocer el conceptualismo latinoamericano?" En *Afterall Journal*, nº 23.
- Massota**, Oscar. *Conciencia y Estructura* [1968]. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2010.
- Rancière**, Jacques. *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial, 2010
- Speranza**, Graciela. *Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp*. Buenos Aires, Anagrama, 2006.

Bibliografía general ampliatoria

- Antelo**, Raúl. *María con Marcel. Duchamp nos trópicos*. Belo Horizonte, UFMG, 2010.
- Buchloh**, Benjamin H.D. *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid, 2004.
- Buck-Morse**, Susan (2005): "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte" en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona, Buenos Aires.
- Debord**, Guy. *La sociedad del espectáculo* [1967]. Buenos Aires, La marca, 2008.
- Krauss**, Rosalind: "La originalidad de la vanguardia" en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza, 1996. Páginas 165-206.
- Paz**, Octavio. *Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia*. Barcelona, Seix Barral, 1981.
- Poggioli**, Renato: *Teoria dell'arte d'avanguardia*, Milano, Societ Editrice Il Mulino, 1962.
- Richard**, Nelly. "Culturas latinoamericanas: ¿culturas de la repetición o culturas de la diferencia?" *arte & textos* (Santiago), no.11 (December 1983): 1-5.
- Sanguinetti**, Edoardo. *Vanguardia, ideología y lenguaje*. Monte Avila, Caracas. 1986
- Schwartz**, Jorge. *Vanguardas latino-americanas. Polemicas, manifestos e textos críticos* Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo, 1995.
- Williams**, Raymond. *La política de la vanguardia* (2002) *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*. Buenos Aires, Editorial Manantial, 1997, pp. 71-88.

Forma de trabajo

El seminario contemplará los siguientes requisitos:

- 80 % de asistencia a las clases y participación en el Seminario mediante exposiciones orales

- La profesora dictará clase teóricas y orientará en la preparación de las exposiciones orales de los cursantes

Evaluación

Aprobación de un trabajo monográfico final

Carga horaria

30 horas