

Convocatoria para presentación
SEMINARIOS AD HOC 2022
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

1. Título del Seminario: Arte, política y vanguardia. Guy Debord, el situacionismo y la crítica del mundo como espectáculo.

2. Modalidad: Seminario teórico-práctico de cursado presencial

3. Carga horaria: 48hs (16 clases de 3hs. semanales)

4. Profesor a cargo: Mg. Javier Benyo, jeb_ar@yahoo.com.

5. Función de los docentes:

Incluye el dictado de las clases, la búsqueda y traducción de material bibliográfico, la planificación y el dictado de clases. Además se encargará de la elaboración de material de apoyo para las clases (edición de imágenes, recopilación de material gráfico y fílmico, etc.). Se encontrará también a cargo de la formulación de las herramientas de evaluación y de la corrección de las mismas.

6. Cuatrimestre: Segundo. **Horarios sugeridos por orden de prioridad:** Tarde, Noche.

7. Exposición de los contenidos

Recientemente, al cumplirse 50 años del Mayo Francés, han vuelto a ser puestas en discusión las ideas expresadas durante aquellas jornadas. De entre todos los elementos innovadores que pueden hallarse que se condensaron durante las movilizaciones de Mayo del 68 cabe destacar la emergencia ante el gran público de discursos elaborados por grupúsculos de izquierda. En una sociedad cuya dinámica de discusión de lo instituido la convertía en una caja de resonancia para tales producciones intelectuales, las ideas acuñadas en publicaciones de mínima difusión devinieron en consignas al alcance de las masas. Los acontecimientos de esos años indican también un momento límite para producción de las vanguardias. A la par del incremento de la expansión de sus creaciones ideológicas, y en buena medida a causa de esta extensión, las vanguardias sufren un creciente proceso de autodisolución (René Lourau, *Autodissolution des avant-gardes*, 1980) que hizo que para mediados de la década de 1970 poco quedara en pie de todas aquellas experiencias.

Los esfuerzos por conjugar los discursos y las prácticas estéticas y políticas durante el siglo XX, encontraron también en Mayo del 68 uno de sus momentos más álgidos. Las construcciones teóricas generadas a partir de la *Internacional Situacionista* serán un foco de referencia duradero, en particular en las temáticas vinculadas al arte y el cine. Buena parte de los desarrollos conceptuales sobre la imagen, y en particular el cine, han encontrado en

el Situacionismo tanto un basamento conceptual consolidado desde el cual elaborar una crítica consecuente con los fenómenos estético-políticos del presente, como un antagonista ineludible sobre el que recaen una serie de falencias propias de cierto pensamiento anclado en la modernidad. Giorgio Agamben, Régis Debray, Friedrich Jameson, Martin Jay y Jacques Rancière, por mencionar algunos referentes centrales de la discusión estético-política contemporánea, han tenido presente a la hora de plasmar sus reflexiones a las ideas provenientes de Debord y el situacionismo.

A la luz de una persistente crítica sobre los conceptos sobre los cuales están fundadas dichas ideas –la noción de una representación separada de lo real, la alienación como explicación de las prácticas, la vanguardia como medio de intervención en los planos políticos y culturales– podría pensarse que se trata de un pensamiento cuyos elementos centrales han quedado perimidos. Sin embargo, el interés por el pensamiento de Debord y los situacionistas resurge de modo recurrente en tanto diversos aspectos de su teoría permiten iluminar nuevas facetas del escenario estético y político. Recientemente, por ejemplo, se ha publicado una compilación dedicada a articular la noción de espectáculo con fenómenos actuales del ámbito mediático y el desarrollo digital. Así, los nuevos liderazgos políticos de cuño reaccionario articulados con el espectáculo televisivo del *reality show*, la *big data*, las modalidades del consumo en el capitalismo contemporáneo y las nuevas formas del trabajo en las empresas de medios nacidas al calor de internet son evaluadas por la piedra de toque acuñada por los situacionistas hace 50 años (Marco Briziarelli y Emiliana Armani eds., *The spectacle 2.0: Reading Debord in the context of digital capitalism*, 2017). En contraposición a esta postura, es posible encontrar trabajos como los de Boris Groys (*Arte en flujo*, 2016), para quien las modificaciones producidas en las últimas décadas en el plano estético, en el del desarrollo técnico de los medios, su impacto en los modos del consumo y el tiempo libre, y la sociabilidad instaurada a partir de las redes sociales vendrían a invalidar en buena medida los postulados situacionistas. Independientemente de la postura tomada, el pensamiento de Debord sigue siendo un material central en discusión de ciertas cuestiones referidas a la evolución de la política y la estética en el capitalismo tardío.

El Seminario se propone, entonces, retomar esa centralidad para realizar un repaso por el pensamiento situacionista, comenzando por el trazado de una breve genealogía teórica, analizando luego los principales textos y temáticas involucradas (arte, política, vida cotidiana), y ubicando las producciones situacionistas en el contexto de otras vanguardias que le fueron contemporáneas. Se trabajará, asimismo, en el análisis de las producciones estéticas provenientes del situacionismo, y en particular de Guy Debord. Se privilegiará una perspectiva histórica que permita apreciar innovaciones, alcances y límites de las críticas, así como también filiaciones de proximidad teórica y rupturas con grupos afines. Se trata de dar cuenta de un pensamiento pocas veces abordado a lo largo de la carrera y que, tal como ha sido señalado, es una referencia frecuente para los estudios críticos en el campo de la comunicación y la cultura.

8. Objetivos generales

- Promover la capacidad de trabajar con conceptos provenientes de teorías diversas, estableciendo relaciones correctas de afinidad y polémica entre las distintas corrientes de pensamiento relevadas.
- Generar una reflexión sobre la articulación entre vanguardias estéticas y políticas.
- Proporcionar las herramientas teóricas que posibiliten la construcción de un discurso propio capaz dar cuenta de una indagación sobre la temática del seminario.
- Profundizar un enfoque comunicacional referido a estas temáticas.
- Difundir los resultados de investigaciones en curso.

9. Objetivos específicos

- Introducir a los alumnos en las problemáticas referidas al entrecruzamiento entre los discursos estéticos y políticos.
- Contribuir a la creación de una perspectiva propia respecto de la temática abordada que tenga por resultado la concreción de un trabajo final original.
- Proporcionar a los alumnos pautas conceptuales y metodológicas pasibles de ser utilizadas en la elaboración de su tesina.

10. Programa analítico por unidades

Unidad 1.

Breve genealogía del situacionismo. El fenómeno de la cosificación según Luckács. El carácter fetichista de la mercancía como forma de objetividad. La universalidad de la forma mercancía. El proceso de trabajo y su descomposición racional. La cuestión de la burocracia moderna. La consciencia cosificada y la destrucción de la realidad en tanto totalidad. Las tesis sobre Hegel y la revolución de Korsch. Dialéctica y movimiento histórico. Las formas del pensamiento revolucionario. La “influencia mutua” entre la aparición de un movimiento social revolucionario de clase y una teoría materialista histórica. Pannekoek y la organización obrera: la organización fabril y el resabio técnico capitalista. Separación y unidad en el proceso productivo bajo el poder obrero.

Bibliografía obligatoria

Lukács, Georg, “El fenómeno de la cosificación”, en *Historia y conciencia de clase*, Madrid, Grijalbo, 1969.

Korsch, Karl, “Marxismo y filosofía” en *Marxismo y filosofía*, México DF, Ediciones Era, 1971.

_____, “Tesis sobre Hegel y la revolución”, en revista *Ideas y valores*, n° 30/31, Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional, 1968.

Pannekoek, Anton, “La organización de los consejos”, en *Los consejos obreros*, Buenos Aires, Proyección, 1976.

Bibliografía optativa

- Cardan, Paul (seud. Cornelius Castoriadis), “El marxismo tradicional y la teoría contemporánea”, en *Capitalismo moderno y revolución*, Paris, Ruedo Ibérico, 1970.
- Riesel, René, “Preliminares sobre los consejos y la organización consejista”, en revista *Internationale Situationniste*, N° 12, Septiembre de 1969.

Unidad 2.

La teoría situacionista I. Problemas estéticos. La herencia del lettrismo. ¿Qué es una situación? Las herramientas: deriva y desviación/tergiversación (*détournement*). La mercantilización del tiempo libre. La realización del arte como contenido de un proyecto político. El arte como antagonista de las formas de la comunicación promotoras de la representación. Balance de las experiencias de las vanguardias previas.

Bibliografía obligatoria

- Anónimo, “Amarga victoria del surrealismo”, en *Internationale Situationniste*, n° 1, Junio de 1958.
- ___, “Definiciones”, en *Internationale Situationniste*, n° 1, Junio de 1958.
- ___, “El sentido de las descomposición del arte”, en *Internationale Situationniste*, n° 3, Diciembre de 1959.
- ___, “El desvío como negación y como preludio”, en *Internationale Situationniste*, n° 3, Diciembre de 1959.
- ___, “Manifiesto”, en *Internationale Situationniste*, n° 4, Junio de 1960.
- ___, “Problemas preliminares a la construcción de una situación”, en *Internationale Situationniste*, n° 1, Junio de 1958.
- Debord, Guy, “Teoría de la deriva”, en *Internationale Situationniste*, n° 2, Diciembre de 1958.
- Jappe, Anselm, “La Internacional Letrista”, en *Guy Debord*, Barcelona, Anagrama, 1993.

Bibliografía optativa

- Internacional Letrista, *Potlatch*, N°1 y 29.
- Perniola, Mario, “La superación del arte”, en *Los Situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*, Madrid, Acuarela libros, 2008.

Unidad 3.

Teoría situacionista II. La cuestión política. La expansión del espectáculo, etapa superior de la existencia de la mercancía. La recuperación de la vida en tanto antagonista de la representación. Dinámica del espectáculo: la unidad del flujo de imágenes desprendida de la real. La producción de la alienación en el trabajo: consecuencias el plano de lo espectacular. Jerarquías, trascendencia, ideología y mito: elementos del funcionamiento social burocrático. El situacionismo como expresión de un antagonismo naciente contra el espectáculo. La emancipación del hombre en contraposición a la autonomía de la imagen.

Bibliografía obligatoria

- Anónimo, “Declive y caída de la economía espectacular-mercantil”, en *Internationale Situationniste*, n° 10, Marzo de 1966.
- Debord, Guy, *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo*, Barcelona, Anagrama, 1988, págs. 11 a 57.
- _____, “La separación consumada”, “La mercancía como espectáculo”, “Unidad y división en la apariencia”, en *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.
- Garnault, Jean, “Estructuras elementales de la reificación”, en *Internationale Situationniste*, n° 10, Marzo de 1966.
- Vaneigem, Raoul, “Banalidades de base I y II”, en *Internationale Situationniste*, n° 7 y 8, Abril de 1962 y Enero de 1963.

Bibliografía optativa

- Viénet, René, “El regreso de la revolución social”, “Los orígenes de la agitación en Francia”, “La lucha en la clase”, en *Enragés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones*, disponible en <https://sindominio.net/ash>

Unidad 4.

Espectáculo, el devenir de un concepto exitoso. La revisión de Agamben: el espectáculo, una idea confirmada por la historia. La reproducción de la pedagogía del embrutecimiento por parte de la vanguardia estético-política. El espectáculo y la partición de lo sensible (Rancière). Una genealogía del concepto de espectáculo (Crary). La perniciosa hegemonía del ojo, un lugar común para Debord y Foucault (Jay). Otra genealogía del espectáculo: Feuerbach y Debord (Debray).

- Agamben, Giorgio, “Glosas marginales a los *Comentarios a la Sociedad del espectáculo*”, en *Medios sin fin*, Valencia, Pre-Textos, 2010.
- _____, “Violencia y esperanza en el último espectáculo”, en *I Situacionisti*, Roma, Manifiesto Libri, 1991.
- Clark, T.J. y Donald Nicholson-Smith, “¿Por qué el arte no puede acabar con la Internacional Situacionista”, en *October*, N° 79, invierno de 1997.
- Crary, Jonathan, “Espectáculo, atención, contramemoria”, en *October*, N° 79, invierno de 1997.
- Debray, Régis, “A propósito del espectáculo” en *Le Débat*, n° 85, 1995.
- Jay, Martin, “Del imperio de la mirada a la sociedad del espectáculo: Foucault y Debord”, en *Ojos abatidos*, Madrid, Akal, 2007.
- Rancière, Jacques, “[El espectador emancipado](#)” y “[La imagen intolerable](#)” en *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

Unidad 5.

Una preocupación novedosa: crítica de la vida cotidiana. Pobreza y organización del tiempo libre. Las consecuencias despolitizadoras de la separación instaurada por la sociedad del espectáculo. La situación ambivalente de la vida cotidiana: espacio de expresión de las características de la sociedad del espectáculo, a la vez que objeto indispensable a ser transformado por un proyecto revolucionario. Dos polémicas: 1) con Henri Lefebvre 2) con Cornelius Castoriadis.

Bibliografía obligatoria

- Anónimo (Debord, Guy; Kotányi, Atilla y Raoul Vaneigem), “Sobre la Comuna”, en revista *Internationale Situationniste*, N° 12, Septiembre de 1969.
- ___, “Socialismo o Planète” en revista *Internationale Situationniste*, N° 10, Marzo de 1966.
- Cardan, Paul (seud. Cornelius Castoriadis), “La perspectiva revolucionaria en el marxismo tradicional”, en *Capitalismo moderno y revolución*, París, Ruedo Ibérico, 1970.
- Debord, Guy, “Perspectivas de modificación consciente de la vida cotidiana”, en *Internationale Situationniste*, n° 6, Agosto de 1961.
- Lefebvre, Henri, “Aclaración”, en *Crítica de la vida cotidiana*, Buenos Aires, Pena Lillo, 1967.
- Vaneigem, Raoul, “El insignificante significado”, en *Tratado de saber vivir para el uso de las jóvenes generaciones*, Barcelona, Anagrama, 2008.

Bibliografía optativa

- Jappe, Anselm, “La crítica de la vida cotidiana”, en *Guy Debord*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Marcus, Greil, *Rastros de carmín*, Barcelona, Anagrama, 1993, págs. 155-65.

Unidad 6.

Cine y situacionismo. El cine: “la perla del basurero del funcionalismo absoluto”. El film como elemento en la construcción de situaciones. Contra el método Godard: crítica impostada y crítica verdadera. A favor y en contra de Resnais. Una primera lectura: Resnais y Duras, más allá del conformismo de la *nouvelle vague*; revisión de esa perspectiva, Resnais y Robbe-Grillet, el film centrado en la palabra vacía. La autodestrucción del cine, una vía revolucionaria hacia la emancipación de las fuerzas espectaculares.

Bibliografía obligatoria

- Agamben, Giorgio, “El cine de Guy Debord”, en *Image mémoire*, París, Hoébeke, 1998.
- Albera, François, “El cine letrista” y “La vanguardia situacionista y el cine: ¿un cine situacionista?”, en *La vanguardia en el cine*, Buenos Aires, Manantial, 2009.
- Anónimo, “Cine y revolución”, en *Internationale Situationniste*, N° 12, Septiembre de 1969.
- ___, “El cine después de Alain Resnais”, en *Internationale Situationniste*, n° 2, Diciembre de 1958.
- ___, “El papel de Godard”, en *Internationale Situationniste*, N° 10, Marzo de 1966.
- ___, “Con y contra el cine”, en *Internationale Situationniste*, n° 1, Junio de 1958.
- Bernstein, Michèle, “Sunset Boulevard”, en *Internationale Situationniste*, n° 7, Abril de 1962.

Bibliografía optativa

Rancière, Jacques, “El rojo de *La chinoise*: política de Godard” y “Una fábula sin moral: Godard, el cine, las historias”, en *La fábula cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 2005.

Bibliografía complementaria

AA.VV, *Potlatch. Internacional Letrista (1954-1959)*, Madrid, Literatura Gris, 2001.

Anónimo (Kayathi, Mustapha), *De la miseria en el medio estudiantil*, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2018.

Bolt Rasmussen, Mikkel y Jakob Jakobsen (ed.), *Expect anything fear anything. The situationist movement in Scandinavia and elsewhere*, Copenhagen/Nueva York, Nebula/Autonomea, 2011.

Briziarrelle, Marco y Emilia Armano (eds.), *The spectacle 2.0. Reading Debord in the context of digital capitalism*, Londres, University of Westminster Press, 2017.

Brun, Éric, *Les situationnistes. Une avant-garde totale*, Paris, CNRS Editions, 2014.

Debord, Guy, *El planeta enfermo*, Barcelona, Anagrama, 2006.

___, *In girum imus nocte et consumimur igni*, Barcelona, Etcétera, 1999.

___, *Panegírico*, Madrid, Acuarela, 2009.

Fleisner, Paula y Guadalupe Lucero (coords.), *El situacionismo y sus derivas actuales*, Buenos Aires, Prometeo, 2014.

Gray, Christopher, *Leaving the 20th Century. The incomplete work of the Situationists International*, Londres, Rebel Press, 1998.

Löwy, Michael, *Morning star. Surrealism, marxism, anarchism, situationism, utopía*, Austin, University of Texas Press, 2009.

Martos, Jean-François, *Historia de la Internacional Situacionista*, Montemira, San José C.R., 2014.

McDonough, Tom (ed.), *Guy Debord and the Situationist International*, Massachusetts, MIT Press, 2002.

McKenzie, Wark, *The beach beneath the street. The everyday life and glorious times of the situationist international*, Londres, Verso, 2011.

___, *The spectacles of disintegration. Situationist passages out of the 20th century*, Londres, Verso, 2013.

Wollen, Peter, “Los situacionistas y la arquitectura”, *New Left Review*, N° 8, 2001.

Otros materiales a trabajar en la cursada

Films

Debord, Guy, *Aullidos en favor de Sade* (1952).

___, *Crítica de la separación* (1961).

___, *La sociedad del espectáculo* (1973).

___, *Refutación de todos los juicios a favor o en contra que han sido suscitados hasta la fecha por el film “La sociedad del espectáculo”* (1978).

___, *Sobre el paso del tiempo de unas pocas personas a través de un corto período* (1959).

Vienet, René, *¿Puede la dialéctica romper ladrillos?* (1973).

11. Metodología de enseñanza

Clases teórico-prácticas. Se prevé que la primera parte de la clase esté dedicada a la exposición de conceptos por parte del docente, mientras que la segunda puede quedar reservada tanto para exposición temática a cargo de los alumnos como para la exhibición de material audiovisual o gráfico vinculado a las problemáticas específicas de cada clase.

12. Forma de evaluación

Para la aprobación del seminario es necesario el 75% de asistencia a las clases y la entrega de una monografía final individual sobre un tema a elección de los estudiantes (relacionado con la temática de la materia, y bajo supervisión del docente a cargo del seminario). El trabajo final deberá tener entre 10 y 20 carillas de extensión.

Se buscará dar relevancia a la formación teórico-metodológica para la elaboración de trabajos académicos: tesinas, artículos en revistas académicas, tanto en lo relativo a las pautas formales como en lo concerniente a la elección del objeto y desarrollo de una investigación.