

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARTE
MAESTRÍA EN ARTE Y SOCIEDAD LATINOAMERICANA
SEMINARIO: FILOSOFÍA Y ESTÉTICA
PROFESOR: DR. EDGARDO GUTIÉRREZ**

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Nuestro punto de partida para formular la propuesta académica es la idea según la cual en el arte encontramos diversos modos de manifestación del pensamiento. En ese marco, y teniendo en cuenta que nuestro contexto epocal nace entre las postrimerías del siglo XIX y la alborada del siglo XX, tomaremos como orientación del dictado del seminario la obra de los pensadores contemporáneos que son representativos de la crítica de la modernidad, y a la vez del advenimiento de un nuevo modo de pensar el arte.

En ese sentido introducimos primeramente las indagaciones dedicadas al problema del arte en la era de la reproducción técnica siguiendo la teoría propuesta inicialmente por Benjamin. La obra del filósofo de Frankfurt es, como sabemos, uno de los más ambiciosos intentos de abordar las problemáticas que plantea el arte desde un enfoque materialista histórico. De su interpretación heterodoxa del marxismo proceden nuevas y fecundas categorías de análisis del desarrollo de la historia del arte. En particular consideramos el concepto de desarrollo de fuerzas productivas aplicado a la producción artística. La prosecución de esos estudios en la obra de Adorno permitió, de un lado, profundizar la problematización de la relación entre arte e industria; del otro, iniciar un original abordaje del arte de vanguardia desde la óptica de la dialéctica negativa, en particular en la música.

En segundo lugar pasamos a tematizar los problemas estéticos concernientes a la técnica literaria y al arte de narrar, orientándonos con los ensayos de Benjamin y de Lukács dedicados al tema; y a la producción teatral siguiendo los trabajos de Brecht y de Sartre, tanto los de orden teórico como las creaciones dramáticas.

Consideramos en tercer lugar la producción del arte pictórico moderno desde las indagaciones llevadas a cabo por Merleau-Ponty y Deleuze. En el primero de los filósofos nombrados encontramos, por una parte, un novedoso abordaje de la relación entre el arte pictórico y el mundo percibido, y, por la otra, de la diferencia entre arte y ciencia. En el segundo puede estudiarse un análisis del trabajo del pintor que es entendido como una práctica artística que hace volver visibles las fuerzas invisibles que generan la pintura.

Finalmente, ponemos el foco en la producción cinematográfica considerándola en su relación con problemas de orden ontológico. Nos guiamos con los estudios de cine de Deleuze sobre el tema, que se apoyan en las contribuciones ontológicas de Bergson para acuñar los conceptos de imagen-movimiento e imagen-tiempo, conceptos por demás fructíferos para pensar el cine.

UNIDADES TEMÁTICAS

I-ARTE E INDUSTRIA CULTURAL

La obra de arte y su reproductibilidad técnica según Benjamin. Crítica de la industria cultural según Adorno. Arte auténtico y mercancía cultural. El problema del sujeto en el marco de la sociedad de masas. Identidad y no identidad. Teoría estética. Relación entre arte y sociedad. Crítica del jazz. La música para cine. Filosofía de la nueva música.

II-TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA NARRACIÓN Y DEL TEATRO

Teoría de la narración según Benjamin. Figuras de la narración tradicional. El desarrollo de las fuerzas productivas y el ocaso de la narración. Experiencia y pobreza. El papel de la novela y la información como factores de decadencia de la narración. La obra de Leskov como ejemplo de narración. La disyuntiva entre narrar o describir según Lukács. Teoría y práctica literaria. El concepto de técnica literaria. Teoría y práctica del teatro en Brecht y en Sartre.

III-TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA PINTURA MODERNA

Estética y fenomenología en Merleau-Ponty. Arte y experiencia preobjetiva. Contraposición entre ciencia y arte. El arte y el mundo percibido. Lo visible y lo invisible. El concepto de diagrama según Deleuze. Teoría del hecho pictórico. Las estéticas de las fuerzas. La influencia de la fenomenología en la teoría deleuzeana de la pintura. Paisaje y naturaleza muerta en Cézanne. La antifirma dionisiaca y la lógica de la sensación en la pintura de Bacon. El cuerpo sin órganos. El mundo-cuerpo de la sensación.

IV-ESTÉTICA Y ONTOLOGÍA DEL CINE

Cine y ontología. La filosofía del cine según Deleuze. La fuente bergsoniana. La imagen-movimiento y sus tres variedades: la imagen-percepción, la imagen-afección, la imagen-acción. La crisis de la imagen-movimiento. La imagen-tiempo. Cine y memoria.

BIBLIOGRAFÍA

I-

- Adorno, Theodor. Horkheimer, Max. (1987) Traducción de H.A. Murena. "La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas", en *Dialéctica del iluminismo*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana. pp. 146-200.
- Adorno, Theodor. *Teoría estética*. (2004). Trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid: Akal, caps. "Arte, Sociedad, Estética" y "Sociedad".
- Adorno, Theodor. (2013). *Estética*. Trad. Silvia Schwarzböck. Buenos Aires: Las cuarenta.
- Adorno, Theodor. "Moda sin tiempo. Sobre el jazz" en *Prismas. La crítica de la cultura y la Sociedad*. Barcelona: Ariel. Pp. 126-141.
- Adorno, Theodor. (1966). *Filosofía de la nueva música*. Buenos Aires: Sur.
- Adorno, Theodor. (2007). *Composición para el cine. El fiel correpetidor*. Madrid: Akal.
- Adorno, Theodor. (1995). *Sobre Walter Benjamin*. Madrid: Cátedra.

- Benjamin, Walter. (2002). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en *Ensayos* (tomo I), Madrid: Editora Nacional.
- Bozal, Valeriano (ed). (1996). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Madrid: Visor. (Tomo 2)
- Buck-Morss, Susan. (1981). *Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*. México: Siglo XXI.
- Jay, Martin. (1991). *La imaginación dialéctica*. Madrid: Taurus.
- Jay, Martin (1988). *Adorno*. Madrid: Siglo XXI.
- Schwarzböck, Silvia. (2005). “Positivo-negativo. Adorno, el adornismo y la teoría del cine”, en *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 6, pp. 25-45.
- Schwarzböck, Silvia. (2008). *Adorno y lo político*. Buenos Aires: Prometeo.

II-

- Benjamin, Walter. (1998). “El autor como productor” y “¿Qué es el teatro épico?”, en *Tentativas sobre Brecht*. Madrid: Taurus.
- Benjamin, W., (2002). “El narrador”, en *Ensayos I*. Madrid: Biblioteca nueva. (Pp. 69 106).
- Brecht, Bertold. “Pequeño órganon para el teatro”, en *Escritos sobre teatro*. Buenos Aires: Nueva visión.
- Bürger, Peter. (1997). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.
- Jay, Martin. (1991). *La imaginación dialéctica*. Madrid: Taurus.
- Lukács, Georg (1966). “¿Narrar o describir?”, en *Problemas del realismo*. México: FCE.
- Leskov, Nikolai, “La pulga de acero”, varias ediciones.
- Sartre, Jean Paul. (1979). “Teatro épico y teatro dramático”, en *Un teatro de situaciones*. Buenos Aires: Losada.
- Witte, Bernd. (1997). *Walter Benjamin*. Buenos Aires: Edición Amia.

III-

- Bogue, Ronald. (1993). “Gilles Deleuze: the aesthetics of force”, en *Journal of the British Society for Phenomenology*, Vol. 24, N°1
- Deleuze, Gilles. (2012). *Pintura. El concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles. (1981). *Francis Bacon. Logique de la sensation*. Paris : Editions de la difference. Traducción de Isidro Herrera, Francis Bacon. (2002) *Lógica de la sensación*. Madrid: Arena libros.
- Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. (1995). *El Antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.
- Descombes, Vincent. (1982). *Lo mismo y lo otro*. Madrid: Cátedra.
- García, Raúl. (1999). *La anarquía coronada. La filosofía de Gilles Deleuze*. Buenos Aires: Colihue.
- Mengue, Philippe. (2008). *Deleuze o el sistema de lo múltiple*. Buenos Aires: Las cuarenta.
- Merleau-Ponty. (1986). *El ojo y el espíritu*. Barcelona: Paidós.

IV-

- Aumont, Jacques. (2005). *Estética del cine*. Buenos Aires: Paidós.

- Badiou, Alain. (2004). “El cine como experimentación filosófica”, en Yoel, Gerardo (comp), *Pensar el cine I. Imagen, ética y filosofía*, Buenos Aires: Manantial.
- Deleuze, Gilles. (2005). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, Gilles (2005). *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, Gilles (2009). *Cine I. Bergson y las imágenes*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles (2011). *Cine II. Los signos del movimiento y el tiempo*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles. (2018). *Cine III. Verdad y tiempo. Potencias de lo falso*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. (1995). *L'Anti-Oedipe. Capitalismo et schizophrénie*, (traducción castellana de Francisco Monge). Barcelona: Paidós.
- Gutiérrez, Edgardo. (2018). “Construcción de la realidad y percepción de lo real en el arte cinematográfico”, en *Revista Rigel*, N° V, Julio-Agosto (ISSN 2525-1945).
- Marrati, Paola. (2003). *Gilles Deleuze. Cine y filosofía*. Buenos Aires: Nueva visión.
- Mengue, Philippe. (2008). *Deleuze o el sistema de lo múltiple*. Buenos Aires: Las cuarenta.
- Pezzella, Mario. (2004). *Estética del cine*. Madrid: La balsa de la medusa.