

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

Año: 2015. Primer cuatrimestre.

Seminario: **BAUDELAIRE: ARTE, VIDA, MODERNIDAD.**

Profesores a cargo: Dr. Silvio Mattoni; Lic. Emilio Garbino.

1. Fundamentación

No hace falta insistir acerca de la importancia de la figura y la obra de Charles Baudelaire para diversos ámbitos de la reflexión contemporánea, sobre todo en relación con los problemas de la modernidad, la estética moderna, la posición del escritor en la sociedad, entre otros tópicos. En el curso propuesto, recorreremos una serie de interpretaciones, críticas y juicios de diversos filósofos, escritores, historiadores y sociólogos en torno a dicha obra, siguiendo cuatro ejes fundamentales que definen otras tantas unidades de contenidos.

En primer lugar, la figura del artista, que tiene ya sus conceptualizaciones principales en los escritos ensayísticos del mismo Baudelaire. Tomando en cuenta que la modernidad es la época que se nombra a sí misma, el espíritu moderno en esos textos es ante todo una búsqueda, una ascesis sobre la propia figura, una obligación en relación con el presente. Lo cual pone en cuestión los preceptos de la tradición estética y literaria basados en modelos y en supuestos ideales atemporales de belleza. De tal modo, Baudelaire aparece en varias lecturas como uno de los fundadores de la autodefinition de lo moderno en el terreno del arte y la literatura. A partir de diversos enfoques críticos, veremos entonces ciertos rasgos del artista moderno, que delinean su particular heroísmo, efímero, profano, novedoso, como el dandismo, el decadentismo, el esteticismo.

En segundo lugar, estos mismos rasgos plantean un conflicto entre la práctica artística y la sociedad burguesa, pues el dandy se enfrenta a la moral de lo útil, el decadente a la ideología del progreso, el esteta a la ética de la eficacia técnica. De allí surge la unidad dedicada a la discusión de las relaciones entre vida, arte y sociedad, planteada principalmente a partir de la confrontación de dos posturas, dos interpretaciones de la figura y la obra de Baudelaire: la crítica de Sartre y su refutación

por Bataille, en la posguerra francesa. En términos ya de clisé, se trata de la reivindicación del “compromiso” del escritor con las cuestiones sociales de su tiempo en contra de la posición negativa de Baudelaire que se ha dado en llamar “poesía maldita”. Una discusión en la que también participa por entonces, con una posición que relativiza estos contrastes, el crítico Maurice Blanchot.

En tercer término, revisaremos las lecturas en clave de historia cultural, como representante de una época y como figura adelantada de los signos del capitalismo venidero de los textos de Baudelaire. En este ámbito se destaca la obra de Walter Benjamin, que en cierto modo origina toda una serie de nuevos textos que siguen su estela, como los historiadores culturales en lengua inglesa, que lo relacionan con la sociología, la historia en general, la genealogía de las ideas, tales como Marshall Berman y Peter Gay. Pero seguramente es Benjamin quien más de cerca sigue las afirmaciones del poeta para buscar en una experiencia inédita de la ciudad, en el auge de la burguesía decimonónica, los signos de un sujeto y un objeto propios del presente: el sujeto sometido a constantes shocks, el objeto como mercancía y como fetiche, y la relación entre ambos como shock incomunicable, como objeto de deseo inaccesible.

La última unidad procura revisar las lecturas de Baudelaire en la continuidad de la tradición artística y poética, puesto que ningún otro nombre concentra a su alrededor en la modernidad occidental tantas irradiaciones de lo que podría denominarse, según deseaba Nietzsche evocando a Stendhal, un arte para artistas. Así, el último poeta lírico de alcances mundiales, que ya tenía clara conciencia de las dificultades para la existencia del género lírico en la época moderna, será leído como el héroe fundador de una práctica artística que no requiere del reconocimiento, y esa falta se habrá saludado, a modo de despedida, como el “hipócrita lector” en el pórtico de *Las flores del mal*, último brote de una naturaleza figurativa, que acaso no existió siquiera en la fantasía romántica, dentro de la atmósfera contaminada de la ciudad moderna.

El seminario se propondrá pues una lectura directa de los textos seleccionados que pueda resultar introductoria para los motivos fundamentales de la obra del autor, sin perjuicio de indicar bibliografía crítica, que es abundante y muchas veces valiosa pero también difícil de abarcar, que sirva de guía en la producción de las monografías finales. Asimismo, se indicará en cada caso una bibliografía suplementaria para profundizar, en caso de interés, las obras filosóficas y críticas de autores que en una

determinada encrucijada de intereses se dedicaron a la figura de Baudelaire como objeto de investigación.

2. Objetivos

- Comprender, analizar y discutir el pensamiento y la obra de Charles Baudelaire a partir de diversas indagaciones filosóficas, críticas y sociológicas a las que diera lugar.
- Proporcionar al alumno herramientas teóricas que contribuyan a la formación del propio pensamiento crítico.
- Promover la reflexión teórica sobre los ámbitos del arte, la estética, la crítica de la filosofía.
- Brindar herramientas conceptuales para la reflexión sobre un pensamiento no sistemático.
- Incentivar la escritura ensayística acerca de los textos propuestos en el seminario.

3. Contenidos

Unidad 1: **El artista.** La figura del artista moderno: dandismo, esteticismo, decadentismo. El heroísmo de la vida moderna: el imperio urbano de los sentidos. Lugar de Baudelaire en la definición del arte moderno.

Unidad 2: **Vida, arte, sociedad.** La posición del escritor en la sociedad moderna. El arte maldito y el principio de utilidad burguesa. La crítica de Sartre a la postura de Baudelaire. Discusiones y respuestas sobre la ubicación social del artista: Bataille, Blanchot.

Unidad 3: **Modernismo estético y modernización técnica (arquitectura).** El shock en la ciudad moderna, su transformación en principio estético. Baudelaire como héroe del arte: de las alegorías a las ruinas. Urbanismo modernizador y representación literaria moderna: arquitectura, técnica y arte. Investigaciones poéticas en París, capital del siglo XIX. El poeta como *flâneur*.

Unidad 4: **Arte para artistas o la mercancía invaluable.** La literatura en el umbral baudelaireano. Lecturas sobre la significación de su obra. Pasajes de siglos: el último poeta lírico de alcances mundiales. *Spleen* y fetichismo: el erotismo de la mercancía.

4. Bibliografía

Esta bibliografía será ampliada en el transcurso del seminario de acuerdo a los temas de investigación que seleccione cada alumno.

BATAILLE, Georges, *La literatura y el mal*, Taurus, Madrid, 1959.

BAUDELAIRE, Charles, “El pintor de la vida moderna”, “Salón de 1846”, “Salón de 1859”, en *Obras*, Aguilar, Madrid, 1966.

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

....., *Ensayos escogidos*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010.

....., *El París de Baudelaire*, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2012.

BERMAN, Marshall, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1989.

BLANCHOT, Maurice, *La parte del fuego. La literatura y el derecho a la muerte*, Arena Libros, Madrid, 2007.

BONNEFOY, Yves, *Lugares y destinos de la imagen. Un curso de poética en el Collège de France*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2007.

BOURGET, Paul, *Baudelaire y otros estudios críticos*, Ediciones del Copista, Córdoba, 2008.

DE AZÚA, Félix, *Baudelaire y el artista de la vida moderna*, Anagrama, Barcelona, 1999.

FOUCAULT, Michel, *¿Qué es la Ilustración?*, Alción, Córdoba, 1996.

GAY, Peter, *Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett*, Paidós, Barcelona, 2007.

SARTRE, Jean-Paul, *Baudelaire*, Losada, Buenos Aires, 1957.

SCHIFFER, Daniel Salvatore, *Filosofía del dandismo. Una estética del alma y del cuerpo (Kierkegaard, Wilde, Nietzsche, Baudelaire)*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2009.

STAROBINSKI, Jean, “Día sagrado y día profano”, en revista *El banquete*, Alción, Córdoba, Año XII, N° 8, Junio de 2009, pp. 13-33.

VALÉRY, Paul, *De Poe a Mallarmé. Ensayos de poética y estética*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010.

5. Cronograma de clases

Comienzan: 26 de marzo. Modalidad presencial.

Frecuencia: Los jueves de 16 a 19, durante diez encuentros semanales.

Horas de clases: 30.

Horas de tutoría: 20.

Total: 50 horas.

6. Propuesta metodológica

Los contenidos se desarrollarán tanto en forma de presentaciones teóricas como en debates y profundizaciones de lectura del material bibliográfico. La modalidad será teórico-práctica en la medida en que se aspira a que los asistentes asuman un discurso sobre diversas facetas del autor seleccionado desde la posición de lectores de lo contemporáneo, las prácticas, los debates, las obras del presente. El material bibliográfico se proveerá en forma de cuadernillos.

7. Propuesta de evaluación

Se evaluará a los alumnos únicamente en la instancia de un trabajo monográfico individual de investigación sobre las temáticas del seminario, que pueden ampliarse a partir de las premisas del programa. A partir de dichos trabajos individuales se planteará el coloquio final del seminario. La nota mínima de aprobación será de 7 (siete). Se requerirá un porcentaje de asistencia a las reuniones presenciales del seminario del 80 %.