

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE LA MAESTRÍA EN LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS Y EN LITERATURAS COMPARADAS

Estética y Teoría de la Crítica

Docente a cargo: Prof. Dra. Violeta Percia

Carga horaria: 48 horas

Cuatrimestre, año: 1er cuatrimestre, 2024

Fundamentación

La estética aparece en el vocabulario de la filosofía occidental con la filosofía moderna. Si bien el término fue acuñado por Baumgarten, la genealogía de esta disciplina adquiere delimitaciones precisas con Kant y Hegel, quienes fijan el aspecto cognoscitivo de la estética dándole un estatuto filosófico. Kant, a partir del paradigma de la autonomía del juicio estético, sosteniendo su carácter subjetivo y cuestionando el modelo de lo bello natural. Hegel, corriéndose del dilema de la educación estética para establecer la centralidad de la definición de lo bello (de su forma y su verdad), concibiendo la constitución de una filosofía del arte. La teoría hegeliana significa así el ingreso del arte en la filosofía de la historia; pero también la inscripción de lo sensible en el marco de una interpretación histórica que permite postular su ordenamiento, desde una mirada colonial, en el sentido de una evolución universal de las formas estéticas que se corresponden con una evolución y progreso de las formas del espíritu o la conciencia, dejando por fuera del linde de la Historia todo lo que no se ordena bajo la lógica del pensamiento occidental.

Desde entonces, las dimensiones problemáticas de la reflexión estética se configuran en el seno de un pensamiento moderno que –según lo caracterizó Deleuze– nace del fracaso de la representación y la pérdida de las identidades; en el marco de lo que Hans-Georg Gadamer ha llamado el «tiempo de Hegel», donde los ecos del grito *Dios ha muerto* se escuchan antes de Nietzsche, preanunciando el fin del arte mucho antes de las denominadas vanguardias históricas.

Partiendo de aquí, el propósito del seminario es estudiar el desarrollo de la reflexión estética a través del modo en que la filosofía y la teoría de la crítica de los siglos XX

y XXI abordan el problema de la representación y las dimensiones de una crisis que se actualiza bajo nuevas condiciones en el tiempo actual.

A su vez, el curso busca situar la complejidad epistemológica del campo de la estética, cuyo derrotero ha sometido a permanentes revisiones y autorreflexiones tanto la delimitación de su área de conocimiento; la especialización de sus saberes y metodologías; como los objetos relativos al estudio de lo sensible. De forma tal que las distintas corrientes de la teoría estética han entendido el arte según diversas perspectivas: como un objeto, como una institución, como una praxis, como una experiencia, focalizando en la elucidación de distintos caracteres ya sea del arte como del pensamiento estético.

De este modo, atendiendo a las dificultades para circunscribir la estética y la teoría de la crítica bajo una sola perspectiva, se ha organizado el programa en torno a cuatro ejes transversales y complementarios que problematizan algunos temas centrales para nuestra materia: el estatuto de la obra y sus sucesivos “desobramientos”; las narrativas estéticas entre el humanismo y el pos-humanismo; la teoría de la representación; el arte como fuerza antagónica de la cultura y vehículo de las utopías comunitarias; las relaciones entre arte y política; el tecno-arte y los desafíos de una estética descolonizadora.

I. En el primer eje temático abordaremos las definiciones de lo artístico como marco del encuadre institucional del arte; estudiando la invención artística y la reflexión sobre la especificidad del objeto estético en el marco de la crisis moderna de la representación. En este bloque, recorreremos la ruptura del orden clásico de la representación como apertura hacia el problema de lo irrepresentable; y la crisis de la legislación mimética (con el romanticismo y el postromanticismo, entre los años 1850 y 1920) como disolución del vínculo tradicional con el objeto presente en el contexto de la tradición de un *arte por el arte* y un arte anti-representativo; llegando a las reformulaciones contemporáneas de un antiarte o arte post-histórico, que actualizan definiciones filosóficas del *fin del arte* (Gadamer y Danto). A estas filosofías del arte y hermenéuticas se han opuesto algunas tentativas por pensar nuevas formas del humanismo desde las narrativas del arte (como el retorno de lo real en Hal Foster y la crítica al *ethos* narcisista liberal libertario de Arrault y Troyas). En el marco de los pos-humanismos, los nuevos modos y temporalidades de la cultura visual, nos enfrentamos a otra narrativa del fin: la del fin de las especies (Colebrook).

II. En el segundo eje, se propone interrogar la naturaleza y el estatuto del pensamiento estético sobre la representación. En este módulo se problematizará la dimensión conceptual del pensamiento estético, estudiando la fractura de la obra moderna como fractura de la filosofía de la representación. En este sentido se abordarán distintas tentativas filosóficas que han propuesto lógicas del sentido para pensar la representación estética. En el marco de las reflexiones sobre el modo de existencia de la representación estética y su devenir en la historia occidental, se planteará la diferencia entre la representación prohibida y la prohibición de la representación que propone Jean-Luc Nanc y el origen del arte como experiencia estética y como praxis desde la fenomenología de Heidegger.

III. En el tercer bloque, se trabajará la tradición crítica que se centra en la reflexión de las relaciones entre producción, obra y recepción. Se abordarán los modos de configuración de la dimensión estética de los procesos sociales y la dimensión social de los procesos estéticos, a partir de las problemáticas que introducen la confrontación de la obra de arte aurática en la época de la reproductibilidad técnica,

la reacción ante el fetichismo del arte como mercancía, el lugar de la industria cultural, y la pregunta por el carácter regresivo del arte en el mundo técnico en la obra de Walter Benjamin y Giorgio Agamben. A su vez, se pondrá a prueba la comprensión de la estética como teoría de las imágenes determinadas por la técnica, y el lugar del montaje a distancia en los films de Jean-Luc Godard, *Historia(s) del cine* y de Harun Farocki, *Las imágenes del mundo y la inscripción de guerra*.

IV. El cuarto eje se focalizará en las relaciones entre arte y política a partir del análisis de las praxis artísticas que se han concebido como praxis políticas, cristalizando distintas modulaciones de las relaciones entre utopía estética, utopías comunitarias y utopías emancipatorias. Asimismo, plantearemos desafíos para pensar el tecno-arte y el activismo en épocas de pos-crisis. Por último, propondremos algunos apuntes para la discusión estética desde una teoría descolonizadora.

Objetivos

Objetivos generales

El programa del seminario busca plantear una aproximación a la estética y la teoría de la crítica a partir de determinadas dimensiones problemáticas que han servido a la conceptualización estética de manera recurrente a lo largo de los distintos períodos y momentos del arte.

Objetivos específicos

- Proporcionar a lxs estudiantxs herramientas teóricas que contribuyan a la formación de un pensamiento crítico original.
- Promover la reflexión teórica sobre los ámbitos del arte, la estética, la crítica de la filosofía y de la representación.
- Brindar herramientas conceptuales para la reflexión en función de un pensamiento no sistemático.

UNIDAD 1. Las definiciones de lo artístico como marco del encuadre institucional del arte: la crisis de la representación y las narrativas del fin

De la estética como proyecto de los humanismo al pos-humanismo como estética. Aproximaciones filosófica, hermenéuticas y teóricas en torno a las narrativas del fin del arte y la crisis de la representación.

Contenidos:

1. La invención artística y la especificidad del objeto estético en el marco de la crisis moderna de la representación. La crisis de la *mimesis*: la disolución del vínculo con el objeto presente; disolución del vínculo entre cultura y tradición. De Baudelaire y el arte por el arte a las vanguardias históricas (Taubes).

2. Estéticas analíticas e interpretativas sobre el *fin* del arte. Del modernismo al arte post-histórico: la definición filosófica del arte contemporáneo y el linde de la historia (Danto). De la teoría de Hegel sobre el carácter pasado del arte al *antiarte* de la actualidad: una perspectiva hermenéutica de la estética (Gadamer).

3. Preguntas sobre el momento actual y la crisis del modelo humanista: Hal Foster y el retorno de lo real. La crítica del *ethos* narcisista liberal libertario y del fin de las utopías de Arrault y Troyas.

4. Fin de las especies: pos-humanismos, nuevos modos y temporalidades de la cultura visual. La capacidad que tenemos de destruir lo que nos hace humanos (Colebrook).

Bibliografía obligatoria:

Arrault, Valérie y Troyas, Alain. "Introducción". En *El narcisismo del arte contemporáneo*. Trad. Violeta Percia. Buenos Aires: La cebra, 2020.

Danto, Arthur. "Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo", "Tres décadas después del fin del arte", "De la estética a la crítica del arte". *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Trad. E. Neerman. Barcelona: Paidós, 1999, pp. 25-42, 43-62, 103-140.

Colebrook, Claire. 2020. "Enmarcando el fin de la especie: Imágenes sin cuerpos". Recuperado en <https://diecisiete.org/creacion/enmarcando> [*Death of the Posthuman. Essays of Extinction*, vol.1, "Introducción". Open Humanities Press with Michigan Publishing - University of Michigan Library, Ann Arbor, 2014].

Foster, Hal. "Cap. 5. El retorno de lo real". En *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Trad. A. Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2001, pp. 129-174.

Gadamer, Hans-Georg. "¿El fin del arte? Desde la teoría de Hegel sobre el carácter pasado del arte hasta el antiarte de la actualidad". *La herencia de Europa. Ensayos*. Barcelona: Península, 1990, pp. 65-83.

Taubes, Jacob. "Notas sobre el surrealismo", *Del Culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica*. Madrid: Katz, 2007.

Bibliografía complementaria:

Baudelaire, Charles. *Arte y modernidad*. Trad. L. Vogelfang, J. Caputo y M. Burello. Buenos Aires: Prometeo, 2009.

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

Nietzsche, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Alianza: Madrid, 1980.

Hegel, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*. Akal: Madrid, 2007.

UNIDAD 2. Dimensiones conceptuales del pensamiento estético: discusiones en torno a la teoría de la representación y la experiencia estética

Interrogaciones sobre la naturaleza y el estatuto del pensamiento estético. Dimensiones conceptuales de la representación y de la experiencia estética.

Contenidos:

1. La fractura de la obra moderna como fractura de la filosofía de la representación. Propuestas para un pensamiento estético de la obra abierta: La propuesta del *atlas* como método de investigación heurística y como intento de no clasificar ni universalizar (Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne*). *La Opera Aperta* (Eco). La ausencia del libro y el libro por venir (Blanchot). La crisis de la unicidad de la obra; la iluminación profana y la imagen dialéctica como técnica del montaje; la cita como método y el valor de extrañación (Benjamin). Arqueología del saber visual: la *heterotopía* y la *serie* (Foucault). *Saber problemático* y *Ciencia Nómada* (Deleuze-Guattari). El montaje dialéctico (Eisenstein).
2. El modo de existencia de la representación estética y su devenir en el marco de una historia occidental: la imagen prohibida y lo irrepresentable (Jean-Luc Nancy).
3. El arte como experiencia y praxis humana: definiciones en torno al problema de la representación (Martin Heidegger).

Bibliografía obligatoria:

- Deleuze, Gilles. "Introducción", *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu, 2002.
- Benjamin, Walter. "Sobre el concepto de historia" y "La obra de los pasajes". En *La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia*. Trad. P. Oyarzún. Santiago de Chile: LOM, 2009, pp. 37-85.
- Blanchot, Maurice, "La ausencia de libro", *La conversación infinita*, trad. I. Herrera. Barcelona: Arena, 2008, pp. 543-557.
- Eco, Umberto. "El problema de la obra abierta", *La definición del arte*. Barcelona: Martínez Roca, 1970.
- Heidegger, Martín. "El origen de la obra de arte". En *Caminos de bosque*. Trad. Helena Cortés y Arturo Leyte. Madrid: Alianza, 1996.
- Nancy, Jean-Luc. *La representación prohibida*. Buenos Aires: Amorrortu, 2007.
- Warburg, Aby. "Mnemosyne. Introducción". *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 3-6.

Bibliografía complementaria:

- Agamben, Giorgio, "Aby Warburg y la ciencia sin nombre". *La potencia del pensamiento*. Trad. Flavia Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007, pp. 157-187.

Blanchot, Maurice, "Muerte del último escritor", *El libro que vendrá*, trad. Pierre De Place. Caracas: Monte Ávila, 1969, pp. 245-250.

Blanchot, Maurice. "El lenguaje de la ficción". *La parte del fuego. La literatura y el derecho a la muerte*, Arena Libros, Madrid, 2007.

Eco, Umberto. Cap. I y Cap. IV. *La obra abierta*. Madrid: Ariel, 1972.

Warburg, Aby. *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 3-6.

UNIDAD 3. El arte como crítica: reflexiones en torno a la interacción entre producción, obra y recepción

La estética como teoría de las imágenes (determinadas por la técnica y el modo de recepción). Modos de configuración de la dimensión estética de los procesos sociales y la dimensión social de los procesos estéticos.

Contenidos:

1. La estética comprendida como un modo (determinado por la técnica) de vivir y transmitir el pasado. La confrontación de la obra de arte aurática en la época de la reproductibilidad técnica, la reacción ante el fetichismo del arte como mercancía, el lugar de la industria cultural, y la pregunta por el carácter regresivo del arte en el mundo técnico. El problema de la escisión entre la verdad y su transmisibilidad, entre el contenido fáctico y su contenido de verdad (Walter Benjamin).

2. El arte contemporáneo como movimiento reflexivo de la crítica que define una nueva relación con el arte: el artista como crítico. La crítica ya no representa ni conoce, sino que conoce la representación. Estéticas de lo irrepresentable: lo inefable como *infancia* y el programa para una nueva filología o una mitología crítica (Agamben).

3. La relación del hombre con la historia a través de las imágenes. Historia del ojo, historia de las imágenes, historia de las técnicas de las imágenes. Jean-Luc Godard, *Historia(s) del cine* y Harun Farocki, *Las imágenes del mundo y la inscripción de guerra*.

Bibliografía obligatoria:

Agamben, Giorgio. Cap. I "Lo más inquietante"; Cap. II "Frenhofer y su doble"; Cap. VI "Una nada que se aniquila a sí misma"; Cap. X "El ángel melancólico". En *El hombre sin contenido*, trad. E. Margareto Kohrmann. Barcelona: Áltera, 2005 [1970].

Agamben, Giorgio. "Infancia e historia", "Programa para una revista". *Infancia e historia*. Trad. Silvio Mattonni. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.

Agamben, Giorgio. "Prefacio" y "En el mundo de Odradek. La obra de arte frente a la mercancía". *Estancias*, Valencia: Pre-textos, 1995, 7-15, 69-113.

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

Benjamin, Walter. "El narrador. Consideraciones sobre la obra de Nicolai Leskov". *Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos*, trad. Roberto Vernengo, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986, pp. 189-211.

Godard, Jean-Luc, *Historia(s) del cine*, documental-cine experimental, 268min, Francia, 1988.

Farocki, Harun. *Las imágenes del mundo y la inscripción de guerra*, documental, 74min, Alemania del Este, 1989.

Bibliografía complementaria:

Godard, Jean-Luc, *Historia(s) del cine*. Trad. A. Cangí. Buenos Aires: Caja negra, 2007.

Farocki, Harun. *Desconfiar de las imágenes*, Buenos Aires: Caja negra, 2013.

UNIDAD 4. Reflexiones sobre arte y política: el arte como praxis relacionada con otras praxis

Dimensiones del vínculo entre estética, política y ética. Modos de religar la existencia individual a la existencia comunitaria. Arte en situación.

Contenidos:

1. La crítica a la sociedad del espectáculo de Guy Debord. La radicalidad del arte: programas para una transformación de las condiciones de existencia colectiva. El arte convertido en forma de vida: la creación de un espacio integrado. Arte en situación y arte de situaciones: última utopía estética. La noción de espectáculo como crítica de la circulación de sentidos. *Détournement* y derivas: crítica de las imágenes y crítica de los totalitarismos.

2. Arte y política en Jacques Rancière: el potencial transgresivo del arte y el reparto de lo sensible.

3. Artivismos y operatividad tecno-cultural: medios y mediaciones del capitalismo intensivo. La artísticidad del arte: memorias, cuerpos y hablas frágiles (Escobar).

4. Apuntes a la discusión estética desde una teoría descolonizadora (Silvia Rivera Cusicanqui).

Bibliografía obligatoria:

Rivera Cusicanqui, Silvia. "La sociología de la imagen como praxis descolonizadora". *Sociología de la imagen: ensayos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2015, pp. 13-34.

Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Trad. J. L. Pardo. Valencia: Pre-Textos, 2000.

Debord, Guy y Gil Wolman. "Mode d'emploi du détournement". *Les lèvres nues*, Nº 8, may. (1956). En línea:

http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_wolman_mode_emploi_detournement.html
[t.e.: "Métodos de tergiversación", en: <http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2007/12/guy-debord-y-gil-j.html>].

Delgado, Manuel. "Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos". *QuAdeerns-e Institut Catalá de Antropología* 18 (2), 2013: 68-80. Disponible en <https://archivoarte.uclm.es/wp-content/uploads/2019/01/Delgado-Manuel-artivismo-pospolitica.pdf>.

Escobar, Ticio. "La pequeña muerte del arte" y "Aura disidente: arte y política". *Aura latente: Estética. Ética. Política. Técnica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2021, pp. 29-134.

Rancière, Jacques, "La estética como política". *El malestar de la estética*, trad. L. Vogelfang y M. Burello. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2012, pp. 27-59.

Bibliografía complementaria:

Chakravorty Spivak, Gayatri; Giraldo, Santiago. "¿Puede Hablar El Subalterno?". *Revista Colombiana de Antropología* 39, enero-diciembre, 2003, pp. 297-364.

Debord, Guy. "Teoría de la deriva" (1958). *Internacional situacionista*, vol. I: La realización del arte. Madrid: Literatura Gris, 1999.

Debord, Guy. "Posiciones situacionistas sobre la circulación". *Internacional situacionista*, vol. I: La realización del arte. Madrid: Literatura Gris, 1999.

Giunta, Andrea. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

Rancière, Jacques. *La división de lo sensible. Estética y Política*. Salamanca: Consorcio Salamanca, 2002.

Modalidad de cursada

El seminario se cursará bajo la modalidad de presencialidad plena. La materia se dictará durante 48 horas organizadas en encuentros semanales de 4 horas cada uno, los días miércoles en el horario de 17 a 21hs.

Formas de evaluación

El seminario se evaluará sobre la base de la aprobación de un trabajo final breve de entre 7 y 10 páginas (letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; márgenes 2,5 cm), donde lxs estudiantxs deberán proponer o bien una reflexión teórica integradora sobre uno de los ejes del programa; o bien una lectura de dichos ejes en vínculo con la propia investigación. El trabajo deberá entregarse en el lapso de las cuatro semanas posteriores a la finalización del curso.

Requisitos para la aprobación del seminario

De acuerdo con la reglamentación vigente para los seminarios de la maestría, la regularidad en el cursado del seminario se alcanza con el 75 % de asistencia a las clases presenciales y la participación activa en las mismas a través de la lectura y discusión de la bibliografía obligatoria para cada encuentro. Lxs estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador.

Dicho trabajo se aprueba con una nota mínima de 6 (seis) puntos. Si el mismo fuera rechazado, lxs interesadxs tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. Quienes no presenten su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser consideradxs para la aprobación del seminario.

