

Primer Cuatrimestre 2017

Programa de “Teoría Estética y Teoría Política. Cátedra Horacio González”

Desde hace muchos años, en esta materia intentamos formular de diversos modos la vieja interrogación sobre el anudamiento conceptual entre la teoría sobre la política y la teoría sobre el arte. Los nombres de Maquiavelo y de Shakespeare, de Lessing y de Marx, de Platón y de Adorno, no conducen a la idea de que el sujeto político nunca deja de estar alimentado por sus divisas retóricas o por las tradiciones narrativas clásicas. Es que la articulación de los campos de la *teoría política* con la *teoría estética* a través de la conjunción “y” (que en su aparente inocencia aglutinante encierra toda clase de desafíos conceptuales) es una averiguación que no cesa.

Nos pondremos entonces frente a la historia –reciente o clásica– que registra el afán de inferir horizontes de conocimiento colectivo a través de una obra de arte. Esperamos que el viejo tema filosófico de la mirada rinda aquí sus frutos en el intento de considerar la filiación del tiempo a través de una idea de la representación. En ese sentido, nos serviremos del conocido análisis al que Foucault somete a *Las meninas* de Velázquez, sin olvidar las consideraciones de Artaud y de Heidegger sobre Van Gogh. La relación entre la pintura y el mundo histórico y social es una parte de nuestro problema.

Pero en este año 2016 estamos además impulsados a hacernos cargo de una serie de aniversarios notorios que bien pueden ser un estímulo para estas discusiones en dos sentidos diferentes. A 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, y a 400 de las de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, nos interesa interrogar estas tres obras enormes en busca de alguna inspiración para el problema fundamental de esta materia. Vamos a hacerlo en dos tiempos diferentes: en el primer cuatrimestre nuestro invitado especial será el autor de *El Aleph*; en el segundo, convocaremos a los textos mayores de Shakespeare y al *Quijote* de Cervantes.

El modo en que nos visitará Borges en la primera mitad del año será diverso: daremos la materia como lo hacemos habitualmente, siguiendo los temas que la organizan desde siempre. Pero estudiaremos algunos textos de Borges a propósito de los distintos temas que planteemos, y dedicaremos alguna o algunas clases especiales a examinar, fuera del recorrido habitual de la materia, algunos aspectos definidos de su obra. Por eso, además de la bibliografía que se indica abajo a propósito de cada tema del programa, proponemos la lectura de *El tamaño de mi esperanza*, *Fervor de Buenos Aires*, *Ficciones*, *El Aleph* y *Para las seis cuerdas*, que discutiremos a lo largo del curso.

I. Las teorías estéticas

Los tratamientos filosóficos de las obras de arte y los ecos políticos de la teoría estética. De la *Poética* de Aristóteles a la *Teoría estética* de Adorno. La tragedia y lo trágico como fuentes de exploración de la naturaleza de lo político. Revisión del ideal trágico en Nietzsche. Las teorías estéticas contemporáneas. La música como metafísica. Wagner: Teoría del Drama Musical Wagneriano. Nietzsche contra Wagner. La estética como fisiología aplicada.

Lecturas:

Platón, *República*
 Aristóteles, *Poética*
 Hegel, *Lecciones sobre Estética*
 Kant, *Crítica del juicio*
 Adorno, *Teoría Estética*
 Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*
 Luckács, *Teoría de la novela*
 Foucault. M., “Las Meninas”, Cap. 1 de *Las palabras y las cosas*
 Benjamín, W., “Tesis IX” (sobre *Angelus novus*, de Paul Klee) en *Tesis de la filosofía de la historia*

II. Política, tragedia, comedia y drama

El conflicto como principio constitutivo de la política, y la tragedia como herramienta estética y conceptual para lidiar con él. Tragedia antigua y tragedia moderna: Sófocles y Shakespeare. El trasfondo trágico del pensamiento político moderno: *Hamlet*, entre Maquiavelo y Hobbes. Tragedia y dialéctica: modos de narrar la historia. Dioses y hombres, muertos y vivos, viejos y jóvenes, padres e hijos: tragedia y comedia entre los antiguos griegos y en el renacimiento. *El mercader de Venecia*: Shakespeare y Locke, individualismo posesivo y tolerancia religiosa.

Lecturas:

Sófocles, *Antígona*
 Aristófanes, *Las aves*
 Shakespeare, William, *Hamlet, El mercader de Venecia, Romeo y Julieta*
 Maquiavelo, *El Príncipe*
 Hobbes, Thomas, *Leviatán*
 Locke, John, *Segundo tratado sobre el gobierno civil*
 Steiner, George, *La muerte de la tragedia*
 Menke, Christoph, *Actualidad de lo trágico*

III-A. Revisión del ideal trágico en Nietzsche

Primera etapa del pensamiento de Nietzsche; su llamada metafísica del artista, sostenida entre lo apolíneo y lo dionisiaco. El ideal trágico nietzscheano en *El Nacimiento de la Tragedia* y sus escritos póstumos; hacia una teoría estética. La influencia de Heráclito (unicidad de lo múltiple) y de Schopenhauer (principio de individuación) y Wagner (el poder de la música) en el pensamiento de Nietzsche. La relación tragedia / filosofía; el pesimismo como herramienta de la crítica; la inevitabilidad del padecer: el sujeto en el romanticismo alemán, una vuelta atrás del sujeto abstracto del racionalismo al sujeto real y doliente (absurdo) del irracionalismo.

Lecturas:

Friedrich Nietzsche, *El Nacimiento de la Tragedia*, ed. Alianza.
 Friedrich Nietzsche, *Ecce homo*, ed. Alianza.
 Friedrich Nietzsche, “Fragmentos”, en *Estética y teoría de las artes*, traducción de Agustín Izquierdo, editorial Tecnos, 1999.

Arturo Schopenhauer, *El Mundo como voluntad y como representación*, varias ediciones.

Diógenes Laercios, *Vida (opiniones y sentencias) de los filósofos más ilustres*, El Ateneo, 1947.

Heráclito, en *Los presocráticos y sus fragmentos*, Alfredo Llanos, Juárez Editor, Bs. As., 1969.

Georg Simmel, "Para una metafísica de la muerte", en *El individuo y la Libertad*, Ed. península.

Lecturas complementarias:

Friedrich Nietzsche, *La gaya ciencia*, edición de José Olañeta.

Friedrich Nietzsche, *Genealogía de la moral*, ed. Alianza.

Georg Lukács, "Nietzsche, fundador del irracionalismo", *El Asalto a la Razón*, Grijalbo, México 1972.

Eugen Fink, *La filosofía de Nietzsche*, ed. Alianza.

Gilles Deleuze, *Nietzsche y la filosofía*, ed. Anagrama.

Giorgio Colli, *El nacimiento de la filosofía*, ed. Tusquets, 1996.

Mazzimo Montanari, *Lo que dijo Nietzsche*, ed. Salamandra, Barcelona 2003.

III-B. Lo trágico y lo sagrado

La recuperación de la noción nietzscheana de *lo trágico* bajo la intuición de una vida marcada por "la crueldad, necesidad absoluta sobre una profundidad horrorosa". La tragedia como dispositivo para transitar el devenir. Afirmación de la diferencia y eterno retorno como esencia de lo trágico. La crueldad como absoluta y rigurosa necesidad. Lo trágico como la forma estética de la alegría; devenir de una existencia inocente; apertura hacia *lo sagrado*; actualización del rito y del sacrificio fundante.

Lecturas:

Artaud, A., *El teatro y su doble*, varias ediciones (selección).

Bataille, G., "El aprendiz de brujo", en *La conjuración sagrada*, Bs.As., A.Hidalgo, 2003.

Bataille, G., "La conjuración sagrada" en *Acéphale*, Buenos Aires, Caja Negra, 2005.

Bataille, G., "Introducción", en *El erotismo*, Buenos Aires, Tusquets, 2006

IV-A. Perspectiva Adorno: "El arte es magia liberada de la mentira de ser verdad"

Dialéctica mito/razón en la crítica filosófica de un texto arcano, *Odisea*. Equilibrio inestable sobre el abismo de la totalidad. La posición del arte entre la mimesis y la racionalidad.

Lecturas:

Adorno, T. W. y Horkheimer, M, *Dialéctica del Iluminismo*, capítulo "Odiseo o mito e iluminismo"

Adorno, T. W., *Minima moralia* (selección de aforismos)

Adorno, T. W., *Teoría estética*, capítulos "Arte, sociedad, estética", "Las categorías de lo feo, lo bello y la técnica" y "Carácter enigmático, contenido de verdad, metafísica"

Homero, *Odisea* (selección de cantos)

IV-B. Mimesis y realismo

Odisea como “punto de partida” de la representación literaria de la realidad en la cultura occidental: la interpretación filológica de Auerbach.

Lecturas:

Auerbach, Erich; *Mimesis*, F.C.E., México, 1996.
Homero, *Odisea* (selección de cantos)

V. La “vieja disputa” entre Filosofía y Poesía. Saber intelectual y “pathos” trágico en el camino del conocimiento.

La crítica de Platón a la Tragedia como fuente de aprendizaje teórico, la exclusión de los poetas. Contrapunto con otros diálogos: el saber inspirado del poeta (*Ión*) y la pasión amorosa (*Banquete* y *Fedro*) como puentes de acceso al conocimiento. La Tragedia de Sófocles: el hombre, y su racionalidad ¿es la medida de todas las cosas? ¿Cuál la relación apropiada con la Fortuna de un ser que situado a medio camino entre los dioses y las bestias? El potencial cognoscitivo de las pasiones en Aristóteles, respuestas emocionales como espectadores del conflicto trágico y conocimiento. La huella de los dioses griegos como manifestación de la vida en su dimensión más intensa en la poesía moderna Hölderlin, el “poeta de la esencia de la poesía” y Rilke.

Lecturas

Platón, *República*, Eudeba. Capítulos 2, 3 y 10.
Jaegger, *Paideia*. Selección.
Pinkler, L. *Ética épica y ética trágica y Edipo Rey de Sófocles*
Steiner, G. *La muerte de la Tragedia*. Selección.
Platón, *El banquete*, ediciones varias (discursos de Aristófanes, Sócrates y Alcibíades).
Platón, *Ion*. Varias ediciones.
Nussbaum, M., *La fragilidad del bien*. Selección.
Sófocles, *Antígona y Edipo*, Madrid, Gredos.

VI. Estetización de la política y politización del arte

El doble anudamiento de estética y política en Walter Benjamin. La necesidad de fundar la filosofía política en una filosofía de la historia en las “Tesis sobre filosofía de la historia”. Estética y anestésica: la estética como producción de nuevos modos de percepción. Benjamin y la percepción estética en el marco de una historia de la recepción. Críticas nietzscheanas, heideggerianas y adornianas al ideal estético kantiano del juicio de lo bello, para elucidar el pensamiento del arte en su entramado de creación, obra y recepción.

Lecturas:

Benjamin, W.; “Tesis sobre filosofía de la historia”, “Para una crítica de la violencia” y “La obra de arte en la época de su reproductibilidad teórica” en *Conceptos de filosofía de la historia*, trad. Murena y Vogelmann, Terramar Ediciones, Bs. As., 2007.

- Agamben, G.; “Gigantomaquia en torno a un vacío” en *Estado de excepción*, Adriana Hidalgo, Bs. As., 2005.
- Buck-Morss, S.; “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte” en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*, Interzona, Buenos Aires, 2005.
- Kant, I.; *Crítica del juicio*; Losada, Buenos Aires, 2005.
- Nietzsche, F.; *Genealogía de la moral*, Alianza, Madrid, 2003.
- Heidegger, M.; *Nietzsche I*, Editorial Destino, Barcelona, 2000.
- Adorno, T.; *Teoría Estética*, Ediciones Orbis, Madrid, 1984.
- Derrida, J.; *La verdad en pintura*, Paidós, Buenos Aires, 2005.

VII. La estética como recepción. Estética, filosofía e historia en la vida intelectual argentina. El caso de Luis Juan Guerrero. El ensayo como estilo

El problema de la recepción: complejidades, potencialidades y práctica. La recepción artística como una cuestión filosófica y metodológica: recogimiento o dispersión ante la obra de arte en Walter Benjamin; acogimiento en Luis Juan Guerrero. La crítica al historicismo como trasfondo político en juego. Presencia fantasmal y radiográfica de la obra de arte. Estilo y Ensayo. Formas del análisis ensayístico argentino: Sarmiento y Martínez Estrada.

Lecturas:

- Guerrero, Luis Juan, *Estética Operatoria en sus tres direcciones. Revelación y Acogimiento de la obra de arte*, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2008
- Adorno – Horkheimer. *Dialéctica del iluminismo*, Taurus
- Benjamin, Walter.; “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1973.
- Benjamin, Walter.; “Historia y coleccionismo” en op cit.
- Sarmiento, Domingo F., *Facundo. Civilización y Barbarie*
- Martínez Estrada, Ezequiel, *Radiografía de la Pampa*

VIII. Martín Heidegger, Jean-Luc Nancy, y la pregunta por la esencia del arte

Una pintura de Vincent van Gogh interpretada por Heidegger. De la pregunta por el origen de la obra de arte y del artista a la pregunta por la esencia del arte: el círculo vicioso y la fiesta del pensar. Identificación y crítica de la oposición entre forma y contenido en cuanto esquema conceptual tradicional de la estética y del pensamiento representativo en general. Diferencia entre la cosa, el utensilio y la obra. El arte y la política como acontecimientos de la verdad. “La esencia del arte es poema”: el lugar privilegiado de la poesía dentro del conjunto de las artes.

Las Musas de Nancy. De por qué hay varias artes y no una sola. Lo *singular plural* del arte, de las artes. El régimen moderno del *arte* en singular: Kant, Schelling, Hegel. Las artes y los sentidos en plural. El tacto, el toque, el sentir y el sentirse-sentir. La poesía como quiasmo entre el sentido sensible y el sentido inteligible. El arte hoy.

Lecturas:

- Alvaro, D., “El sentido del arte contemporáneo. A partir del trabajo de Jean-Luc Nancy”, *Ars Bilduma*, N°5, 2015, pp. 123-134.

Heidegger, M., “El origen de la obra de arte”, en *Caminos de bosque*, Madrid, Alianza, 2003, pp. 11-62.

Nancy, J.-L., “¿Por qué hay varias artes y no una sola? (*Conversación sobre la pluralidad de los mundos*)”, en *Las Musas*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008, pp. 9-58.

Profesores: Horacio González, Eduardo Rinesi, Facundo Martínez, Gabriela Antonowicz, Darío Capelli, Daniel Alvaro, Néstor Fernández, Alejandro Boverio, Magdalena Demarco, Sofía D’Amelio.

Modalidad de evaluación, presentación de ensayos y trabajos finales.

Alumnos regulares

Es condición, para aprobar la cursada y obtener la regularidad, presentar a mediados de cuatrimestre un ensayo sobre una obra de arte particular, que será precisada durante la cursada luego de la correspondiente visita al Museo Nacional de Bellas Artes. La materia es de final obligatorio. En la primera fecha de final que fije la facultad los alumnos deberán presentar un trabajo escrito en el que deberán articular los temas y autores comprendidos en el presente programa. En la segunda fecha de final, los alumnos deberán rendir un coloquio y realizar la defensa de sus respectivos trabajos.

Alumnos libres

Al igual que los alumnos regulares, quienes rindan en condición de *libres* deberán entregar un trabajo escrito individual en la primera fecha de final que fije la facultad y, en la segunda fecha, deberán realizar la defensa del mismo, lo que se completará con un examen oral sobre los contenidos del presente programa.

La cátedra