

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FILOSOFÍA**

CÁTEDRA: ESTÉTICA

Prof. Titular: Dr. Silvio Mattoni

Prof. Asistente: Lic. Emilio Garbino

PROPUESTA DE PROGRAMA AÑO 2015

1. Fundamentación

Lo sublime, la mimesis y sus antinomias en una filosofía del arte

El término de lo sublime ha perdurado a lo largo de la historia de las reflexiones sobre el arte, e incluso por fuera de ellas, con cierta anterioridad, en las consideraciones sobre la percepción sensible en general. Si decimos que es un “término” y no un “concepto”, se debe a que su historicidad resulta tan amplia, y por ende cambiante, como para que pudiera definirse de un solo modo o conjugarse al menos en una constelación coherente de usos históricos. De allí que el recorrido por los momentos culminantes de la historia de lo sublime siga siendo la manera más adecuada para comprender lo que significó y lo que aún puede significar en el orden de la reflexión estética. Propondremos pues revisar el origen del término dentro de los atisbos de crítica literaria y valoración jerárquica de la literatura antigua que se dan en Pseudo-Longino, cuyo tratado fragmentado proporcionó a los modernos no sólo una palabra para definir lo más grande en la esfera del arte, sino también una serie de rasgos ligados a esa misma magnitud que inclinaron la noción hacia el lado de lo inefable. Esta misma grandiosidad será pensada por Edmund Burke, más allá de la recuperación barroca y neoclasicista de lo sublime, en su fisiología de los estados vinculados a lo bello y a lo sublime, y en este último caso, su análisis de los efectos patéticos, si no patológicos, de la impresión ante lo inconmensurable, lo indecible, llegando hasta el silencio y el horror, en tanto que aquello que escapa de toda medida se torna un abismo irrepresentable. Tomando los términos de Burke, aunque

rectificándolos y ajustándolos a una racionalidad sistematizadora, Kant pondrá directamente lo sublime en el pasaje que a la vez escinde y conecta la imaginación con la razón. Lo sublime será así un sentimiento causado por objetos grandiosos que le sugerirá al sujeto, una vez dado el fracaso de la imaginación para suministrar representaciones adecuadas y completas de lo inmenso y lo muy poderoso, ideas que no son imaginables y que anidan en la razón, como la noción de infinito. En el romanticismo, lo sublime será un objeto de vagas y persistentes reflexiones. Tendrá un papel sintético y superador del formalismo en la inconclusa filosofía del arte de Schelling. Será marginado a una forma del arte simbólico, vinculada al enigma y a la alegoría, en Hegel. Pero en general servirá al proyecto de unir arte, filosofía, ciencia y religión en una experiencia sensible e intelectual a la vez, que pasa por la ruptura de los marcos formales. De todos modos, el problema romántico será apenas sugerido en un momento del programa, ya que en verdad se resuelve y se hace evidente la preferencia de la modernidad por lo sublime, en detrimento de lo bello, en las paradojas de las vanguardias artísticas, herederas de cierto utopismo estético romántico. Algunas recientes observaciones de Jean-François Lyotard sobre lo sublime y la vanguardia, y sobre el papel de Burke y de Kant en la fundación originaria de la búsqueda contemporánea de lo irrepresentable o de lo inimaginable, nos conducirán a la problemática de lo sublime en el presente. ¿Qué puede significar o qué ha llegado a significar el término “sublime”? Si es que todavía significa algo, si es que las obras siguen siendo pasibles de tal calificación, si es que existe aún algo que se llame “obra” y que admita una jerarquización, una magnitud apreciativa de cualquier clase que sea.

No desligado de este recorrido en el programa, iniciaremos otro que gira en torno a las relaciones de lo bello y lo sublime refractadas o disueltas en nuevas antinomias, en posibles conciliaciones, como la metafísica de la música de Schopenhauer, la oposición y conciliación entre lo apolíneo (cercano a lo bello) y lo dionisiaco (que apunta a lo sublime) en Nietzsche, y por último la acuñación del término “sublimación” en Freud para analizar los procesos de producción de obras de arte en términos psicoanalíticos. En los tres autores, el problema de lo sublime reaparece en términos de lo irrepresentable, lo que no tiene forma pero de todos modos encuentra su formulación en el orden de lo estético. Lo que nos llevaría al problema de la representación en general. ¿Hay una mimesis de lo inimitable? ¿En qué

se basó la larga tradición occidental de un arte que simula, representa, copia, reproduce lo real?

Por último, desarrollos contemporáneos sobre el arte pueden desprenderse de los recorridos precedentes, donde los fantasmas de los efectos sublimes y de los conceptos fundados en la sublimidad del arte se pasean en la noche como para la conciencia hegeliana la predación y la violencia que le dieran origen y que no puede recordar clara y distintamente. Por otra parte, la modernidad ha tomado elementos discontinuos de la conceptualización estética para utilizarlos en el esclarecimiento de momentos o períodos puntuales del arte. La ingenuidad, diría Adorno, asumida ahora se torna una posición, una toma de postura. De allí que se pueda ver la técnica en las formas del arte como una apertura de lo sublime, vinculado con las vanguardias estéticas pero también con la manipulación de masas. Así, no será ociosa la tácita confrontación entre la obra de arte en la época de su reproducción técnica descrita por Benjamin y la reacción crítica de Adorno ante el fetichismo, la industria cultural y el carácter regresivo del arte en el mundo técnico.

2. Objetivos

- Introducir a una discusión sobre términos provenientes de la doctrina del juicio estético y de la filosofía del arte.
- Incitar a la lectura innovadora de las tradiciones críticas y estético-filosóficas.
- Impulsar revisiones críticas de las nociones aceptadas en los compendios de lecturas filosóficas de que dispongan los alumnos.
- Promover la escritura crítica independiente apelando a conceptos filosóficos y a la apropiación de cuestionamientos relacionados con la problemática actual en temas de estética.

3. Contenidos

Unidad 1:

Lo sublime. El origen del término en Pseudo-Longino: lo inefable, el silencio y la magnitud del estilo. Las pasiones de lo sublime en la época moderna: Edmund Burke. Causas y efectos de las representaciones que producen lo sublime. La delimitación kantiana de lo sublime: sublime matemático y sublime dinámico. Discrepancias entre Kant y Burke. Lecturas de lo sublime en el romanticismo alemán: Schlegel y Schelling. Lo sublime y la vanguardia en la lectura de Lyotard.

Unidad 2: La música en la jerarquía de las artes según Schopenhauer. Carácter metafísico de la música. La estética y lo irrepresentable. Variaciones nietzscheanas sobre un motivo metafísico: lo dionisiaco. Origen de la tragedia: relaciones entre formas aparentes y entusiasmo irrepresentable. Lo ominoso y lo familiar: lo irrepresentable y las formas perceptibles en Freud. Orígenes pulsionales del arte. La pulsión de muerte como retorno de lo sublime en el deseo.

Unidad 3: Crisis de la unicidad de la obra de arte: la cuestión de la reproducción técnica en Benjamin. La sustitución de un imaginario moderno: pequeña historia de la fotografía. La iluminación profana, las imágenes dialécticas en la modernidad. Adorno: carácter fetichista y regresión en el arte de la época técnica

Unidad 4: Mímesis: la crítica de la representación en Platón. Naturaleza e imitación en Aristóteles. Tipos de mimesis según las artes. La verdad y el estereotipo. La historicidad de la mimesis: genealogía del realismo en Auerbach. Fantasmagorías: representación, alegoría e inconsciente colectivo en el texto de los Pasajes de W. Benjamin.

4. Bibliografía por unidades

Unidad 1

Longino, *Sobre lo sublime*, Gredos, Madrid, 1979.

Burke, Edmund, *De lo sublime y de lo bello*, Altaya, Barcelona, 1998.

Kant, Immanuel, *Crítica del juicio*, Losada, Buenos Aires, 2005.

SCHELLING, F., *Filosofía del arte*, Nova, Buenos Aires, 1949.

Schlegel, F., *Fragmentos, seguido de Sobre la incomprendibilidad*, Marbot, Barcelona, 2009.

LYOTARD, J.-F., *Lo inhumano, Charlas sobre el tiempo*, Manantial, Buenos Aires, 2003.

Unidad 2

Schopenhauer, A., *Lecciones sobre metafísica de lo bello*, Universitat de Valencia, 2004.

....., *Pensamiento, palabras y música*, Edaf, Madrid, 2005.

Nietzsche, Friedrich, *El libro del filósofo*, Taurus, Madrid, 2000, "Introducción teórica sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral".

....., *El nacimiento de la tragedia*, Alianza, Madrid, 1980.

Freud, Sigmund, *Obras completas*, Volúmenes IX, XVII y XVIII: "El creador literario y el fantaseo"; "Lo ominoso"; "Más allá del principio del placer"; Amorrortu, Buenos Aires, 1993.

Unidad 3

Benjamin, Walter, *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1989, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" y "Pequeña historia de la fotografía".

Adorno, Theodor W., *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*, Akal, Madrid, 2009.

Unidad 4 (Prácticos)

Platón, *La República*, Alianza, Madrid, 1988.

Aristóteles, *Poética*, Monte Ávila, Caracas, 1980.

Barbero, Santiago, *La mimesis en Aristóteles*, El copista, Córdoba, 2000.

Auerbach, Erich, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, FCE, México, 1950.

Scotto, Carolina, "Sobre la mimesis en Platón", en revista *Escrita*, Nº 6, Córdoba, 1984.

Derrida, J., *La escritura y la diferencia*, Anthropos, Buenos Aires, 1989.

Benjamin, Walter, *El libro de los pasajes*, Akal, Madrid, 2005.

....., "La enseñanza de lo semejante", en *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, Iluminaciones IV, Taurus, Madrid, 1991.

....., "Sobre la facultad mimética", en *Ensayos Escogidos*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010.

5. Propuesta metodológica

Los contenidos se desarrollarán en presentaciones teóricas articuladas con debates y profundizaciones de lectura y escritura en la faz práctica. La modalidad teórico-práctica habrá de facilitar la transmisión y la apropiación de los conceptos; se contará también con la presencia de artistas invitados del ámbito local para promover el debate con el autor y sus obras. La bibliografía se utiliza tanto en las clases teóricas como en las prácticas. El material se proveerá en forma de cuadernillos. Se proveerán asimismo guías de trabajos prácticos para orientar las lecturas, formulándose preguntas sobre conceptos clave de los textos propuestos.

6. Propuesta de evaluación

Se evaluarán los desempeños oral y escrito, individuales y en grupo de los alumnos, en las clases teórico-prácticas y prácticas. Se tomarán dos parciales escritos individuales domiciliarios sobre consignas dadas previamente, de los cuales se podrá recuperar uno

con la misma modalidad al final del cursado. En cuanto a los trabajos prácticos, se requerirá asistencia al 80% con instancias de recuperación según reglamento vigente. El trabajo final monográfico, sólo para alumnos promocionales, también deberá ser individual y es condición para promocionar la asignatura con una evaluación final en forma de coloquio.

7. Requisitos para la promoción y la regularidad

Para alcanzar la condición de regular, los alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos y el 100% de los parciales con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Para optar por la condición de promocional, los alumnos deberán aprobar el 80% de prácticos y el 100% de parciales con un mínimo de 7 puntos. Asimismo, deberán acreditar una producción escrita (ensayo, monografía) que deberá alcanzar un mínimo de 7 puntos. En ningún caso se requerirá asistencia a clases no prácticas. En caso de no poder asistir al horario de entrega de parciales, se aceptarán los mismos vía correo electrónico.