

**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 2018

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 persistentes reflexiones, para las cuales resulta indispensable la mediación de Schiller, quien puso todo el acento de la facultad de juzgar kantiana en ese sentimiento que tenderá a volverse una experiencia del pensamiento. Tendrá un papel sintético y superador del formalismo en la inconclusa filosofía del arte de Schelling. 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, puesto que el problema de lo sublime reaparece en los 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? Desde Aristóteles hasta Auerbach, aunque no se pueda hablar de una continuidad, se desplaza la palabra que se tradujo, a través del latín, como “imitación” y que luego llegó a identificarse con la facultad de representación por diversos medios. Aun cuando casi siempre se refirió a la literatura,

siempre se confundió la mimesis con una capacidad de figuración que planteaba serias paradojas acerca de la referencia (algo que no estaba ausente en las críticas iniciales de las artes miméticas en Platón). De modo que las figuras y lo figural serán también objetos de esta trayectoria a través de la mimesis. También el problema de la apariencia inquietante de lo real en las representaciones estéticas podrá rodearse, si no abordarse, en ciertos textos de Benjamin sobre la facultad mimética, la semejanza y en las notas sobre la fantasmagoría de su última obra inconclusa.

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.

Unidad 2: La apuesta por lo sublime en los ensayos estéticos de Schiller: sus comentarios a Kant. Lecturas de lo sublime en el romanticismo alemán: Schlegel y Schelling. Lo sublime y la vanguardia en la lectura de Lyotard.

Unidad 3: Mimesis: 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. El concepto de lo figural en

Lyotard. 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.

Unidad 2

Schiller, Friedrich, "De lo sublime", "Sobre lo sublime", en *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, s. d.

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

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

Schlegel, A. W., *Lecciones sobre la literatura y el arte*, en Nancy, J.-L. y Lacoue-Labarthe, Ph., *El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán*, Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2012.

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

Unidad 3

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

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

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

....., *Figura*, Trotta, Madrid, 1998.

Lyotard, J.-F., *Discurso, Figura*, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

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.

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.