

Estética General y Filosofía del Arte

Prof. Lic. Guillermo Ricca

Ciclo lectivo 2012

IFDC-VM

Marco teórico y metodológico.

Esta materia se encuentra en el segundo año de Artes Visuales, en el tercero de Teatro y en el cuarto año de Música y Letras. Supone de parte de los alumnos cierta habilidad adquirida para leer y comprender textos teóricos de mediana complejidad. En años anteriores el enfoque de la materia fue dirigido a problemas de arte contemporáneo. Este año intentaremos abordar algunos aspectos y temas de la moderna teoría del arte. La razón de este cambio radica en la necesidad de contribuir a una mejor formación de grado en lo que hace a la cultura filosófica del mundo moderno, para poder comprender mejor algunos fenómenos vinculados al mundo del arte contemporáneo.

El arte es un fenómeno moderno; como dice Régis Debray, hablamos de arte antiguo en una especie de “ilusión retrospectiva”, ya que nuestro modo de ver y entender el arte depende en gran medida de la transformación de éste en una esfera autónoma de la vida en las sociedades burguesas de occidente. Dicho de manera rápida, se puede fijar el comienzo del arte autónomo aproximadamente en la misma época en que el hombre occidental empieza a concebirse como sujeto de su propio pensamiento y de su propia acción. **Este es un dato importante para nosotros; el arte tiene mucho que ver con nuestra moderna concepción de la vida y de acerca de cómo vale la pena vivirla.** Tiene tanto que ver que a menudo se olvida que muchas de las grandes transformaciones de la percepción humana se produjeron a partir de transformaciones en el mundo del arte.

Dice Hegel que “la filosofía puede ser definida, en general, como la consideración reflexiva de los objetos”¹. Pero la filosofía es un tipo especial de pensamiento; en ella el pensar deviene conocimiento conceptual. Es como un “pensamiento del pensamiento”. Más allá del idealismo totalizante del sistema hegeliano, podemos admitir como cierta esta afirmación: hacer filosofía del arte no es sólo reflexionar sobre el arte, es reflexionar metódicamente sobre nuestras ideas acerca del arte. ¿Por qué reflexionar sobre el arte y sobre lo que pensamos acerca del arte?

Artistas y docentes de arte o literatura, filósofos del arte, o simplemente interesados en estas cuestiones, somos también “decidores” sobre ellas. Somos enunciadores, sujetos de discurso. Y dónde hay habla, hemos de suponer el malentendido. Como decía Baudelaire: “El mundo marcha por el malentendido”². Hablamos porque queremos

---

¹ Hegel, GWF. *Fenomenología del Espíritu*, § 2, Buenos Aires, Claridad, 2006.

² Baudelaire, Charles, *El corazón delator*.

entender aquello que nos interesa. Somos sujetos de habla y por eso somos sujetos de pensamiento. Es llamativo que las voces que hablan de querer (desear) y de inquirir, inquietarse, sean de la misma familia etimológica en nuestro idioma. Es decir: buscamos en lo que decimos y nos es dicho aquello que nos falta. Es de suponer que a estas especies de gente—artistas, intelectuales, docentes,—les inquietan asuntos parecidos en torno al arte y en torno al pensamiento sobre el arte. Hemos de suponer que siendo más o menos esta gente, en mayor o menor medida, tengamos pensamientos y palabras sobre el arte. También tenemos representaciones sensibles (imaginarias) y sentimientos en torno al arte. Pero aquí nos ocuparemos en menor medida de ellos, nos interesan más nuestros pensamientos y discursos. Suponemos también que éstos son más determinantes para lo que hacemos, ¿o no hablamos todo el tiempo de ser “docentes reflexivos”?

Para reflexionar y pensar sobre el arte, sobre nuestros pensamientos y discursos sobre el arte, dialogaremos con lo que otros han dicho antes que nosotros sobre estas cuestiones. Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Gadamer, Adorno, Derrida, entre otros, están muertos. Pero son muertos que han pensado. Para los agentes de la eficacia, para los expertos del mundo administrado, ellos ya no tienen nada que decir. Pero la filosofía, como dice Tomás Abraham, es *practicida*. Por eso los cultores de la realidad como paraíso la desprecian. Filósofos *versus* contadores y guerreros. Como dice Adorno: La filosofía hace saltar los moldes de lo que meramente es. Para ver qué hay del otro lado, o entre los escombros. Quizá no haya ahí más que atisbos, posibilidades, asomando entre las hilachas de lo real. Por eso la ciencia también abjura de ella. No provee certezas el pensar filosófico. Más bien, suele inaugurar abismos. Pero a veces, lo más próximo es lo más ajeno, es aquello mismo que nos impide ser lo que podríamos ser. Lo más próximo puede ser lo otro en el régimen de la verdad. Por eso cabe la sospecha de que la más extrema lejanía puede ser también una hospitalidad: la de lo posible, la de aquello que aún no es. Aquello que no hemos pensado todavía.

Metodológicamente, proponemos un seminario de lecturas y debates sobre esas lecturas. Leeremos algunos documentos canónicos de la teoría del arte, y lo haremos siguiendo tres tópicos:

- a) **El arte.** Arte: historia de un concepto. Clasificación de las artes. Cultura, lenguaje, ideología.
  - b) **Teoría Cultural y Estética Filosófica.** Autonomía vanguardia y neovanguardia. Obras de arte y prácticas artísticas.
-

- c) **La interpretación de obras de arte.** El paradigma del texto: la hermenéutica. Arte y conocimiento. De la obra al texto total, textualidad e intertextualidad. Negatividad y Deconstrucción.

Bibliografía obligatoria:

- a) -WILLIAMS, R, (2009) *Marxismo y Literatura*. Buenos Aires, Las 40. págs. 9-64;
-EAGLETON, T (2006) *La estética como ideología*, Madrid, Trotta. Págs. 65-83; 111-149.
-BADIOU, A (2010) *Pequeño manual de inestética*. Buenos Aires, Prometeo.

-RANCIÈRE, J (2011) *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital Intelectual, pp. 79-109.
-JAMESON, F (1999) *El giro cultural*, Buenos Aires, Paidós, pp. 105-128.
- b) -WILLIAMS, R (2009), *Marxismo y Literatura*. Buenos Aires, Las 40. pp 103-158; 201-240;
-BÜRGER, P, (1987) *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península. Págs, 83-110.
-FOSTER, H (2001) *El retorno de lo real, la vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, págs. 3-38.
-RANCIÈRE, J (2012) *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital intelectual, pp. 110-132
- c) -RICOEUR, P (2001) *Del texto a la Acción*, Buenos Aires, FCE, p. 127-147.
-BARTHES, R (2003) *Variaciones sobre la escritura*, Buenos Aires, Paidós 137-154.
-MENKE, Ch, (1997) *La soberanía del arte, la experiencia estética en Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, págs. 189-248.
-CULLER, J, *La Deconstrucción*, Madrid, Cátedra, 1999.

-MENKE, Ch (1997), *La soberanía del arte, la experiencia estética en Adorno y Derrida*. Madrid, Visor, pp. 23-132.

-JAUSS, H (2002), *Pequeña apología de la experiencia estética*, Barcelona, Paidós.

Bibliografía complementaria:

Adorno, Th. W. *Notas sobre literatura*, Madrid, Akal, 2005.

Adorno, Th. W. *Actualidad de la filosofía*. Madrid, Planeta Agostini, 1998.

Aumont, Jacques. *La estética hoy*. Madrid, Cátedra, 2001.

Bürger, Peter. *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 2001.

Danto, Arthur, *Después del fin del arte*, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Danto, Arthur, *La transfiguración del lugar común*, Buenos Aires, Paidós, 2004.

Danto, Arthur, *El abuso de la belleza, la estética y la definición de arte*, Buenos Aires, Paidós, 2005.

Derrida, Jacques. *La escritura y la diferencia*. Barcelona, Antrhopós, 1998.

Eco, U. *La definición de arte*, Buenos Aires, Martínez Roca, 1990.

Jiménez, Marc. *Theodor Adorno, Arte, ideología y teoría del arte*. Buenos Aires, Amorrortu, 2001.

Jiménez, Marc. *¿Qué es la estética?* Valencia, ed. Universitat de Valencia, 2002.

Genette, Gérard, *La obra del arte, I-II*, Buenos Aires, Lumen, 2001.

Gómez, Vicente. *El Pensamiento Estético de Theodor Adorno*, Valencia, Cátedra, 1998.

Forster, Ricardo. *W. Benjamin – Th. Adorno, el ensayo como filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

Huyssen, A. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires, AH editora, 2000.

Wajcman, y otros, *Las tres estéticas de Lacan*, Buenos Aires, ed. Del cifrado, 2006.

Mancuso, Hugo. *La palabra viva, Teoría verbal y discursiva de Mijail Bajtin*. Buenos Aires, Paidós, 2005.

Liotard, J F, *Lo inhumano*, Buenos Aires, manantial, 1998.

Parret, H, *De la semiótica a la estética*, Buenos Aires, Edicial, 1995.

Vattimo, Gianni. *Diálogo con Nietzsche*. Buenos Aires, Paidós, 2002.

Wellmer, A. *Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad, la crítica de la razón después de Adorno*. Madrid, Visor, 1994.

AA.VV, *Pensamiento de los confines*, nº 81. FCE, Buenos Aires, 2006.

Metodología de trabajo: clases semanales con modalidad de seminario de lecturas. Discusiones sobre lo leído y exposiciones de los participantes en el seminario. Intervenciones de otros docentes invitados.

Evaluación: Se considera la exposición de cada grupo de alumnos como práctico y se propone un parcial no presencial con fecha de presentación y fecha para su recuperación. Examen final sin promoción sobre todo lo visto en el cuatrimestre.