

Poiesis.

Reflexiones sobre el mundo del autor, el arte y las vivencias.

Filosofía del arte 2

Mtro. Daniel Vargas Parra
FFYL-UNAM
Colegio de Historia

Semestre 2024-2
Mie: 12-15 hrs

16 Sesiones/48 hrs

filosofiadelararte.ffyl@gmail.com

Del mismo modo que hoy se podría considerar al «genio» como una forma de neurosis, también se podría quizá juzgar la fuerza de sugestión artística

Nietzsche

1. Justificación.

El objetivo principal de este curso es acercar al estudiante al análisis de la obra de arte desde la crítica de un grupo de conceptos fundamentales. La idea es dilucidar un cuerpo teórico en torno de la noción del proceso creador. Se ha tomado como hilo conductor del programa a la problemática sobre la innovación e invención de la obra de arte a través de la historia de las ideas. La propuesta considera a éste como un tema toral en la crítica de la filosofía del arte en occidente. Se piensa tomar al concepto desde la *poiesis* en su itinerario estético pasando por las implicaciones del idealismo alemán y concluir con sus resonancias y negaciones en las lecturas posmodernas o ultramodernas de las teorías sobre la autoría y el círculo hermenéutico. De tal manera, este proyecto plantea un debate entorno del problema de la creatividad, la inventiva, la figuración y la originalidad en sus diferentes frecuencias históricas en la historia y la teoría del arte.

2. Competencias: objetivos del taller

El Taller *Poiesis* tendrá por fin dar a sus integrantes la capacidad teórica que le permita dialogar con especialistas de ramas afines a los problemas que, como historiador, pueda enfrentar en sus futuras investigaciones. Se busca apoyar al perfil de investigador sobre las artes preocupado por los mecanismos metodológicos cuyo origen filosófico demanda un tipo de estrategias de estudio diferentes y, quizá, menos conocidas durante su formación como historiador. El curso pretende hacer consciente al estudiante de estos requerimientos conceptuales y propone acercarlo didácticamente al análisis de argumentos y sistemas de la filosofía de las artes. Finalmente, como taller, se busca apoyar al estudiante de la carrera de historia a ejercitarse en el trabajo colectivo y multidisciplinario observando prácticas de gestión cultural y patrimonio artístico como panorama del rol profesional de nuestra época.

3. Metodología

El itinerario metodológico debe llevar a puntos de discusión sobre la necesidad de rendir cuentas de los diferentes niveles de lectura e impacto de una pieza de arte o dispositivo estético. Para ello se pondrán a discusión las siguientes conceptualizaciones:

- La poiesis como mimética entre dios y hombre.
- Genialidad, educación y formación del artista.
- Vivencias y expresión del artista.
- ¿De dónde vienen las ideas?
- Memoria, tiempo e invención.
- Arte para artistas, ser autor de la propia vida.

Por esta razón se ha decidido seguir una estrategia genealógica sobre la historicidad de la idea de autor y el genio creador, partiendo de las teorías platónicas sobre el éxtasis y llegando hasta la teoría de inteligencia en la crítica contemporánea. Con esto se pretende otorgar herramientas filosóficas al interesado en las disciplinas cuyo campo de estudio es la reflexión sobre el arte.

A manera de guía, en este intrincado camino gnoseológico, se ha optado por seguir la agenda inscrita por el filósofo Giorgio Agamben en sus indispensables estudios *El hombre sin contenido* y *La potencia del pensamiento*. Esto con la finalidad de apuntar los cuestionamientos descritos por la teoría del genio y la *Bildung* y buscar los planteamientos alternos en vías de reposicionar dichas preguntas.

Uno de estos ejes será especular sobre la idea de trabajo en su relación con la poiesis. Para esto se recurrirá a la fórmula concebida por Giambattista Vico: *verum ipsum factum*. A partir de una arqueología sobre las tensiones entre el obrar y el pensar se propondrán caminos teóricos apoyados por marxistas y paramarxistas: Marx, Benjamin, Adorno, Shapiro, Zizek y Jay.

Un eje alternativo en esta estratigrafía será la hermenéutica de Gadamer quien se ha preguntado desde la postura del lenguaje sobre las implicaciones de la creatividad y experiencia del arte, dando elementos para comprender de mejor manera

varias posiciones teóricas sobre la imaginación y sus procesos figurativos: el Anbild, y el Gebilde. En este punto es estrictamente necesario analizar el concepto de Aufhebung estructurado desde el idealismo alemán. Así, un aspecto relevante será pensar, como una constante durante el curso, los grandes ejes directrices de la estética moderna: Kant y Hegel.

Por todo esto es importante presentar este curso como un ejercicio formativo. Un taller donde las sesiones de trabajo se vuelvan herramientas para la investigación de cada estudiante. La finalidad es la contribución a los proyectos de tesis y la exploración documental de los interesados en seguir carreras afines con el estudio de la cultura visual, la historia del arte y la estética.

4. Contenido.

Núcleos de trabajo.

Se ha diseñado el programa en cinco núcleos que concentran textos, no unidades que agenden lecturas en ese orden para cada clase, de tal manera que el alumno logre establecer puentes interdisciplinarios entre la filosofía, la historia del arte y las teorías particulares sobre las artes de acuerdo a los avances del grupo. Previo a cada sesión se propondrán las capitulaciones, así como fuentes de apoyo y consulta sugeridas.

1. Eufurión: furor divino vs la sciência creatio.

-
- J. Vicens. *El libro vacío*. México. Fondo de Cultura Económica. 2006
 - E.A. Poe.
 - *El cuervo*
 - *Berenice*
 - *Teoría de la composición*.

- Nietzsche. *Ecce Homo*. En http://www.nietzscheana.com.ar/textos/de_ecce_homo.htm
- Heidegger. *Hölderlin y la esencia de la poesía* en http://www.heideggeriana.com.ar/textos/holderlin_esencia-poesia.htm
- Gombrich. *Aby Warburg, Una biografía intelectual*. Madrid. Alianza. 1992.
- Ortega y Gasset. *Papeles sobre Velázquez y Goya*. Madrid. Alianza Editorial. 1987.

- Krauss. R. E. *Los papeles de Picasso*. Barcelona. Gedisa. 1999.

- Eisenstein Sergei. *Yo. Memorias Inmortales*. México. Siglo XXI. 1991.
- ----- *La forma del cine*. Siglo XXI. México. 2007
- ----- *El sentido del cine*. Siglo XXI. México. 2007

- Zweig S. *La lucha contra el demonio*. Barcelona. El Acantilado Ediciones. 2005.
- Torriente De la, Lolo. *Memoria y Razón de Diego Rivera*. México. Renacimiento. 1959.
- March, Gladys. *Diego Rivera. Mi arte, mi vida*. Autobiografía asistida. México, Herrero 1963

2. De la resistencia y la nulidad poética.

- Adorno. T. *Teoría estética. Obra completa 7*. Madrid. Ediciones Akal. 2007
- ----- *Dialéctica de la ilustración. Obra completa 3*. Madrid. Ediciones Akal. 2007
- Keith Moxey *Teoría, práctica y persuasión. Estudios sobre historia del arte*, España, Ediciones del Serbal, 2004.

- Slavoj Zizek. *Mirando el sesgo*. Barcelona, Paidós. 2003.
- ----- *Bienvenidos al desierto de lo real*. Madrid. Akal, 2005

- ----- *Todo lo que quiso saber de Laca y no se atrevió a preguntarle a Hitchcock.*
- T. Egleton. *Estética como ideología.* Madrid. Trotta. 2006
- Martin Jay. *Ojos Abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX.* Madrid Akal. 2008.
- ----- *Campos de Fuerza. Entre la historia cultural y la crítica cultural.* México. Paidós. 2009.
- Michael Baxandall *Modelos de Intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros,* España, Hermann Blume, 1989.
- Grennberg. *La pintura moderna y otros ensayos.* Madrid. Siruela. 2006.
- Arthur Danto. *Transfiguración del lugar común.* Barcelona Paidós. 2009

3. NINFAS DEL DELIRIO: PRAXIS VS POIESIS

-
- Nietzsche. *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral.* En <http://www.nietzscheana.com.ar/>
 - M. Aub. *Jusep Torres Campanals.* Madrid. Alianza 1975.
 - Descartes, R. *Discurso del método.* en <http://www.librosgratisweb.com/html/descartes-rene/discurso-del-metodo/index.htm>
 - Agamben. *Ninfas,* tr. Antonio Gimeno. Valencia. Pre-textos 2010.
 - ----- *La potencia del pensamiento.* Barcelona. Anagrama. 2010.
 - ----- *El hombre sin contenido.* Buenos Aires. Adriana Hidalgo. 2003.
 - Platón. *Timeo.* En <http://www.paginasobrefilosofia.com/html/Timeo/Textos/timeoIntegro.html>
 - Heidegger. *El origen de la obra de arte.* En http://www.heideggeriana.com.ar/textos/origen_obra_arte.htm
 - Leonardo Da Vinci- *Tratado de la Pintura el parangón y la teoría de las Artes hermanas.* Versión castellana de Mario Pittaluga, Buenos aires, Editorial Losada, 1954.

- Foucault, M. ¿Qué es un autor? En <http://es.scribd.com/doc/20261476/Michel-Foucault-%C2%BFQue-es-un-autor-Version-completa>

4. VERUM FACTUM: EL TRABAJO FRENTE A LAS POÉTICAS.

- Aristóteles, *La poética*. En <http://www.traduccionliteraria.org/biblib/A/A105.htm>
- G. B. Vico. “Sabiduría primitiva de los italianos” en Rais Busom Vico. Barcelona, Textos Cardinales Edición Península. 1989.
- R. Mondolfo. *Verum Factum. Desde antes que Vico hasta Marx*, tr. Oberdan Caletti. Argentina, Siglo XXI Editores. 1971.
- P. Rossi. “Las relaciones entre naturaleza arte y la máquina del mundo” en Rossi. *Los filósofos y las máquinas. 1400-1700*, tr. José Manuel García. Barcelona. Editorial Labor. 1966.
- W. Benjamin. *El Autor como productor*. En http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc frank benjam0011.pdf
- Marx. *La tecnología del capital*. En <http://www.bolivare.unam.mx/traduccion/La%20tecnologia%20del%20capital.pdf>
- Foucault, M. *Las palabras y las cosas*. México. Siglo XXI. 2005.

5. AUFHEBUNG: LA TÓPICA LUDUS, FIGURA Y CONSTRUCTO.

-
- Gadamer. *La actualidad de lo bello*. Gedisa. Madrid. 1992
 - -----*Verdad y Método*. Salamanca. Ediciones Sígueme. 2007.
 - Hegel. *Estética 1*. Barcelona. Ediciones Península. 1997.

- ----- *La fenomenología del espíritu*. México. Fondo de Cultura Económica. 2004
- Danto, Arthur. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona. Paidós. 1999.
- De Man. *La ideología estética*. Madrid. Cátedra. 1998.
- Bolívar Echeverría. “el juego, la fiesta y el arte” en <http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/Juego,%20arte%20y%20fiesta.pdf>
- Thomas Crow. *La inteligencia del arte*. México. UNAM-IIE. 2008.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México. Ítaca 2003.

5. EVALUACIÓN

Evaluación A

1. ASISTENCIA DE, AL MENOS, 80% DE LAS CLASES
[30% DE CALIFICACIÓN FINAL]
2. TOTAL DE EJERCICIOS DEL TALLER
[50% DE CALIFICACIÓN FINAL]
3. PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICA COLECTIVA DE ATLAS DE EXPERIENCIA MUSEAL
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]
4. ENTREGA DE BITÁCORA DE CONCEPTOS SOBRE POIESIS
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]

Evaluación B

1. ASISTENCIA DE, AL MENOS, 50% DE LAS CLASES
[20% DE CALIFICACIÓN FINAL]
2. TRES TAREAS DE HISTORIA APLICADA: ACERVO, OBRA, FILME O EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA SEGÚN LAS PROPUESTAS GENERADAS EN EL TALLER
[40% DE CALIFICACIÓN FINAL]
3. ENTREGA DE ANÁLISIS CURATORIAL DE ALGUNA EXPOSICIÓN DE MUSEO
[30% DE CALIFICACIÓN FINAL]
4. ENTREGA DE BITÁCORA DE CONCEPTOS SOBRE POIESIS
[10% DE CALIFICACIÓN FINAL]