

Primer y Segundo Cuatrimestre 2007
Programa de Teoría Estética y Teoría Política
¿Hay lugar para una filosofía del arte?

A lo largo de estos años, vinimos ofreciendo esta materia que en su propio enunciado tiene dos campos temáticos, el de la política y el de una "teoría del arte" que en nuestro caso es el estudio de la noción de tragedia y de obra de arte, vistas desde su dimensión política. Y también el de la lectura de los grandes textos clásicos que se sostienen en la apelación a las formas de lo político entendidas como "obra de arte". Haremos un fuerte énfasis en la lectura de un clásico vastamente considerado, el *Hamlet*, de Shakespeare, para lo cual utilizaremos una edición traducida y comentada por Eduardo Rinesi. Es la condición para elaborar preguntas sobre el "ser generico del hombre político":

Se trata en el caso de Hamlet y otras lecturas, de examinar problemas de estilo, configuraciones del sujeto político alimentado por sus divisas retórica o el vínculo entre las teorías del estado y 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 la averiguación principal de nuestra convocatoria. Por eso tratamos de poner a prueba los diversos modos de esa articulación con la lectura de algunos escritos clásicos sobre la percepción de la tragedia, clásicamente universales – y que cuentan con una enorme cantidad de interpretaciones.

Y antes de introducirnos de lleno en la lectura –en lo posible a libro abierto de los textos-, trataremos también los diversos significados de lo que sugiere ésta expresión: "tener un texto en las manos a los fines de la interpretación". Adicionalmente, nos pondremos frente a la historia - reciente o ya clásica - que registra el afán de inferir horizontes de conocimiento colectivo a través de una obra de arte. En este caso, el viejo tema de la mirada, rinde 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. Pintura y mundo histórico es aquí el tema, entonces.

Nos orientará en la búsqueda de palabras fundantes la lectura de algunos trechos de unos de los grandes textos teóricos del siglo veinte, *Teoría Estética* de Theodor Adorno, y otro de los últimos tramos del siglo XIX, *El nacimiento de la tragedia* de Nietzsche. No omitiremos algunas consideraciones sobre la historia de la pintura y la política.

***Las Meninas*, de Velázquez - En Foucault, "Las palabras y las cosas"**

***Los zapatos del campesino*, de Van Gogh, en Heidegger**

***Angelus novus*, de Paul Klee, en las tesis de la historia de W. Benjamín.**

I- Las teorías estéticas: Los ecos políticos de la teoría estética: Los tratamiento filosóficos sobre estética y tragedia. De la *Poética* de Aristóteles a la *Estética* de Hegel. 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: Levi-Strauss y Adorno.

Lecturas:

Platón, *La República* –

Aristóteles, *Poética* -
Hegel, *Estética* -
Nietzsche, *El nacimiento de la tragedia*
-Kant, *Crítica del juicio* - Adorno, *Teoría Estética* - Levi-Strauss, *Tristes trópicos* -
Rousseau, *Carta a D'Alembert*
Derrida, Jacques, *Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional*, Trotta, Madrid, 2003.
Derrida, Jacques, *La verdad en pintura; Fuerza de ley. El "fundamento místico de la autoridad"*, Tecnos, Madrid, 1997.
Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*, "Para una crítica de la violencia" en *Iluminaciones IV*, Taurus, Madrid, 1999.

II- La cuestión Hamlet: *Hamlet* como texto políticos-dramático. Posible consideración en común con textos como *El 18 Brumario* de Marx y *Facundo* de Sarmiento. Asombro del crítico ante la posibilidad de un cotejo entre esos textos, que guardan ostensibles desemejanzas y sin embargo "provocan el temor a la lectura". "Civilización y barbarie" en *Facundo* y *Hamlet*. O sino, "ronda de fantasmas" en *el 18 Brumario*, *Hamlet* y *Facundo*. Mito y rito; teatro y sociedad. Del *espectro* del texto a la *irrupción de la historia* en un texto. Los grandes conceptos artísticos y del yo subjetivo, de la *vita política* y del *ars político*: honor, duelo, melancolía, locura, simulación, muerte, luto, rostro, máscara, miedo. El duelo y el discurso de la duda. *To be or not to be*. La simulación de la locura y la cuestión del fantasma. La representación teatral y el problema de la verdad. Monologuismo y conciencia de sí. Lo trágico y lo cómico. El rey y el bufón. Duelo y melancolía de los príncipes. Barroco y romanticismo. Simulación de la locura y astucia del *fool*. "A pesar de ser una locura, no deja de haber mérito en *eso*".

III - Intersecciones. Hamlet frente al psicoanálisis y el marxismo, Marx frente a Hamlet, el *Facundo* frente a Shakespeare. Hamlet y Edipo. El *18 Brumario* de Marx. Las interpretaciones de Lefort y Derrida. Marx y la sombra de Shakespeare. "...Como sombras macabras que han perdido sus cuerpos". El *Facundo* y la evocación de la sombra. *Facundo* y la *Ideología alemana* (Marx y Engels, 1845).

Lecturas:

Hamlet, de Shakespeare, traducción E. Rinesi. Carl Schmitt, *Hamlet o Hécuba* -
Georg Steiner, *La muerte de la tragedia* -
Eric Auerbach, *Mímesis* - Bajtin, M., *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento* -
Benjamín, W., *El origen del drama barroco alemán* -
Agamben, Giorgio, *Estancias* -
Panofsky, Saxl y Klibansky, *Saturno y la melancolía* -
Eduardo Pérez Maseda, *Música como idea, música como destino: Wágner - Nietzsche.*-
Eduardo Rinesi, *Introducción/estudio preliminar a Hamlet* (ediciones Talcas).
Freud, Sigmundo, *Duelo y Melancolía; La interpretación de los sueños* - Lacan, J., *Hamlet, un caso clínico* -
Derrida, J., *Espectros de Marx* -
Lefort, C., Marx, *De una revolución a otra.*

IV- La disputa de Platón con Homero: la edad heroica: moral agonal y aristocrática; virtud y justicia sancionadas por el éxito y la fama. Lugar del poeta en el mundo griego: preservación de la memoria colectiva, mediación entre el mundo divino y humano; la historia de la poesía griega como historia de la paideia griega: -Homero, Hesíodo, los trágicos-. El mundo platónico: interiorización de la idea de justicia, el Bien como idea en sí, constitución del yo; poesía y retórica como amenaza sediciosa e impía al el orden político y semántico; la prohibición del acceso de los poetas a la polis. El pasaje del mundo homérico al platónico: condición oral de la mente como obstáculo al racionalismo científico; la transformación de la cultura oral en cultura escrita: de la poesía memorizada como albergue de las prácticas comunicativas y de conocimientos, a la instauración del pensar conceptual filosófico. El Sócrates de la comedia de Aristófanes en la disputa entre poesía y filosofía

Lecturas:

Platón, *La Republica* (Cap. 2,3 y 10)

Havelock, Eric, *Prefacio a Platón*

Cacciari, M, *El espejo de Platón*, en *El dios que baila*

Hesíodo, “*Teogonía*”

Dodds, E, *Los griegos y lo irracional*

Rodríguez Adrados, *La democracia ateniense*

Aristófanes, *Las Nubes*

Nussbaum, M., *La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega*

V- Arte y Cuerpo:

Schopenhauer: identidad del cuerpo con la voluntad. El arte y la contemplación de las ideas. La música como metafísica. Wagner: Teoría del Drama Musical Wagneriano.

Nietzsche contra Wagner. La estética como fisiología aplicada.

Lecturas:

Lichtenberger, Henri (1942) *Wagner*, Ed. Tor, Buenos Aires.

Nietzsche, Friedrich (2002) *Nietzsche contra Wagner*, Ed. Siruela, Madrid.

Pardo, Carmen (2003) *Armonías de una filosofía quebrada*, en *Revista Instantes y Azares*,

Safranski, Rüdiger (2001) *Nietzsche*, Tusquets, Barcelona.

Schopenhauer, Arthur (1998), *El mundo como voluntad y como representación*, Ed. Porrúa, México.

VI- El cuerpo como campo de significaciones. Una lectura sobre la disciplina en el caso de la Danza Clásica en la Francia del SXVII. El racionalismo. Definición del cuerpo como objeto de conocimiento e intervención. Pasaje del cuerpo grotesco medieval al cuerpo máquina moderno.

Lecturas:

Foucault, Michel, (1989) *Vigilar y Castigar*, Siglo XXI, Buenos Aires.

Le Breton, David (2002), *Antropología del Cuerpo y Modernidad*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.

VII Mímesis y aporía del arte

La escritura aporética de Adorno. La verdad de la obra de arte, su “interna legalidad”: la encrucijada de regresar a la pura magia o de renunciar a lo que no es posible abandonar: su “impulso mimético”. Mímesis y racionalidad. El carácter enigmático de la obra de arte. “Impulso mimético”, sí; pero “residuo mimético”, también.

El planteo de la *mímesis* en Platón, *La República*, Libro X.

Dante y su pretensión de presentar la Divina Comedia como una auténtica realidad: la mímesis amenazada. El realismo dantesco en la interpretación de Erich Auerbach.

La *Odisea* como metáfora anticipatoria del iluminismo. Dialéctica mito/razón: la crítica filosófica de Adorno. *Odisea* como “punto de partida” de la representación literaria de la realidad en la cultura occidental: la interpretación filológica de Auerbach.

Lecturas:

Adorno, Theodor; *Teoría Estética*, Ediciones Orbis, Madrid, 1984

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max; *Dialéctica del Iluminismo*, Ed. Sudamericana, Bs. As., 1987

Auerbach, Erich; *Mimesis*, F.C.E., México, 1996.

Homero; *Odisea*, innumerables ediciones.

Dante Alighieri; *Divina Comedia*, innumerables ediciones.

VIII. Historia de las estéticas y del arte en la vida intelectual argentina

Luis Juan Guerrero. Pregunta por el concepto de la Belleza, conceptualizaciones y funciones. Recepción estética: herencia de los grandes pensamientos estéticos. La posibilidad de un pensamiento estético argentino- latinoamericano.

Guerrero, Luis Juan. *Qué es la Belleza?*, Ed, Buenos Aires, 1957

----- . Promoción y Requerimiento de la Obra de Arte, Ed Losada, Buenos Aires, 1967

Giunta, Andrea. Vanguardia, internacionalismo y política, Ed Paidós, Buenos Aires, 2004

Profesores: Horacio González, Eduardo Rinesi, Facundo Martínez, Gabriela Antonowicz, Darío Capelli, Néstor Fernández, Alejandro Boverio