Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Filosofía y Humanidades

Escuela de Letras y secretaría de posgrado

2013 | segundo cuatrimestre

Seminario

Debates estéticos en la cultura de Weimar

I. Presentación

El presente seminario se propone como actividad complementaria de la cátedra *Estética y crítica literaria moderna*, y se articula asimismo con el desarrollo del proyecto de investigación «Marxismo y vanguardia: filosofía, estética y política en la cultura de Weimar» (Secyt/Ciffyh), del cual el equipo docente forma parte. Dado que la propuesta surge de una materia de grado del último año de la carrera, y que se articula además con un proyecto de investigación en curso, se propone que el seminario sea también válido como seminario de posgrado.

II. equipo docente

Profesor a cargo: Dr. Luis Ignacio García (Profesor Adjunto Simple de la cátedra *Estética y crítica literaria moderna*)

Profesor invitado: Mgtr. Juan Sebastián Malecki (Profesor Asistente Simple en *Historia social y económica* del Departamento de Cine de la Facultad de Artes).

Colaboradores: Jorge Charras (Ayudante alumno de la cátedra *Estética y crítica literaria moderna*) y Nicolás López (Ayudante alumno de la cátedra *Estética*, de la Escuela de Filosofía).

III. Fundamentación

El seminario se plantea como instancia de interrogación en torno a algunos de los principales debates estéticos de la denominada «cultura de Weimar». Planteamos esta delimitación en sentido amplio para referirnos a una singular constelación histórico-cultural reconocible no sólo en la convulsionada Alemania de los años veinte, sino en toda la Europa central de entreguerras por su explosiva mezcla de crisis generalizada y experimentación extrema. Países como Alemania, Austria o Italia compartieron, en las primeras décadas del siglo XX, una serie de condiciones históricas que dieron lugar a uno de los momentos más intensos de la cultura moderna: el proceso de modernización atrasada a la vez que acelerada y forzada, la crisis radical provocada por la Gran Guerra, las tentativas revolucionarias impulsadas por la Revolución Rusa y finalmente frustradas, la emergencia de movimientos totalitarios en toda la zona, son marcas ardientes de una modernidad singular y periférica dentro de la propia Europa. El clima de crisis terminal y de transformación radical despertó a la vez visiones apocalípticas y entusiasmos mesiánicos de regeneración total. Esta constelación de extremismos se convirtió en un laboratorio histórico único en el que se pusieron a prueba de modo radical los grandes mandatos de la modernidad europea, poniendo en jaque las certezas de la cultura liberal burguesa decimonónica, y adentrando a la modernidad en un proceso autocrítico y autorreflexivo.

De este contexto de crisis y experimentación el presente seminario propone recortar un conjunto de debates clave sobre las artes, desde el convencimiento de que las discusiones que entonces se plantearon, al calor de radicales transformaciones político-culturales, condensaban buena parte de los dilemas de la estética moderna, a la vez que prefiguraban muchas de las discusiones aún vigentes en la cultura y el arte actuales. Tal fue el criterio fundamental para seleccionar cuatro ejes de desarrollo: la irrupción de las *vanguardias* artísticas, la decidida emergencia de una *cultura de masas*, los inéditos desafíos de la *técnica* al arte, y los renovados dilemas sobre arte y *política*. Estos cuatro ejes se encuentran estrechamente entrelazados entre sí y a la vez permiten ser tematizados en su especificidad y singularidad. Para ello, seleccionamos tensiones internas a cada uno de estos ejes, recuperando no tanto posturas aisladas, sino los más representativos y conflictivos debates en torno a ellas. Se privilegiará, entonces, el planteo de problemas por sobre la exposición de teorías, por ser aquéllos los que, bajo diversas y renovadas formas, persisten en nuestra actualidad.

De este modo, entre la historia de la estética y la filosofía del arte, se propone una revisión múltiple y plural de una de las estaciones más intensas del desarrollo de la estética moderna.

IV. Objetivos

1. Reconocer los rasgos principales de la denominada «cultura de Weimar» y su carácter modélico como laboratorio de los dilemas y las aporías del arte moderno.
2. Estudiar los principales debates estéticos que se dieron en la Europa central de entreguerras, a través de la lectura los más destacados teóricos de la época.
3. Revisar críticamente categorías centrales de la estética moderna y contemporánea, a partir de cuatro ejes interrelacionados: la irrupción de las *vanguardias* artísticas, la emergencia de una *cultura de masas*, las nuevas relaciones entre *arte y técnica*, y los renovados dilemas del *arte político*.
4. Articular la reconstrucción de debates teóricos con el análisis de una selección acotada de obras representativas en distintos lenguajes artísticos (centralmente en literatura, cine, fotografía y música), que se incorporará en el propio desarrollo de los contenidos.
5. Propiciar la participación activa y la escritura crítica independiente de los estudiantes.

V. unidades

Unidad 1. Introducción: la «cultura de Weimar»

1. Berlín 1920: modernización, ciudad y desarrollo desigual.
2. Las «dos almas» de la cultura de Weimar: expresionismo y nueva objetividad.

Unidad 2. La irrupción de las vanguardias

1. Dada Berlín y la conexión soviética: Tretiakov, Heartfield y Brecht en Benjamin.
2. El «debate sobre el expresionismo»: Lukács y Bloch.

Unidad 3. La emergencia de una cultura de masas

1. Desafíos de la nueva cultura urbana de masas: Brecht, Kracauer, Heidegger.
2. El debate entre Benjamin y Adorno sobre cultura de masas e industria cultural.

Unidad 4. El arte en la era de la técnica

1. El «modernismo reaccionario»: técnica y guerra en el futurismo y en Jünger.
2. Benjamin y Brecht sobre los nuevos medios: «interrupción» contra movilización total.

Unidad 5. Nuevos dilemas sobre arte y política

1. «Estetización de la política»: *obra de arte total*, monumentalismo y nuevo esteticismo.
2. «Politización del arte»: entre el *valor de uso* del arte y la *politicidad inmanente* de la obra de arte «inorgánica».

VI. Bibliografía obligatoria por unidades

Unidad 1

Gay, Peter, *La cultura de Weimar* (1968), Barcelona, Paidós, 2011.

Maldonado, Tomás «Las dos almas de la cultura de Weimar» (1978), en Villari, L., *Weimar. Lotte sociali e sistema democrático nella Germania degli anni venti*, Bologna, Il Mulino, 1978 (tr. de Nicolás López).

Bloch, Ernst, «Efectos políticos del desarrollo desigual» (1935), en Lenk, K., *El concepto de ideología*, Amorrortu, 1974.

Unidad 2

Bloch, Ernst, «Discusiones sobre el expresionismo» (1938), en id., *Heritage of our times*, Londres, Polity, 1991 (tr. de Nicolás López).

Lukács, Georg, «Se trata del realismo» (1938), en id., *Problemas del realismo*, México, FCE, 1966.

Benjamin, Walter, «El autor como productor» (1934), en id., *Obras. Libro II / vol. 2*, Madrid, Abada, 2009.

Del Río, Víctor, «Walter Benjamin y la recepción internacional de la factografía», en id., *Factografía. Vanguardia y comunicación de masas*, Madrid, Abada, 2010.

Unidad 3

Brecht, Bertolt, «¡Más deporte del bueno»! (1926), en id., *Escritos sobre teatro I*, Bs. As., Nueva Visión, 1970.

Kracauer, Siegfried, «El viaje y el baile» (1925), «El ornamento de la masa» (1927), «La biografía como forma de arte de la nueva burguesía» (1930), «Sobre los libros de éxito y su público» (1931), en id., *La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa I*, Barcelona, Gedisa, 2008.

Heidegger, Martin, «Paisaje creador: ¿por qué permanecemos en la provincia?» (1934), disponible en la web: http://www.heideggeriana.com.ar/textos/en_provincia.htm.

Adorno, Theodor, «Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión de la escucha» (1938), en id., *Obra completa, 14*, Madrid, Akal, 2009.

Unidad 4

Brecht, Bertolt, «Teoría de la radio» (1927-1932), en id., *El compromiso en literatura y arte*, Barcelona, Península, 1984.

Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (1936), México, Itaca, 2003.

VVAA, «Manifiestos futuristas» (1909-1912), en De Micheli, M. *Las vanguardias artísticas del siglo veinte*, Córdoba, Educor, 1968.

Jünger, Ernst, «La movilización total» (1930), en id., *Sobre el dolor*, Barcelona, Tusquets, 2003

Jünger, Ernst, «El relevo del individuo burgués por el tipo del trabajador», en id., *El trabajador. Dominio y figura* (1930), Barcelona, Tusquets, 2003.

Herf, Jeffrey, *El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich*, México, FCE, 1990, caps. I y IV.

Unidad 5

Goebbels, J. y Furtwängler, W., Correspondencia de abril de 1933 sobre arte y Estado, tr. de cátedra.

Benjamin, Walter, «Carta desde París. Andre Gide y su nuevo enemigo» (1936), en id., *Imaginación y sociedad. Iluminaciones I*, Madrid, Taurus, 1980.

Adorno, Theodor, «Sobre la situación social de la música» (1932), en id., *Obra completa, 18*, Madrid, Akal, 2011.

VII. Bibliografía ampliatoria

Adorno, Benjamin, Bloch, Brecht, Lukács, (1980), *Aesthetics and politics*, London, Verso.

Buck-Morss, S. (2011), *Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, Bs. As., Eterna Cadencia.

Bürger, P. (2010), *Teoría de la vanguardia*, Bs. As., Las cuarenta.

De Micheli, M. (1968), *Las vanguardias artísticas del siglo veinte*, Córdoba, Educor.

Del Río, V. (2010), *Factografía. Vanguardia y comunicación de masas*, Madrid, Abada.

Durst, D. (2004), *Weimar Modernism. Philosophy, Politics and Culture in Germany, 1918-1933*, Maryland, Lexington Books.

Herf, Jeffrey (1990), *El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich*, México, FCE.

Jameson, F. (1971), *Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Theories of Literature*, Princeton University Press.

Jordão Machado, C. (1998), *Um capítulo da história da modernidade estética: debate sobre o expressionismo*, São Paulo, Unesp.

Kaes, A., Jay, M. y Dimmendberg, E. (eds.) (1994), *The Weimar Republic Sourcebook*, London, Univeristy of California Press.

Lunn, E. (1986), *Marxismo y modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno*, México, FCE.

Meyer, Hans (1972), *El arquitecto en la lucha de clases y otros escritos*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Osborne, Peter (1995), *Politics of time: Modernity and Avant-Garde*, London, Verso.

Rabinbach, Anson (1997), *In the Shadow of Catastrophe. German Intellectuals between Apocalypse and Enlightenment*, Berkeley/London, University of California Press.

Raunig, Gerald (2007), *Art and revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century*, Los Angeles, Semiotexte.

Rötzer, H. y Siguán, M. (1992), *Historia de la literatura alemana. Vol. 2*, Barcelona, Ariel.

Scott, K. J. (2009), *Critical Destructions: Kracauer and Benjamin’s Weimar Writings on Architecture, Film, and The Cultural Public Sphere*, Canada, Simon Fraser Univ.

Tafuri, M., Cacciari, M., Dal Co, F. (1972), *De la vanguardia a la metrópoli. Crítica radical de la arquitectura*, Barcelona, Gustavo Gili.

Tafuri, M. (1984), «URSS-Berlín, 1922: del populismo a la “internacional constructivista”» y «Socialpolitik y ciudad en la alemania de Weimar» en id., *La esfera y el laberinto*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Weitz, Eric (2009), *La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia*, Madrid, Turner.

Willet, John (1978), *The new Sobriety 1917-1933. Art and Politics in the Weimar Period*, N. Y., Pantheon Books.

VIII. Propuesta metodológica

Asumiremos una metodología de seminario-taller, propiciando especialmente la participación activa de todos los estudiantes. Se desarrollarán las siguientes estrategias:

1. exposiciones del docente a cargo, del profesor invitado y de los colaboradores, abiertas a la discusión colectiva;
2. presentación de algunos de los materiales bibliográficos por parte de los estudiantes;
3. instancias, a cargo de los docentes y/o de los estudiantes, de análisis de obras específicas relacionadas con las discusiones abordadas en el seminario, a ser seleccionadas en función de los intereses de los asistentes;
4. se evaluará la posibilidad de generación de un aula virtual propia del seminario como medio de comunicación, de puesta en común de materiales digitales, de foro de discusión (no utilizaremos el aula ya disponible de la cátedra *Estética y crítica literaria moderna* para no generar confusiones, pues la cátedra ofrece otro seminario optativo en este mismo cuatrimestre).

IX. Propuesta de evaluación

Para alumnos de grado

1. Se requiere la presentación de un trabajo final individual y escrito de entre 8 y 12 páginas sobre alguno de los temas desarrollados en el seminario. El mismo será presentado en un coloquio final de cierre junto al resto de estudiantes que presenten sus trabajos finales en la misma fecha.
2. Las fechas del coloquio se fijarán en acuerdo con la Escuela, pero se propone como primer turno, de manera tentativa, un día en el período estipulado por el Cronograma anual de la Facultad para la «3ra. Fecha de exámenes promocionales», esto es, entre el 04 y el 13 de diciembre (dado que la propuesta de día de cursado para nuestro seminario es el lunes, podría ser el lunes 9 de diciembre). Se estipula también, tal como lo establece el régimen de alumnos para la condición de Promocionales, una segunda fecha en el semestre subsiguiente, esto es, en el primer semestre del año 2014 (extendiendo el criterio del Cronograma 2013, la fecha podría ser la primera semana de julio de 2014, pero queda sujeta a confirmación y precisión con la Escuela).

Para alumnos de posgrado

1. Se requiere la asistencia al 80% de las clases.
2. Se estipula la redacción de un trabajo final de entre 15 y 20 páginas. El mismo deberá articular alguno de los temas desarrollados en el seminario con algún aspecto del proyecto de posgrado propio.
3. Habrá dos fechas de entrega del trabajo final. *1º fecha de entrega:* a un mes de finalizado el cursado; *2º fecha de entrega:* a dos meses de finalizado el cursado.

X. Fechas y distribución horaria

Horario tentativo: los lunes de 16 a 19 hs.

Inicia: *seminario de grado*: lunes 12 de agosto; *seminario de posgrado*: lunes 26 de agosto.

Termina: lunes 11 de noviembre (grado y posgrado).

Carga horaria: *seminario de grado*: 46 hs. (39 hs. presenciales más 7 hs. de tutorías y consultas); *seminario de posgrado*: 40 hs. (36 hs. presenciales más 4 hs. de tutorías).

Aula: B6 – Baterías Comunes B

XI. Destinatarios

Estudiantes avanzados de Letras y Humanidades en general, y egresados de carreras de Humanidades o Ciencias Sociales.

XII. honorarios (sólo para posgrado)

El curso es gratuito.

XIII. cronograma tentativo

12/08: Preliminares y presentación general (*sólo para alumnos de grado*).

19/08: Feriado

26/08: Unidad 1, a (*inicia seminario de posgrado*).

02/09: Unidad 1, b.

09/09: Unidad 2, a.

16/09: Unidad 2, b.

23/09: Unidad 3, a.

30/09: Unidad 3, b.

07/10: Unidad 4, a.

14/10: Feriado (se procurará reubicar esta clase en otro día de la misma semana, en función de la disponibilidad de aulas).

21/10: Unidad 4, b.

28/10: Unidad 5, a.

04/11: Unidad 5, b.

11/11: Conclusiones y cierre.

Luis Ignacio García

Legajo 39352. Profesor Adjunto de *Estética y crítica literaria moderna*