

maestría en teatro

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Arte. Maestría en Teatro.
Mención Dirección Escénica/ Mención Actuación/ Mención Diseño Escénico

SEMINARIO

Teoría de la Comunicación Artística

Dra. Florencia Abadi

UNICEN
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

Título del seminario: Estética y mimesis

Dra. Florencia Abadi

1. Fundamentación

La estética surge como disciplina autónoma en el siglo XVIII. El primero en utilizar el término fue el racionalista Alexander Baumgarten, quien en 1750 escribe *Aesthetica*, en que la disciplina es caracterizada como una “ciencia de la sensibilidad” que abarca la entera vida sensitiva del hombre (como sugiere la palabra griega *aísthesis*: sensación). Sin embargo, a pesar de la amplitud que tal denominación promete, dos objetos específicos, la belleza y el arte, toman una predominancia absoluta con el correr del siglo, y aún más en los dos siguientes. La posibilidad de una estética como ciencia general de la percepción y la sensibilidad queda tempranamente coartada. Tal devenir oculta sin embargo un tercer elemento conceptual que acompañó las reflexiones sobre el arte desde la Antigüedad, alejándolo de la belleza y otorgando a este una función clave en relación con la educación, la ética y la política: se trata de la noción de mimesis. En las reflexiones de los antiguos, el arte en tanto *téchne* particular recibía su especificidad de la cualidad mimética, y no de la belleza, que constituía una Idea o concepto aparte, referido a la erótica.

La noción de mimesis, entendida entre los griegos como representación, ficción, o incluso contagio, fue reducida durante la modernidad y en especial con el neoclasicismo a una idea normativa vinculada con cierto ideal a imitar. En el presente seminario buscaremos pensar los vínculos entre los conceptos de estética y de mimesis, con el objetivo de mostrar la potencia del fenómeno mimético para enriquecer el campo de la estética y volver a presentarla como una disciplina capaz de abordar la percepción y la sensibilidad más allá del arte y de la belleza.

2. Organización de contenidos

Haremos un recorrido doble, tanto por algunos mojones de la historia de la noción de mimesis, como por los avatares de la constitución de la estética como disciplina y como concepto, buscando iluminar el campo semántico de la estética a partir de las reflexiones de algunos autores sobre la noción de mimesis.

Organizaremos el contenido a partir de la hipótesis de una tensión entre un polo representacional presente en la noción de mimesis y otro material-corpóreo. La concepción que podemos llamar “representacionista” de la mimesis –sin duda la dominante– tiene su primera elaboración sistemática en la *Poética* de Aristóteles. Allí el término sirve fundamentalmente para distinguir las artes mecánicas (carpintería, arquitectura, medicina, etc.) de las artes no mecánicas o “inútiles”.¹ La poesía, la pintura, la música, la escultura, la danza son artes “miméticas”: sus productos imitan o representan la realidad. En tanto arte

¹ Con ese mismo objetivo de distinguir las artes no mecánicas de las mecánicas, la modernidad utilizaría el nombre “bellas artes”, que instaló Charles Batteux hacia mediados del s. XVIII, y con el que fueron sustituidas otras denominaciones, como “las artes de las Gracias y las Musas”.

mimética, la poesía no se define por el metro –también puede haber obras de medicina o de física escritas en verso, como por ejemplo los textos de Empédocles–, sino porque produce una *representación*. En este mismo sentido, el actor de la tragedia no *es* Edipo, sino que lo *imita*, lo representa, hace *como si* fuera Edipo. La mimesis delimita ese espacio de la ficción. De aquí se nutrirá el concepto clasicista de “verosimilitud” –en oposición al de verdad–, de Boileau-Despréaux a Charles Batteux, en una insistente reivindicación de Aristóteles. Esta concepción ha determinado una visión normativa en que la imitación es pensada como un proceso voluntario y consciente. La primera unidad del seminario abordará el texto aristotélico y su recepción, así como visitaremos el texto de Erich Auerbach como exponente de aquellos autores que (como Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur) han trabajado la noción de mimesis al interior de este paradigma en el siglo XX.

La referencia a lo material-corpóreo en el proceso mimético impregna fuertemente el tratamiento platónico en *República*, en relación con la idea de contagio. En efecto, Platón despliega una concepción de la mimesis como una suerte de virus, un veneno que explota la fragilidad del hombre, su carácter influenciado, amenazando con derribar todo control racional sobre la esfera emocional. La imitación produce efectos fuera del ámbito de la ficción: si empezamos por imitar los gestos de lamento, de amor, o los sonidos de los animales, nuestro cuerpo acabará por hacerlos suyos de manera involuntaria. En este sentido, el cuerpo y su gestualidad tienen una presencia mucho mayor en la elaboración platónica, que retoma así el uso primigenio del término en el ámbito de la danza y de la mímica. En la segunda unidad abordaremos esta concepción de corte materialista de la mimesis, que ha pervivido como una matriz subterránea y relegada en las aproximaciones al concepto, y que es aquella que, como intentaremos mostrar, permitirá repensar los problemas actuales de la estética. Analizaremos para ello las concepciones sobre la mimesis de Walter Benjamin, René Girard y Roger Caillois, quienes en el siglo XX han revitalizado el concepto de mimesis en esta dirección.

Los autores de este segundo grupo abren la puerta a una comprensión de la estética que excede la filosofía del arte y retoma la idea de una ciencia de la sensibilidad en diversos sentidos. Profundizaremos en sus concepciones y con el objetivo de evaluar la originalidad de sus aportes desarrollaremos a modo de tercera unidad un recorrido por el devenir de la estética a partir de tres momentos centrales: el empirismo de Edmund Burke, la filosofía trascendental de Kant y el idealismo de Hegel. Tal historización nos dará un marco que permita problematizar la actualidad y potencia de la noción de mimesis al interior de la disciplina.

3. Evaluación

La evaluación consistirá en la redacción de un breve texto, de contenido original, a partir de los temas presentados. Se aspira a que el seminario sirva para que alumno elabore temas afines a su propia investigación.

4. Bibliografía obligatoria

ARISTÓTELES, *Poética*, trad. A. Capelletti, Caracas, Monte Ávila, 1990.

AUERBACH, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, trad. I. Villanueva y E. Ímaz, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1996.

BENJAMIN, W., *Obras*, II, 1, trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid, Abada, 2007.

BURKE, E., *De lo sublime y de lo bello*, trad. J. A. López Férez, Altaya, 1998.

CAILLOIS, R., *Medusa y cia.*, trad. M. Delgado, Barcelona, Seix Barral, 1962.

GIRARD, R., *Literatura, mimesis y antropología*, trad. A. Bixio, Barcelona, Gedisa, 1984.

KANT, I., *Crítica del Juicio*, trad. M. García Morente, México, Porrúa, 1997.

HEGEL, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1989.

PLATON, *República*, trad. A. Camarero, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

Bibliografía complementaria

ANTELO, R., “Roger Caillois: magia, metáfora, mimetismo”. *Boletín de Estética*, 10, 3-34, 2009.

CAILLOIS, R., *La Mante religieuse*, Paris, Aux amis du livre, 1937.---*Le Mythe et l'Homme*, Paris, Gallimard, 1938.---*L'Homme et le Sacré*, Paris, Editions Leroux, 1939.---*Les Jeux et les Hommes*, Paris, Gallimard, 1958.---

CHA, K. *Humanmimikry: Poetik der Evolution*. Múnich: Wilhelm Fink, 2010.

CHENG, J. *Mask, Mimicry, Metamorphosis: Roger Caillois, Walter Benjamin and Surrealism in the 1930s*, *Modernism/modernity*, 16 / 1, 61-86, 2009.

DELGADO ROJO, J. L. (2015). “Apariencia y juego. La teoría de la imitación de Walter Benjamin”, *LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica*, 48, 57-82.

FITTLER, D. M., “*Ein Kosmos der Ähnlichkeit*”. *Frühe und späte Mimesis bei Walter Benjamin*, Bielefeld, Aisthesis, 2005.

GIRARD, R., *Mensonge romantique et vérité romanesque*, Paris, Grasset, 1961.---*La violence et le sacré*, Paris, Grasset, 1972.--- *Critique dans un souterrain*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1976.---*Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 1978.---*To Double Business bound*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1978. London.---*Le bouc émissaire*, Paris, Grasset, 1982.--- *La route antique des hommes pervers*, Paris, Grasset, 1985.---*Le sacrifice*, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2003.---*Les origines de la culture*, Paris, Desclée de Brouwer, 2004.---*Anorexie et désir*

mimétique, Paris, Editions de L'Herne, 2008, ---*Géométries du désir*, Paris, Flammarion, 1997. ---*Shakespeare. Les feux de l'envie*, Paris, Grasset, 1990.

HANSEN, B., "Language and Mimesis in Walter Benjamin's Work", in David S. Ferris (ed.), *The Cambridge Companion to Walter Benjamin* (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).

MILLER, T., "Mimesis, Mimicry and Critical Theory in Exile. Walter Benjamin's Approach to the Collège de Sociologie", en E. Barkan y Shelton, M. (Eds.). *Borders, Exiles, Diasporas* (pp. 123-133). Stanford: Stanford University Press, 1998.

PRESSLER, G. K., *Vom mimetischen Ursprung der Sprache. Walter Benjamins Sammelreferat «Probleme der Sprachsoziologie» im Kontext seiner Sprachtheorie*, P. Lang, Frankfurt am Main/ New York, 1992.

RAMPLEY, M., *The Remembrance of Things Past. On Aby M. Warburg and Walter Benjamin*, Wiesbaden: Herrassowitz, 2000.

SCHWARZ, U., "Walter Benjamin: Mimesis und Erfahrung", in: Joseph Speck (ed.): *Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Gegenwart VI*, Göttingen, 1991, 43-78.

VINOLO, S., *René Girard : du mimétisme à l'hominisation, la violence « différente »*, Paris, L'Harmattan, 2005.