Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Programa de Seminario de doctorado
Año: 2018

Nombre del seminario: Estética y Teoría Crítica.

Nombre del profesor: Dr. Agustín Lucas Prestifilippo y Dr. Nicholas Rauschenberg

Carga horaria: 32hs. Un primer encuentro de dos horas para presentar el programa organizar las presentaciones de textos, y 10 encuentros de tres horas.

Período: Primer cuatrimestre de 2018.

1. Fundamentación:

¿Qué dispositivos críticos tenemos hoy para pensar las prácticas artísticas contemporáneas? ¿Qué reconstrucción filosófica sería capaz de abordar las transformaciones de los regímenes de experiencia de las artes ? ¿Qué significado adopta la experiencia estética del arte para la teoría y la práctica política emancipatoria? Desde sus comienzos, la estética ha sido entendida como una disciplina filosófica no solamente orientada a dar cuenta de los efectos que produce el fenómeno artístico en la experiencia, sino también direccionada a *complementar* los avances en la fundamentación filosófica de la categoría de sujeto. Categoría que ya había sido esbozada en las indagaciones teóricas acerca del conocimiento y la acción moral. Como sostiene Terry Eagleaton (2006), en sus orígenes la filosofía estética pudo funcionar como una ideología al servicio del ejercicio del poder de las clases en ascenso, cuyas técnicas de poder comienzan a ser realmente efectivas, como sostiene Foucault (1975), en el disciplinamiento de los cuerpos en el tránsito del siglo XVII al siglo XVIII. Precisamente, es en ese desplazamiento histórico donde se ubican aquellos textos clásicos que dieron nombre y lugar a la estética como disciplina filosófica.

La reformulación de las preguntas de la estética por parte de la Teoría Crítica de la sociedad no solamente plantea un desplazamiento al interior de la misma tradición de reflexión filosófica acerca del arte, sino que también permite releer esa historia de las ideas estéticas de una nueva manera; vale decir: desde el filo de su contribución, o su obstrucción, hacia la formulación de reflexiones orientadas hacia la emancipación social. En este seminario nos proponemos seguir de cerca las fases de esa contratendencia de la estética, revisitando en las obras de Lukács, Benjamin, Adorno y Kracauer aquellos núcleos conceptuales que permitan formular problemas filosóficos acerca del estado actual del arte contemporáneo y sus dilemas en la actual configuración de la sociedad capitalista (Unidades temáticas I y II). En este sentido, nos proponemos también releer los textos de la teoría crítica a la luz de ciertos desarrollos teóricos contemporáneos, como los de Bourdieu, Danto, Rancière y Butler, que nos permitiran elaborar modelos de crítica de la cultura neoliberal

contemporánea, así como del lugar de la ideología estética en la producción de la subjetividad actual (Unidad temática III).

La propuesta del seminario está pensada para un grupo amplio de tesistas e investigadores, que trabajen en campos específicos del interés de los autores (estética, teoría crítica, sociología del arte, cine, música, teatro, literatura, arte y política, etc.) o que se interesen por la genealogía y las discusiones conceptuales de sus respectivas teorías. El seminario busca -además de presentar un importante espectro teórico en estética y teorías del arte- que los y las estudiantes reformulen las preguntas de investigación de sus investigaciones y las compartan en las discusiones de los textos en clase.

2. Objetivos

I. Realizar una lectura introductoria a los conceptos fundamentales de la estética filosófica, a los fines de identificar los problemas teóricos principales que constituyen su fundamentación, desde Platón y Aristóteles, hasta Kant, Hegel y Nietzsche.
II. Revisar e interpretar las formulaciones conceptuales de la teoría crítica de la sociedad sobre el lugar del arte en el capitalismo tardío, articulando estas reflexiones con la lectura de sus autores de los principales textos de la filosofía estética.
III. Ensayar estrategias conceptuales que nos permitan articular, en una misma teoría crítica de la sociedad, los aportes de Lukács, Benjamin, Adorno y Kracauer.
IV. Analizar obras de arte concretas de diferentes disciplinas (cine, teatro, literatura, música) a partir de los núcleos conceptuales discutidos en los autores de la teoría crítica.
V. Actualizar los debates de la teoría crítica de la sociedad acerca del fenómeno artístico en el capitalismo y sus cuestionamientos de la filosofía estética, con los aportes de perspectivas teóricas contemporáneas, como las de Arthur Danto, Jacques Ranciére y Judith Butler.
VI. Estimular la articulación de problemas de las áreas de estudios literarios, epistemología, estudios culturales, antropología, historia, ética y teoría política que trabajan en el campo de la filosofía.

3. Contenidos

Unidad temática I

Conceptos fundamentales de la filosofía estética – Introducción a la teoría crítica de la sociedad – Dilemas del arte en la sociedad capitalista – Estética y política en Lukács y Brecht.

1° Encuentro: La Teoría Crítica en la historia de las ideas estéticas

Baumgarten y el nacimiento de la estética. Conceptos fundamentales de filosofía estética. La cuestión de la autonomía del arte: teorías del juicio de gusto – Ontología de la obra de arte. Apariencia estética y la representación artística del mundo (Platón y Aristóteles). Historia de las ideas estéticas: *campo vs reconstrucción* - El lugar de la estética en la Teoría Crítica - *Crítica inmanente vs Crítica trascendente*.

Lecturas básicas:
PLATÓN (2009). *República*. [de "392a" hasta "403c"] Ed. Terramar, La Plata.
ARISTÓTELES (2006). *Poética*. Ed. Colihue, Buenos Aires.
BAUMGARTEN, Alexander G. (2003) *Estética teórica* §§ 1-77; 423-504. Primera parte: *Prolegómenos*.
NIETZSCHE, Friedrich (2005). *El origen de la tragedia*. Ed. Caronte.
GADAMER, Hans-Georg. (1998). *Verdad y método*. Ed. Sígueme, Salamanca.
KOSELLECK, Reinhart Y GADAMER, Hans-Georg (1997). *Histórica y hermenéutica*, Paidós, Barcelona.
EAGLETON, Terry (2006) *La estética como ideología,* Trotta, Madrid.

2° Encuentro – Lukács y el debate en torno al Expresionismo.

Lugar y significación del arte en las reflexiones filosóficas del joven Lukács - La teoría del drama - La lectura de la estética de Hegel - La novela moderna - ¿Narrar o describir? - Cánon clásico y modernismo estético - Reificación y segunda naturaleza - El debate en torno al Expresionismo - El lugar de la utopía en el arte - "Se trata del realismo": los nuevos regímenes del arte ante el fascismo.

Lecturas básicas:
LUKÁCS, George (1987) *El alma y las formas,* Grijalbo, México.
LUKÁCS, George (2014) *Teoría de la novela,* Godot, Buenos Aires.
LUKÁCS, George (1977). Se trata del realismo. En: *Materiales sobre el realismo*. Ediciones Grijalbo.
LUKÁCS, George (1971). *Nueva historia de la literatura alemana*. Pleyade: Buenos Aires.
MACHADO, Carlos E. J. (2016). *Expressionismo. Um capítulo da história da modernidade estética*. Ed. Unesp, São Paulo.
BLOCH, Ernst (1977). *El principio esperanza*. Tomo I, II y III. Ed. Aguillar, Madrid.
BLOCH, Ernst (1985). *Erbschaft dieser Zeit*. Frankfurt am Main, Suhrkamp.

3° Encuentro – Bertolt Brecht y la teoría del teatro épico

El teatro épico y el teatro dramático - Distanciamiento como procedimiento - Teatro y política - Teatro épico y surrealismo - Teatro épico y "teatro del absurdo" - Teatro postdramático.

Lecturas básicas:
BRECHT, Bertolt (2004). *Escritos sobre teatro*. Ed. Alba, Barcelona.
BENJAMIN, Walter (1999a). ¿Qué es el teatro épico? (Segunda versión). En: *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Ed. Taurus, Madrid.
ARTAUD, Antonin (2014). *El teatro y su doble*. Ed. El cuenco del Plata, Buenos Aires.

Unidad temática II

Estética y teoría crítica – Las reflexiones de Walter Benjamin acerca del arte en la época de su reproductibilidad técnica – Adorno y la estética de la negatividad – Industria Cultural y discurso cinematográfico – Teoría del cine en Kracauer

4° Encuentro – Estética y política en Walter Benjamin

Nuevos regímenes de experiencia en el capitalismo: la reproductibilidad técnica de las obras de arte - Crisis de la concepción metafísica del arte - Carácter pasado del aura - La cuestión de la producción en literatura - La fotografía - El espacio urbano y la crisis de la experiencia - La fantasmagoría de las mercancías.

Lecturas básicas:
BENJAMIN, Walter, "El autor como productor" [1934], en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Madrid, Taurus, 1998.
BENJAMIN, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" [1935-1936], en *Discursos interrumpidos*, Madrid, Taurus, 1979.
BENJAMIN, Walter, *El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán,* Península, Madrid, 1987.
BENJAMIN, Walter, "El narrador" [1936], en *Sobre el programa de la filosofía futura*, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986.
BENJAMIN, Walter, "Sobre algunos motivos en Baudelaire" [1938-1939], en *Obras, libro I/vol. 2*, Madrid, Abada, 2008.

5° Encuentro – Theodor Adorno y la estética de la negatividad

El lugar del arte en la dialéctica de la Ilustración - La nueva música - Autonomía y soberanía del arte - El proceso de desmagificación artística - Principio constructivo y racionalidad estética - Mimesis y negatividad en el arte moderno - La industria cultural y la compulsión

identificadora - La cuestión de la reflexividad en el arte - Lo no-idéntico y la perspectiva de la emancipación - El problema del compromiso en el arte y la ideología del *art pour l´art.*

Lecturas básicas:
ADORNO, Th. W. y Horkheimer, M., "La industria cultural o la ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos* [1944-1947], Madrid, Editorial Trotta, 2001.
ADORNO, Th. W., "Resumen sobre la industria cultural", en *Sin imagen directriz. Obra completa, 10/1*, Madrid, Akal, 2008.
ADORNO, Theodor W. (2004). *Teoría estética*, Obras Completas, Tomo 7, Ed. Akal, Madrid, capítulo 7.
ADORNO, Theodor W. (2003). Reconciliación extorsionada. *En*: *Notas sobre Literatura*. Ed. Akal, Madrid.
ADORNO, Theodor W. (2003) [1962]. Compromiso. *En*: *Notas sobre Literatura*. Obras completas, 11, Ed. Akal, Madrid.
MENKE, Christoph (2011). *Estética y negatividad*, FCE, Buenos Aires, capítulos 6 al 10.

6° Encuentro – Siegfried Kracauer y el arte de la redención

La reconstrucción como problema teórico: el lugar del cine alemán - Expresionismo en el cine - El lugar de la fotografía en el discurso cinematográfico - El realismo estético y la redención artística - Cine arte e industria cultural - La mirada crítica desde el exilio - El cine ruso - Teoría del cine y teoría social.

Lecturas básicas:
KRAKAUER, Siegfried (1985). *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Ed. Paidós, Barcelona.
KRAKAUER, Siegfried (1989). *Teoría del cine. La redención de la realidad física*. Ed. Paidós, Barcelona.
KRAKAUER, Siegfried (2016). *Ensayos sobre cine y la cultura de masas*. Ed. El cuenco del plata, Buenos Aires.
JAY, Martin (2017). Exilios permanentes. Ensayos sobre la migración intelectual alemana en Estados Unidos. Ed. El cuenco del plata, Buenos Aires.
XAVIER, Ismail (2008) *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia,* Manantial, Buenos Aires.

<u>Unidad temática III</u>

¿Filosofía estética o sociología del arte? – Aproximación sociológica al arte – El problema del contexto de las obras de arte – Teoría institucionalista del arte – Arte moderno y arte contemporáneo. Estética y política en la perspectica de Jacques Ranciere y Judith Butler

7° Encuentro – Pierre Bourdieu y la sociología del arte

Visión sociológica de las prácticas artísticas - El concepto de campo - Habitus - *Ilusio* - Reflexividad - Objetivación del sujeto del campo - Arte y estructura social - El campo literario - La caja negra como modelo interpretativo - Mundos del arte.

Lecturas básicas:
BOURDIEU, Pierre (1995). *Las reglas del arte*. Ed. Anagrama, Barcelona
BOURDIEU, Pierre (1998) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Ed. Taurus, Madrid.
BOURDIEU, P., *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* [1982], Madrid, Akal, 2008.
BOURDIEU, P., *Meditaciones pascalianas* [1997], Barcelona, Anagrama, 1999.

8° Encuentro – Arthur Danto y el arte después del fin del arte

Clement Greenberg y el Expresionismo abstracto norteamericano - La experiencia del arte en Andy Warhol - Después del fin del arte - Filosofía de la historia y crítica artística - Teoría institucional del arte - Arte y contexto - Arte *underground* - Las nuevas vanguardias - La cuestión de la postmodernidad - Arte y neoliberalismo.

Lecturas básicas:
DANTO, Arthur (1999), *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Buenos Aires, Ed. Paidós.
DANTO, Arthur (2002), *La transfiguración del lugar común. Una filosofía del arte*. Barcelona, Ed. Paidós.
DANTO, Arthur (2007), O filósofo como Andy Warhol. *Revista ARS*, São Paulo, 2(4), pp. 98-115.
DANTO, Arthur (2011), *Andy Warhol*. Madrid, Ed. Paidós.
DANTO, Arthur (2012). O mundo da arte. *In*: DUARTE, Rodrigo. *O belo autônomo. Textos clássicos de estética*. Belo Horizonte, Ed. Autêntica e Ed. Crisálida.
DANTO, Arthur (2013), *¿Qué es el arte?* Buenos Aires, Ed. Paidós.
DICKIE, George (1974). What is art? An Institutional Analisis. *In*: _____. *Art and Aesthetics: Art and Institutional Analisis*. Cornell University Press, New York.
Película: *Factory Girl*, de George Hickenlooper (2006) [Sobre Andy Warhol]

9° Encuentro – Significación política de la estética I: Jacques Ranciére

Nuevos regímenes del arte en la contemporaneidad - La partición de lo sensible - Repensar el lugar de la estética y el campo de la crítica - Estética y política - La politicidad de lo performativo - Régimen representativo y régimen estético del arte.

Lecturas básicas:
RANCIÈRE, Jacques (2013). *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires.
RANCIÈRE, Jacques (2014). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Ed. Prometeo, Buenos Aires.
RANCIÈRE, Jacques (2012). Las distancias del cine. Ed. Manantial, Buenos Aires.
RANCIÈRE, JACQUES, "¿De una imagen a otra? Deleuze y las edades del cine", En: *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2005.

10º Encuentro – Significación política de la estética II: Judith Butler

El grito de Antígona y el lugar de la tragedia en la interpretación de los conflictos éticos y políticos - El problema del aparecer en las luchas sociales - Estética y precarización en tiempos de dominación neoliberal

Lecturas básicas:
BUTLER, Judith, (2001) *El grito de Antígona,* El Roure, Barcelona.
BUTLER, Judith, (2016) *Cuerpos aliados y lucha política,* Paidós, Buenos Aires.

11º Encuentro – La ideología estética en el neoliberalismo contemporáneo

Derivas de la experiencia estética para la crítica de la cultura contemporánea – Caracterización de la actual configuración neoliberal del modelo de acumulación capitalista – Cultura y neoliberalismo – Estetización de la política – La ideología estética

Lecturas básicas:
BOLTANSKI, Luc y CHIAPELLO, E. (2004) *El nuevo espíritu del capitalismo,* Akal, Madrid.
DE MAN, Paul (1990) *Aesthetic Ideology,* University of Minnesota Press, London.
HONNETH, A. (2014) „Realización organizada de sí mismo", en: *Crítica del agravio moral,* Buenos Aires, FCE.

Metodología de trabajo

Tendremos una primera clase expositiva de dos horas para presentar el programa y distribuir los textos que los alumnos elijan presentar. Cada alumno deberá preparar al menos una presentaciones de quince a veinte minutos sobre un textos de su interés de una unidad temática. Tendremos – después de la clase de presentación – un total de ocho clases de cuatro horas. En la última clase – además de discutir obras y bibliografía – habrá una discusión de los trabajos finales con cada estudiante.

Evaluación

Buscaremos evaluar los estudiantes que asistan con regularidad (75% de presencia) las clases con dos modalidades de trabajo final de las cuales el alumno deberá elegir una. La primera opción sería una reescritura de su proyecto de investigación teniendo en cuenta las discusiones y los aportes teóricos del presente seminario. La segunda modalidad a tener en cuenta sería la escritura de una ponencia o artículo que pueda articular por lo menos dos bloques temáticos del seminario. Esa ponencia o trabajo monográfico – así como el proyecto de investigación reformulado – no debería exceder las 15 carillas.