

Problemas de estética cinematográfica. Benjamin y el cine

Problemas de estética, 2025-2

Martes, 18-20 horas

Dr. Antonio J. Hernández

antoniohernandez@filos.unam.mx

Problema

El curso propone un ejercicio de lectura colectiva, pormenorizada y actual del ensayo *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* de Walter Benjamin, considerándolo no como una reflexión genérica y sin contexto sobre arte, tecnología y política, sino como una cierta estética de los medios, en particular, una estética cinematográfica que pretendió responder, teórica y políticamente, a las transformaciones del capitalismo industrial y a la irrupción del fascismo en su tiempo.

Mediante una crítica a la modernidad que encuentra en las imágenes técnicas y los nuevos medios tecnológicos, especialmente a partir de la fotografía, su piedra de toque, Benjamin descompone los principios de la estética tradicional -la bella apariencia, el símbolo, la verdad intemporal, el genio creador- y la convierte en una teoría materialista de las transformaciones modernas de la *experiencia (Erfahrung)*, la cual, a diferencia de la mera vivencia (*Erlebnis*), abarca los modos corporales de percepción sensorial, la memoria (individual y colectiva, voluntaria e involuntaria) y, finalmente, la capacidad de imaginar futuros distintos. Dicha experiencia aparece atenazada, por un lado, por un proceso social que tiende a empobrecerla y, en el extremo, a destruirla; por otro lado, sin embargo, ese mismo proceso instaure nuevos campos de experimentación y posibilidades desconocidas para el arte y la producción cultural.

El concepto de *aura* delinea, sin duda, el ámbito de estas tensiones.

Como señaló Miriam Hansen -en un texto crucial y poco estudiado en la filosofía en español, a saber, *Cine y experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno-*: “no se trata [...] de una ontología del cine, sino de la comprensión del lugar que ocupa el cine en una fenomenología materialista del presente, y una apreciación deslumbrante (aun hoy) del posible papel del cine en la producción de un futuro aún-no-concebible” (2019: p. 22).

El texto de Hansen, así como una selección de filmes, serán parte sustantiva del trabajo del curso.

Itinerario

- Presentación general de *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Contexto histórico; cuestiones de edición y forma; constelaciones textuales: 4 horas [*las sesiones iniciales quedarán grabadas en audio para quienes se incorporen posteriormente al curso*]
- El circuito *shock*-anestesia-estetización: 2 horas
- Hacia una estética cinematográfica. Prefacio a *Cine y experiencia* (Hansen): 2 horas
- Actualidad de la teoría benjaminiana del cine y estructura antinómica de su pensamiento estético. Capítulo III de *Cine y experiencia* (Hansen): 4 horas
- El concepto de *aura*. Capítulo IV de *Cine y experiencia* (Hansen): 6 horas

- Intervención, mimesis e inconsciente óptico. Capítulo V. de *Cine y experiencia* (Hansen): 6 horas
- Noción de juego y la estética benjaminiana de los medios técnicos. Capítulo VII de *Cine y experiencia* (Hansen): 4 horas

Evaluación

Ensayo de temática libre que articule lecturas y materiales fotográficos y filmicos trabajados en clase (70%).

Formato: texto con título y bibliografía; extensión: 10-12 cuartillas (bibliografía incluida); tipografía Arial; interlineado 1.5 cm.; páginas numeradas; márgenes de cuadrícula estándar; y estilo de citación APA.

En una sesión dedicada a tal efecto, los estudiantes harán una presentación de sus propuestas de ensayo y, en fechas subsiguientes, compartirán avances escritos (15%).

Cada sesión será iniciada por una breve presentación del texto a trabajar a cargo de 1-2 estudiantes, según un calendario establecido (15%).

Bibliografía

Benjamin, Walter (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Editorial Itaca: México.

Buck-Morss, Susan (2005). "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte". En: *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona Editora: Buenos Aires.

Eagleton, Terry (2011). *La estética como ideología*. Editorial Trotta: Madrid.

Hansen, Miriam (2019). *Cine y experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*. El Cuenco de Plata: Buenos Aires.

Jameson, Fredric (2020). *Teorías de la posmodernidad*. Trotta: Madrid.

Jay, Martin (2009). *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Editorial Paidós: Buenos Aires.