

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

CÁTEDRA: ESTÉTICA

Integrantes: Prof. Titular Silvio Mattoni; Prof. Asistente Emilio Garbino;
Adscriptos Marco Trucco y Fernando Coschica.

PROPUESTA DE PROGRAMA AÑO 2022

1. Fundamentación

Sobre algunos temas de estética moderna y contemporánea: lo bello, la reflexión, la metáfora, lo trágico, la reproducción, el fin.

Para que la estética alcanzara su estatuto de aproximación filosófica a la cuestión del arte, y dejara de ser una doctrina del gusto y su historia o bien una serie de consideraciones sobre la materia sensible en general, fueron necesarias dos delimitaciones fundamentales: la definición de la autonomía del juicio estético en la *Crítica* de Kant y la definición de lo bello en las lecciones de Hegel. Resulta pues natural comenzar releendo esos dos textos de los cuales ningún resumen explicativo puede prescindir, aunque necesariamente la historia los reduce a momentos. Contra la reducción, fuera de toda idea de progresión histórica en la reflexión estética, nos proponemos leer más bien el contraste entre el sentimiento de lo bello y la idea de lo bello, entre el sujeto que juzga y el sujeto que se objetiva a sí mismo, entre Kant y Hegel. De ese contraste, de su lectura literal, se desprenderá la paradoja de que la autonomía del arte se abstrae de la historia al mismo tiempo que, por otro lado, el despliegue histórico de lo bello debe llegar a su fin una vez que el arte se ha

independizado tanto de las creencias de la época como del saber supremo que lo explicaría. La introducción póstuma de Adorno a lo que sería una mirada reflexiva y retrospectiva sobre las posibilidades de una estética filosófica permite reparar, por así decir, esa ruptura entre la forma autónoma y el contenido de la época en la obra de arte. Sin embargo, esa reparación no deja de mantener la contradicción entre la composición y lo compuesto de la obra que sigue sosteniendo un alcance crítico para el arte y un horizonte no cerrado, a la vez que le sigue adjudicando una tarea a la reflexión crítica en clave filosófica.

El problema de la verdad, desde un punto de vista estético, no implica una teoría del conocimiento, sino la destitución de los alcances ahistóricos (idealistas) de este último. Nietzsche, al proponer un abordaje artístico de la filosofía, por lo menos en un momento de su recorrido, subvierte el principio de que el saber (filosófico) puede explicar la más antigua práctica de elaboración de imágenes y conceptos, su representación, puesto que justamente el lenguaje, utilizado hasta Hegel con la ingenuidad de un instrumento para transmitir conceptos, sería un material sensible, un foco de representación. De las fragmentarias consideraciones nietzscheanas sobre la apariencia y sobre la interpretación surgieron ensayos de lectura de la historia y del sentido del arte que lo incluyen en diversas genealogías, arqueologías y –¿por qué no?– malentendidos. Por otro lado, casi en simultáneo, Nietzsche planteaba una revolución en el terreno del arte que podía leerse como un renacimiento. El arte originario, vivo, no reiterativo, núcleo de irresolubles conflictos, forma de la informe, apariencia de la pura fuerza de una vida no representativa, es decir, lo trágico, que la misma filosofía habría dejado en la sombra con su nacimiento (platónico), habría de retornar bajo el manto de una nueva música. Más allá del desencanto posterior de Nietzsche, su análisis de la tragedia, su gesto de remontarse a una fuente no esquematizada, no aristotélica, todavía pueden revisarse y promover un modo de acercamiento al arte moderno en su relación, o su ausencia de relación, con los orígenes, o con una genealogía posible. Quizás la celebración de ese impulso originario todavía aliente la acerba crítica de los ideales ascéticos en el artista moderno, privado de algún alimento o goce en aras de la obra por construir, y en esa privación dejando los huecos

que derrumbarán el edificio enflaquecido. En relación con estos tres momentos nietzscheanos (la verdad, la tragedia, el ideal) que podrían incluirse en una estética fragmentaria, leeremos los comentarios productivos que ciertos filósofos contemporáneos realizaron sobre tales fragmentos, lo que se suele llamar la obra de Nietzsche. Así, la escritura y el pensamiento fragmentarios, la parodia o el juego de las perspectivas, el cuerpo como actor elidido de la filosofía, la genealogía de lo trágico, serán vistos en las reflexiones nietzscheanas de un puñado de filósofos franceses recientes, cuya interrelación podrá también ser estudiada.

No estaba ajena Arendt a una crisis del sentido del arte en la actualidad, más aguda aún, más gravemente percibida que en los flechazos de Nietzsche contra la decadencia burguesa. Arendt podía designar ya la barbarie. Leeremos entonces su análisis de la crisis del sentido del arte en la modernidad, sin desatender sus observaciones sobre la función y la necesidad de las obras del espíritu para la supervivencia del conjunto humano, que no es sólo su persistencia física, sino antes bien y sobre todo su posibilidad de prometer algo para los que vendrán.

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 las series 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 bello. Factores del juicio para determinar lo bello según Kant: carácter subjetivo de lo estético. La autonomía de lo bello con relación a otros órdenes: el juicio de gusto puro. La posibilidad y los límites para la universalización del juicio de gusto: hipótesis del sentido común. La antinomia del gusto: dialéctica entre lo indecible del gusto (no es demostrable ni refutable) y lo compartible del mismo. Resolución conceptual por medio de la universalidad ideal de la facultad de juzgar. Introducción a la estética hegeliana. Concepto de arte, definición de lo bello. Constitución de una filosofía del arte. El fin superior del arte. Aproximación al desarrollo de las formas particulares de lo bello en su historicidad. Carácter sistemático de la clasificación hegeliana de las artes. El derecho a la existencia de la estética filosófica: Adorno y su reconsideración del formalismo y el contenidismo. Belleza natural y belleza artística. Kantismo y hegelianismo en la obra de arte.

Unidad 2: La metáfora. Nietzsche: la estetización radical de todo juicio. La supuesta verdad como un olvido de su condición de lenguaje. Carácter convencional de los sistemas conceptuales: la variabilidad histórica de las formas. Discusión de la proposición nietzscheana: el arte, en tanto apariencia y como pura apariencia, resulta verdadero. La verdad como metáfora cristalizada. El nacimiento de lo dionisiaco: forma bella y voluntad de mito. Lo trágico y lo antitrágico. La crítica de los ideales ascéticos: imagen (el arte) de una vida sin metas.

Unidad 3: La cumbre y el ocaso: pensamiento trágico en Bataille. La escritura fragmentaria: la sistemática disolución del sistema de pensamiento en Blanchot. El azar y lo dado en el origen trágico del pensamiento: la poética nietzscheana de Deleuze.

Unidad 4: Hannah Arendt y las condiciones de la vida. La permanencia de las obras de arte. Su carácter de objetos hechos sin un fin inmediato, entre la supervivencia y el trabajo. La crisis actual del sentido de la cultura y del arte: la industria cultural. La pérdida de función orgánica y comunitaria de las obras. Una solución pensable, una nueva vida del espíritu en la comunicación de la experiencia estética. La dialéctica del juicio estético como principio de filosofía

política en Kant, según Arendt. El interés común por la experiencia de lo desinteresado.

4. Bibliografía por unidades

Unidad 1

Kant, Immanuel, *Crítica de la facultad de juzgar*, Monte Ávila, Caracas, 1991. Sección primera de la Primera parte, “Libro Primero: Analítica de lo bello”; Sección segunda de la Primera parte, “Dialéctica de la facultad de juzgar estética”.

Hegel, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*, Akal, Madrid, 2007, “Introducción” y “Concepto de lo bello en general”.

Szondi, Peter, *Poética y filosofía de la historia I*, Visor, Madrid, 1992.

Adorno, Th. W., *Teoría estética*, Akal, Madrid, 2004.

Unidad 2

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

....., *Estética y teoría de las artes*, Tecnos, Madrid, 2004.

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

....., *La genealogía de la moral*, Alianza, Madrid, 1978, “¿Qué significan los ideales ascéticos?”.

Unidad 3

Bataille, Georges, *Sobre Nietzsche. Suma ateológica III*, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2018. Primera parte: “El Sr. Nietzsche”, Segunda parte: “La cumbre y el ocaso”.

Blanchot, Maurice, *La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria*, Caldén, Buenos Aires, 1973.

Deleuze, Gilles, *Nietzsche y la filosofía*, Anagrama, Barcelona, 1971, Parte I: “Lo trágico”.

Unidad 4

Arendt, Hannah, *La condición humana*, Paidós, Buenos Aires, 2009.

....., *Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política*, Península, Barcelona, 2004.

....., *Más allá de la filosofía. Escritos sobre cultura, arte y literatura*, Trotta, Madrid, 2014.

....., *La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.

5. De clases prácticas

Planteamos desarrollar dos textos en relación sobre todo a la unidad 4 de manera complementaria a los ejes planteados en ellas, con la intención de reforzar algunos conceptos que consideramos contribuyen a enriquecer las discusiones que motivan y fijar de ese modo mejor sus alcances e implicancias.

Texto 1: *Conferencias sobre la filosofía política de Kant* de Hannah Arendt.

Tomamos sólo algunas de las conferencias reunidas en el texto debido a su extensión: conferencias 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Arendt toma aquí principalmente de la obra *Crítica del juicio*, aunque también de otras como *Crítica de la razón pura*, *La paz perpetua* y otras, aspectos diversos como lo público y lo privado, la mayoría y el público cultivado, el pensamiento crítico, la divulgación de las ideas, el sentido común, entre otros, para hacer converger hacia el terreno de la política aspectos de la filosofía crítica que tienen su desarrollo y afectación fuerte en el ámbito del juicio, lo cual es más que interesante para expandir una noción de la estética que claramente supera los límites del arte como disciplina.

Texto2: *La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas*, de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, incluido como parte del libro “Dialéctica del iluminismo”, texto emblemático para comprender el inicio de lo que en nuestra

actualidad aparece como crisis de las experiencias culturales y artísticas, y aún hoy sigue funcionando como ayuda para entender mejor lo que sucede.

Por último, y como actividad complementaria de las clases prácticas proponemos nuestros ya tradicionales **Encuentros con artistas** mediante los cuales tendremos oportunidad de conversar con hacedores del arte en actividad invitados a la cátedra, ver sus obras y pensar juntas cuestiones múltiples del arte, las obras, los artistas, el mundo del arte, etc.

Bibliografía de Prácticos

Hannah Arendt, *Conferencias sobre la filosofía política de Kant*, Paidós, Bs. As., 2003 (prácticos).

Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, *Dialéctica del iluminismo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1987 (prácticos).

6. 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. La bibliografía se utiliza tanto en las clases teóricas como en las prácticas. El material se proveerá en forma de cuadernillos.

7. 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.

8. 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.

9. Cronograma

Tentativo:

Clases teóricas

Martes y Jueves

1. Presentación del programa
2. Kant. Analítica de lo bello
3. Kant. Dialéctica de la facultad de juzgar
4. Hegel. Introducción a la Estética
5. Hegel. Concepto de lo bello
6. Adorno. La belleza natural
7. Adorno. La belleza artística
8. Nietzsche. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral
9. Nietzsche. El nacimiento de la tragedia
10. Nietzsche. El nacimiento de la tragedia
11. Nietzsche. Genealogía de la moral
12. Bataille. La cumbre y el ocaso
13. Blanchot. Nietzsche y la escritura fragmentaria
14. Deleuze. Lo trágico
15. Arendt. La permanencia del arte
16. Arendt. Crisis de la cultura
17. Arendt. Cultura, arte y política
18. Arendt. El juicio y lo común
19. Conclusiones del programa
20. Recuperatorios y recomendaciones para monografías finales

Clases prácticas

Miércoles de 18 a 20hs

1. Presentación de los contenidos prácticos: Las *conferencias sobre la filosofía política de Kant* de Hannah Arendt y Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, *Dialéctica del iluminismo*, el cap. *La industria cultural*. Comentarios del funcionamiento de los 'encuentros con artistas'
2. Continuación texto de Arendt
3. Continuación texto de Arendt
4. Continuación texto de Arendt
5. Encuentro con artista
6. Encuentro con artista
7. Encuentro con artista
- 8 Encuentro con artista. Entrega consignas trabajo práctico evaluable sobre los 'Encuentros con artistas'
9. Adorno Horkheimer. La industria cultural
10. Adorno Horkheimer. La industria cultural. Entrega trabajo práctico evaluable
11. Adorno Horkheimer. La industria cultural. Consignas recuperatorio
- 12 Cierre.
13. Entrega recuperatorio del trabajo práctico evaluable

S. Matteoni