UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS
SEMINARIO: Enfoques filosóficos de la literatura y el arte
PROFESOR: Dr. Marcelo G. Burello
CARGA HORARIA: 48 HS.
AÑO LECTIVO: 2018
DÍA Y HORARIO:

Enfoques filosóficos de la literatura y el arte.
El concepto de autonomía artística y estética

I. Fundamentación

La idea de autonomía (y la concomitante noción de autotelismo) como dato inherente al sistema artístico suele darse por sentado en tanto conquista básica de todo subsistema cultural moderno respecto del mundo premoderno: en la instancia de la obra de arte, tanto el creador de una obra de arte como su eventual receptor estarían en condiciones de compartir, así, un cierto momento de plenitud autorreferencial, una cierta experiencia caracterizada por un valor específico y ajeno a la empiria cotidiana y sus pretensiones teleológicas concretas (por ejemplo, el beneficio material, la prestación de algún servicio doctrinal, etc.). Artistas, público, críticos y demás personas relacionadas directa o indirectamente con la producción, la distribución y el consumo de obras de arte formarían un subsistema, un campo, una institución, un circuito o una esfera de valor (las denominaciones son variadas) bajo una misma órbita, a saber: ese indefinido tipo de placer espiritual que al menos desde el siglo XVIII se deja describir como experiencia estética y que se autorregula según sus propias determinaciones.

¿Pero se trata en efecto de una victoria frente a la prevalencia de lo mítico-religioso, o de una capitulación frente a la división social del trabajo y la consecuente especialización del saber? En los tiempos antiguos, el poeta pasaba por ser un profeta; en los tiempos modernos, es crecientemente visto como un técnico, y es él mismo y sus validadores, sociales, los críticos y los académicos, quienes deben reinvestirlo de la dignidad perdida. Antaño, la obra de arte provocaba una cesura en la praxis diaria; hoy es una mercancía más, lista a ser usada y desechada. Tales inquietudes atraviesan la reflexión estética de los miembros de la denominada Escuela de Frankfurt y llevaron a que la presunta independencia del “arte alto” deviniera toda una problemática de la filosofía del siglo XX, que debió procesarla de cara a fenómenos tan complejos y apremiantes como las vanguardias artísticas y políticas, los fascismos, y la cultura de masas.

En las últimas décadas, y marcadamente tras la agitación socio-política de los años sesenta, esta categoría se vio puesta en tela de juicio precisamente en vista de las enormes expectativas puestas en el arte y la literatura como prácticas excepcionales -si no redentoras- de la cultura occidental *in toto*, crecientemente amenazada por la

interferencia de los intereses económico-políticos y por la racionalidad mercantil a la hora de dotar a sus individuos de una sensación de unidad y pertenencia autoconsciente. Así, de ser virtualmente un presupuesto de nuestra cultura a la hora de describir y juzgar los momentos de la creación artística y el goce estético, la autonomía podría estar llegando a su fin, revelándose al cabo como una falsa promesa y una mentira ideológica.

II. Objetivos

El curso se propone analizar la moderna categoría de "autonomía del arte" en sus diversas formulaciones y utilizaciones (a menudo como presupuesto o incluso como malentendido), procurando que el estudiante tome contacto tanto con los principales hitos que configuraron la idea como con las directrices actuales que la abordan y que incluso la niegan. Para ello propone un relevamiento histórico de las nociones que contribuyeron a instalarla en el seno de la cultura occidental, desde la Grecia Clásica hasta la Europa del Renacimiento, y se detiene más puntualmente en los pensadores y las obras clave de los últimos siglos, desde el Idealismo hasta la Posmodernidad. La estructura cronológica responde a la doble necesidad de instalar una conciencia histórica frente al problema y, al mismo tiempo, abrir un panorama inicial que permita seleccionar textos y autores relevantes en una serie ordenada e inteligible.

III. Contenidos

<u>Unidad I: Actualidad</u>
La esfera estética y la crisis actual de los paradigmas culturales. La discusión sobre la función social de la literatura y el arte en el horizonte posmoderno. El final de los meta-relatos y el final de la Historia del Arte: historicidad y funcionalidad.

<u>Unidad II: Antigüedad</u>
El mundo helénico: del mito al logos. Concepciones de *poiesis* y *tejne*. Primeros debates en torno a la especificidad de la praxis artística: los socráticos. Tensiones entre Platón y Aristóteles. Uso y deleite del arte. La recepción romana: las poéticas latinas. Figuras del poeta: *vates*, *faber* y *doctus*.

<u>Unidad III: Renacimiento</u>
Redescubrimiento del mundo pagano y renacimiento de la cultura greco-romana. El nuevo hombre y su reevaluación de la doctrina cristiana. Dialéctica de la secularización. El artista como dios. Autoría y autoridad. Clasificación de las artes: sistemas y parámetros fundacionales.

<u>Unidad IV: Modernidad</u>
Sensualismo y racionalismo estético en el Siglo de las Luces. El gusto y el genio: nuevos paradigmas críticos. Las nuevas disciplinas: Estética, Historia del Arte, Crítica de Arte. Hacia la institucionalización del arte y la literatura en la sociedad burguesa. El Idealismo alemán como condensación y como origen del estatuto de autonomía artística y estética.

Unidad V: Contemporaneidad

La dimensión estética en tanto promesa y esperanza. Del Romanticismo al Esteticismo: arte y poesía como nueva mitología y religiosidad alternativa. Bohemios y mercaderes. Sospechas, frustraciones, resignaciones. La política y la economía al acecho de la institución arte. Compromiso *versus* negatividad.

IV. Cronograma y Plan de actividades

Tentativamente, la programación supone el tratamiento de una unidad cada dos clases. Todas las sesiones comenzarán con una exposición a cargo del docente. Dichas exposiciones tendrán por objeto enmarcar el objeto de estudio, plantear las cuestiones a debatir, y ante todo, esclarecer aquella bibliografía de relevancia que carezca de traducciones accesibles. Luego se procederá al debate grupal, intercalando exposiciones orales específicas y previamente concertadas a cargo de los estudiantes. En este sentido, se alentará el hecho de que cada asistente pueda ahondar en un texto o un autor pertinente y en lo posible, de su preferencia. Ciertos temas requerirán, asimismo, la elaboración de un informe de lectura, que será utilizado por el docente tanto como mecanismo de seguimiento del curso como disparador de posteriores encuentros.

V. Evaluación

Las condiciones de promoción y aprobación final son: 1) asistencia al 80% de las clases; 2) exposiciones orales de textos indicados por el docente; 3) tras la formulación de un plan de trabajo debidamente aprobado, presentación de un escrito según pautas acordadas previamente. La calificación final surgirá del promedio de dichas instancias.

Aunque es aconsejable el dominio de alguno de los principales idiomas europeos, a fin de poder ampliar la investigación y trabajar ocasionalmente sobre ciertas fuentes primarias, esto no es un requisito indispensable (en la bibliografía, de hecho, hacemos hincapié en textos traducidos al español).

VI. Bibliografía

Abrams, M. H., *El espejo y la lámpara*. *Teoría romántica y tradición clásica*. Buenos Aires, Nova, 1962.

—, *Doing Things with Texts.* New York / Londres, Norton, 1989.

Adorno, T. W., *Notas sobre literatura*. Madrid, AKAL, 2003.

—, *Teoría estética*. Madrid, AKAL, 2004.

Adorno, T. W.; Horkheimer, M., *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid, AKAL, 2007.

Agamben, Giorgio, *El hombre sin contenido*. Barcelona, Áltera, 2005.

Aristóteles, *Poética*. (Diversas ediciones.)

Arnaldo, Javier (ed.), *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Madrid, Tecnos, 1994.

Bachmaier, H.; Rentsch, Th. (eds.), *Poetische Autonomie? Zur Wechselwirkung von Dichtung und Philosophie in der Epoche Goethes und Hölderlins*. Stuttgart, Klett-Cotta, 1987.

Badiou, Alain, *Pequeño manual de inestética*. Buenos Aires, Prometeo, 2009.
Barthes, Roland, *El grado cero de la escritura*. Seguido de *Nuevos ensayos críticos*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
—, *El placer del texto. Lección inaugural*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
Batteux, Charles, *Les Beaux-Arts reduits à un même principe*. New York / Londres, Johnson Reprint Corporation, 1970.
Baumgarten, Alexander G., *Texte zur Grundlegung der Ästhetik*. Lateinisch-Deutsch, Hgb. von H. R. Schweizer. Hamburgo, Felix Meiner, 1983.
Bayer, Raymond, *Historia de la estética*. México DF, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Becker, Howard, *Los mundos del arte*. Bernal (Pcia. de Bs. As.), UNQUI, 2009.
Benda, Julien, *El triunfo de la literatura pura*. Bs. As., Argos, 1948.
Bénichou, Paul, *La coronación del escritor, 1750-1830*. México DF, FCE, 2006.
Benjamin, Walter, *El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán*, en *Obras* I/1. Madrid, Ábada, 2006.
Blumenberg, Hans, "'Imitación de la naturaleza.' Acerca de la prehistoria de la idea del hombre creador", en *Las realidades en que vivimos*. Barcelona, Paidós, 1999.
Bohrer, Karl Heinz, *Die Grenzen des Ästhetischen*. Munich, Hanser, 1998.
Boileau, Nicolas, *Poética*. Madrid, Editora Nacional, 1977.
Bourdieu, Pierre, *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus, 1988.
—, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona, Anagrama, 1996.
—, *El sentido social del gusto*. Bs. As., Siglo XXI, 2010.
Bozal, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 2000.
Burello, M. G., *El concepto de 'autonomía' en el pensamiento estético alemán: su origen y actualidad* (Tesis doctoral; FFyL, UBA).
—, *Autonomía del arte y autonomía estética. Una genealogía*. Buenos Aires, Miño y Dávila, 2012.
—, *Gilgamesh, o del origen del arte*. Buenos Aires, Hecho Atómico, 2013.
Bürger, Peter, *Crítica de la estética idealista*. Madrid, Visor, 1996.
—, *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires, Las cuarenta, 2010.
Bürger, Peter (ed.), *Seminär Literatur- und Kunstsoziologie.* Frankfurt, Suhrkamp, 1978.
—, *Vermittlung. Rezeption. Funktion.* Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979.
—, *Zum Funktionswandel der Literatur*. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1983.
Cassirer, Ernst, *La filosofía de la Ilustración.* México DF, Fondo de Cultura Económica, 1997.
Claramonte, Jordi, *La república de los fines. Contribución a una crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad*. Murcia, Cendeac, 2010.
Danto, Arthur, *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el fin de la historia*. Buenos Aires, Paidós, 1993.
De Man, Paul, *La ideología estética*. Madrid, Cátedra, 1998.
Dewey, John, *El arte como experiencia*. México DF, FCE, 1949.
Dickie, George, *El círculo del arte*. Bs. As., Paidós, 2005.
Eagleton, Terry, *La estética como ideología*. Madrid, Trotta, 2006.
Eco, Umberto, *Arte y belleza en la estética medieval.* Barcelona, Lumen, 1997.
Einfalt, Michael, *Zur Autonomie der Poesie. Literarische Debatten und Dichterstrategien in der ersten Hälfte des Second Empire*. Tubinga, Max Niemeyer, 1992.
Feil, Ernst, *Antithetik neuzeitlicher Vernunft. 'Autonomie – Heteronomie' und 'rational – irrational'*. Gotinga, Vadenhoeck & Ruprecht, 1987.
Fiedler, Konrad, *Escritos sobre el arte*. Ed. de F. Pérez Carreño. Madrid, Visor, 1991.
Foucault, Michel, *Las palabras y las cosas*. *Una arqueología de las ciencias humanas*. Barcelona, Planeta – De Agostini, 1985.
—, *De lenguaje y literatura*. Barcelona, Paidós, 1996.
Freier, H., "Ästhetik und Autonomie. Ein Beitrag zur idealistischen Entfremdungskritik", en B. Lutz (ed.), *Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750-1800.* Stuttgart, Metzler, 1974.
Gadamer, Hans-Georg, *Verdad y método*. Salamanca, Sígueme, 2007. (2 vols.)

Goethe, Johann W. von, *Escritos de arte*. Ed. de M. Salmerón. Madrid, Síntesis, 1999.
—, *Ensayos sobre arte y literatura*. Ed. de R. R. de Langbehn. Málaga, Univ. de Málaga, 2000.
Gombrich, E. H., *La Historia del Arte*. Buenos Aires, Sudamericana, 1999.
Habermas, Jürgen "La modernidad: un proyecto inacabado", en: *Ensayos políticos*. Barcelona, Península, 2000.
—, *El discurso filosófico de la modernidad*. Buenos Aires, Katz, 2008.
Harding, James, "Historical Dialectics and the Autonomy of Art in Adorno´s *Aesthetische Theorie*", en: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 50, No. 3 (1992).
Hartung, Günter, "Zu einer marxistischen Theorie der 'Autonomie der Kunst'", en: *Weimarer Beiträge*, Heft 7, 26. Jahrgang, Berlín (1980).
Haskins, Casey, "Kant and the Autonomy of Art", en: *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 47, No. 1 (Winter 1989).
Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*. Bogotá, Labor, 1994.
Hegel, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*. Madrid, Akal, 2007.
Heidegger, Martin, *Arte y poesía*. México DF, FCE, 1958.
Hermerén, Göran, "The Autonomy of Art", en: John Fisher (ed.), *Essays on Aesthetics: Perspectives on the Work of Monroe C. Beardsley*. Philadelphia, Temple University Press, 1983.
Hirsch, Eric Jr., "Two Traditions of Literary Evaluation", en *Literary Theory and Criticism. Festschrift in Honor of René Wellek. Part I: Theory*, ed. por J. P. Strelka, Berna *et al*., Peter Lang, 1984,
Horacio, *Arte poética*. (Diversas ediciones.)
Huyssen, Andreas, *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
Jakobson, Roman, "Lingüística y poética", en *Ensayos de lingüística general*. Barcelona, Planeta-Agostini, 1985.
Jameson, Fredric, *La cárcel del lenguaje. Perspectiva crítica del estructuralismo y del formalismo*. Barcelona, Ariel, 1980.
—, "¿'Fin del arte' o 'fin de la historia'?", en *El giro cultural*. Buenos Aires, Manantial, 1999.
Jauss, H. R., *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona, Paidós, 2002.
—, *Las transformaciones de lo moderno*. Madrid, A. Machado, 2004.
Johnson, Robert, *Aestheticism*. Londres, Methuen & Co, 1969.
Kant, Immanuel, *Crítica del discernimiento*. Madrid, A. Machado Libros, 2003.
Kleimann, Bernd; Schmücker, R. (eds.). *Wozu Kunst? Die Frage nach ihrer Funktion*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001.
Kristeller, P. O., *El pensamiento renacentista y las artes*. Madrid, Taurus, 1986.
Lacoue-Labarthe, Ph.; Nancy, J. L., *L'absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand*. París, Seuil, 1978.
Lessing, G. E., *Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía.* Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.
Luhmann, Niklaus. *El arte de la sociedad*. México DF, Herder, 2005.
Lukács, Georg, *Sociología de la literatura*. Barcelona, Península, 1989.
Lyotard, J.-F., *La condición postmoderna. Informe sobre el saber*. Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993.
Marchán Fiz, Simón, *La Estética en la cultura moderna. De la Ilustración a la crisis del Estructuralismo*. Madrid, Alianza, 1987.
Marcuse, Herbert, "Acerca del carácter afirmativo de la cultura", en: *Cultura y sociedad*. Buenos Aires, Sur, 1967.
—, "El arte en la sociedad unidimensional", en: *La sociedad opresora*. Caracas, Tiempo Nuevo, 1970.
—, *Die Permanenz der Kunst. Wider eine bestimmte marxistische Ästhetik. Ein Essay.* Munich / Viena, Carl Hanser, 1977.
Menke, Christoph, *La soberanía del arte*. Madrid, Visor, 1997.
—, *Estética y negatividad*. México DF, FCE, 2011.
Moritz, K. P., "Ensayo de unificación de todas las bellas artes y ciencias bajo el concepto de 'lo acabado en sí mismo'". En: *Pensamiento de los confines* 25. Bs. As., Guadalquivir, 2009.
Müller, M., *et al*., *Autonomie der Kunst. Zur Genese und Kritik einer bürgerlichen Kategorie*. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1972.

Pater, Walter, *El Renacimiento. Arte y poesía*. Buenos Aires, Hachette, 1978.
Platón, "Hipias Mayor", "Ión", "República". (Diversas ediciones.)
Pohlmann, Rosalie, "Autonomie", en: Joachim Ritter (ed.), *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basilea / Stuttgart, Schwabe & Co., 1971, Bd. I.
Rancière, Jacques. *El malestar en la estética,* Bs. As., Capital Intelectual, 2011.
—, *Política de la literatura,* Bs. As., Del Zorzal, 2011.
Sartre, J. P., *¿Qué es la literatura?* Buenos Aires, Losada, 1950.
Scaliger, Iulius Caesar, *Poetices libri septem. Sieben Bücher über die Dichtkunst*. Ed. por Luc Deitz, G. Vogt-Spira und M. Fuhrmann. 5 Bde., Lateinisch-Deutsch. Stuttgart / Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1994-2003. (5 vols.)
Schaeffer, Jean-Marie, *Adiós a la estética*. Madrid, A. Machado, 2005.
Schelling, Friedrich W. J., *Antología*. Ed. por J. L. Villacañas Berlanga. Barcelona, Península, 1987.
Schiller, Friedrich von, *Escritos sobre estética*. Madrid, Tecnos, 1991.
Schlaffer, Heinz, *Poesie und Wissen*. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2005.
Schneewind, J. B., *La invención de la autonomía. Una historia de la filosofía moral moderna.* México DF, Fondo de Cultura Económica, 2009.
Schuhl, P. M., *Platón y el arte de su tiempo*. Buenos Aires, Paidós, 1968.
Seel, Martin, *Estética del aparecer*. Bs. As., Katz, 2010.
Shaftesbury, Anthony, Earl of, *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, etc.* Edited, with an introduction and notes, by John M. Robertson. Londres, Grant Richards, 1900. (2 vols.)
Steiner, George, *Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?* Barcelona, Destino, 2001.
Stolnitz, Jerome, "On the Origins of 'Aesthetic Disinterestedness'". En: *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 20, N. 2 (1961).
—, "On the Significance of Lord Shaftesbury in Modern Aesthetic Theory". En: *Philosophical Quarterly*, Vol. 11, N. 43 (1961).
Tatarkiewicz, Wladislaw, *Historia de la Estética.* Madrid, AKAL, 1989 y s. (3 vols.)
—, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 2002.
Todorov, Tzvetan, *Crítica de la* crítica. Barcelona, Paidós, 2005.
—, *La literatura en peligro*. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009.
Valéry, Paul, *Teoría poética y estética*. Madrid, Visor, 2009.
Vasari, Giorgio, *Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*. México, Cumbre, 1982.
Wellek, Rene, *Historia de la crítica moderna (1750-1950).* Madrid, Gredos, 1962.
Wellek, Rene; Warren, Austin, *Teoría literaria*. Madrid, Gredos, 1981.
Wellmer, Albrecht, *Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno*. Madrid, Visor, 1993.
Weber, Max, *Economía y sociedad*. México DF, Fondo de Cultura Económica, 1992.
Wilde, Oscar, *Ensayos y diálogos*. Bs. As., Hyspamérica, 1985.
Winckelmann, J. J., *Lo bello en el arte*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1958.
—, *Historia del arte en la Antigüedad,* seguida de *las Observaciones sobre la arquitectura de los antiguos. Con un estudio crítico de Goethe*. Madrid, Orbis / Hyspamérica, 1985.
Wittkowski, W. (ed.), *Revolution und Autonomie. Deutsche Autonomieästhetik im Zeitalter der Französischen Revolution*. *Ein Symposium.* Tubinga, Max Niemeyer, 1990.
Wolfzettel, F.; Einfalt, M., "Autonomie", en K. Barck *et al*. (eds.), *Ästhetische Grundbegriffe*. Stuttgart / Weimar, J. B. Metzler, 2000.
Young, Edward, *Conjectures on original compositions*, en: *The Complete Works. Poetry and Prose*. Ed. por J. Nichols. Vol. II. Hildesheim, Georg Olms, 1968.

Marcelo G. Burello