

TEORÍA TRANSCULTURAL DEL ARTE

(Hacia un pensamiento visual independiente)

Seminario de posgrado de Adolfo Colombres, a dictarse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán en una fecha a precisar. Consta de cinco módulos de cuatro horas de duración cada uno, lo que equivale a 20 horas presenciales, más otras diez a convenir, que podrían ser cinco talleres de dos horas cada uno. Su temario será el siguiente:

I. MITOS Y RITOS COMO FUNDAMENTOS DE LA CULTURA Y EL ARTE

La dimensión de lo suprasensible. Naturaleza de lo sagrado. Lo numinoso. Tiempo y espacio del mito. Mythos y logos. Breve historia de la razón. El mito y la historia. Mito y realidad. El tiempo y el espacio del mito. Libertad, tragedia y dinámica del mito. La disección racionalista de los mitos. Pensamiento analítico y pensamiento simbólico. La aculturación del mito. Mito y arte. La mitogénesis y la creación artística. Mito y rito. El rito como fundamento de la cultura. La fiesta popular. Rito y magia. De la magia al embrujo. Rito y arte. Los ritos del arte.

II. HACIA UNA ESTÉTICA NO ESTÁTICA: FETICHE Y CUERPO

La movilidad del sentido. Energía, libido, mana. La dinámica de la energía simbólica: las migraciones del mana. Ídolo, fetiche, imagen. Fetiche y arte. El poder de lo efímero. El aura, o el resplandor de la ausencia. Presencia y ausencia en el arte. Fetiches, publicidad y cultura de masas. El cuerpo como soporte de identidad. Las cuatro pieles del hombre. La violencia simbólica sobre el cuerpo. La acción como arte. La vida de las formas. El formalismo y la "lógica" de las imágenes. El lado de la sombra.

III. EN TORNO A LO ESTÉTICO Y LAS TEORÍAS DEL ARTE

Conjeturas sobre el origen de lo estético: la forma excedente. Origen del concepto de arte. La Estética: definición y breve historia. Las teorías del arte. La función estética y su relación con otras funciones. La naturaleza y el paisaje. La originalidad. La cuestión del estilo. Las tres bases del estilo. Arte y territorio. El concepto de identidad y su relación con el arte. El sustancialismo filosófico. Indigenismo y el regionalismo paisajista. Arte de la dominación y arte de la resistencia. Teoría de la recepción. Cultura popular y cultura de masas. El arte popular. Arte y artesanía. El elogio de lo híbrido. El desarrollo del arte popular. El muralismo y el arte público. Visión crítica del sincretismo y del mestizaje en relación al arte.

IV. VISIÓN CRÍTICA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTÉTICA

Teoría de la belleza. La forma y la fuerza. El bien, la verdad y lo útil frente a lo bello: visión histórica. Arte naturalista y arte simbólico. La situación estética. De la vieja Estética a una teoría del arte. Lo artístico y lo estético. Las modalidades de lo estético. Práctica artística y teoría del arte. La estética de la subjetividad. La teoría idealista del genio. La estética de la comunidad. En torno a lo sublime como fundamento del arte. Teoría y figuraciones de la sensibilidad. El sentimiento trágico y formas de la tragedia. Las formas de la risa. Lo grotesco en el arte. Lon diestro y lo siniestro. Puntos de partida para una autodeterminación estética.

V. MODERNIDAD, POSMODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN

Origen de la modernidad. Antropología de la modernidad. Tiempo y espacio en la modernidad. Crisis de la razón ajena y racionalidad propia. Identidad y modernidad en el arte. Modernidad y comunidad. El tradicionalismo y sus formas. El vaciamiento del ideal modernista. La sociedad de consumo: ¿una mutación antropológica? El pensamiento posmoderno. Centro y periferia: visión crítica de estos conceptos. Modernidad dominante y modernidad propia en el arte. El reino encantado de las cosas. El papel del arte en la emergencia civilizatoria de Nuestra América. Visión crítica del proceso de globalización. Globalizar lo propio: el proceso de integración de Nuestra América. ¿Qué es lo universal? El suprarregionalismo.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Este seminario tiene por objetivo proceder a una revisión crítica del concepto de arte y de los fundamentos de la estética occidental a la luz de las prácticas de otras culturas del mundo, a fines de llegar a una concepción verdaderamente universal, que deje abiertas opciones en los distintos ejes temáticos, para que cada pueblo pueda plantear así su autodeterminación. Apelando a discusiones que ya estuvieron presentes en el mismo pensamiento europeo desde los presocráticos, y sobre todo al pensamiento crítico desarrollado en América y otros continentes, se quiere desoccidentalizar y reformular el concepto de arte para que permita percibir en toda su dimensión el conjunto de las prácticas simbólicas, incluyendo las que involucran más al cuerpo que a los objetos. Así como el espíritu de la modernidad occidental contribuyó a desterritorializar y destemporalizar la creación simbólica, mal que se agrava en los últimos tiempos, se quiere aquí sentar bases teóricas para recuperar toda la dimensión del tiempo y situar el arte en un proceso histórico preciso, poniendo énfasis en lo que Marta Traba llamaba “arte de la liberación”, para diferenciarlo del “arte de la dependencia”. La relación entre modernidad e identidad se vuelve crucial, así como la crítica tanto al universalismo vacío como al folklorismo tematista que trabó la proyección de lo propio a nivel universal, olvidando que la abstracción está ya presente en la creación americana hace seis mil años (tablas de la cultura Valdivia, por ejemplo) y el expresionismo geométrico desde hace casi tres mil (cultura olmeca).

BIBLIOGRAFIA

LIBROS DE COLOMBRES BÁSICOS PARA EL SEMINARIO:

Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente, Ediciones del sol, Buenos Aires, 2013.

-*Poética de lo sagrado. Una introducción a la antropología simbólica*, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2015.

-*El resplandor de lo maravilloso o el reencantamiento del mundo*, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2018.

OTROS TEXTOS:

ACHA, Juan; COLOMBRES, Adolfo y ESCOBAR, Ticio: *Hacia una teoría americana del arte*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 1991.

ACKERMAN, Diane: *Una historia natural de los sentidos*, Anagrama, Barcelona, 1992.

ARISTÓTELES: *Poética*, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2006.

AUGÉ, Marc: *Los no lugares, espacios del anonimato*, Gedisa, Barcelona, 1996.

BACHELARD, Gaston: *Psicoanálisis del fuego*, Alianza, Madrid, 1966.

BADIOU, Alain: *En busca de lo real perdido*, Amorrortu Editores, 2016.

- BOORSTIN, Daniel J.: *Los creadores*, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1994.
- BAYON, Damián: *América Latina en sus artes*, México, Siglo XXI/UNESCO, 1974.
- BODEI, Remo: *La vida de las cosas*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2013.
- CAMPBELL Joseph: *El poder del mito*, Emecé, Barcelona, 1991.
- CASSIRER, Ernst: *Antropología filosófica*, FCE, México, 1968 (5ª ed.).
- CAZENEUVE, Jean: *Sociología del rito*, Amorrortu, Buenos Aires, 1972.
- COLOMBRES, Adolfo: *Celebración del lenguaje. Hacia una teoría intercultural de la literatura*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 1997.
- DE VENTÓS, Xavier Rubert: *Teoría de la sensibilidad*, Península, Barcelona, 1973.
- DORFLES, Gillo: *Nuevos ritos, nuevos mitos*, Lumen, Barcelona, 1973.
- DURAND, Gilbert: *Las estructuras antropológicas del imaginario*, FCE, Madrid, 2005.
- ELIADE, Mircea: *Mitos, sueños y misterios*, Compañía General Editora, Buenos Aires, 1961.
- Mito y realidad*, Guadarrama, Barcelona, 1978 (3ª ed.).
- El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, FCE, México, 1882.
- El mito del eterno retorno*, Planeta-Agosini, Barcelona, 1985.
- Imágenes y símbolos*, Planeta-Agostini, Barcelona, 1994.
- ESCOBAR, Ticio: *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, RP Ediciones, Asunción, 1993.
- La maldición de Nemur. Acerca del arte, el mito y el ritual de los indígenas ishir del Gran Chaco paraguayo*, Centro de Artes Visuales-Museo del Barro, Asunción, 1999.
- El arte fuera de sí*, Museo del Barro-Fondec, Asunción, 2004.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona, 1992.
- GUSDORF, Georges: *Mito y metafísica*, Nova, Buenos Aires, 1965.
- JARDINES, Alexis: *El cuerpo y lo otro. Introducción a una teoría general de la cultura*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004.
- LE BRETON, David: *Antropología del cuerpo y modernidad*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1995.
- LÉVI-STRAUSS, Claude: *Mito y significado*, Alianza, Buenos Aires, 1986. LIPOVETSKY, Gilles: *La era del vacío. Ensayo sobre el individualismo contemporáneo*, Anagrama, Barcelona, 1986
- MERLEAU PONTY, M.: *Fenomenología de la percepción*, Anagrama, Barcelona, 1995.
- TRIAS, Eugenio: *Metodología del pensamiento mágico*, Edhasa, Barcelona, 1970.
- VAN DER LEEUW, G.: *Fenomenología de la religión*, FCE, México, 1975.
- WUNENBURGER, Jean-Jacques: *Antropología del imaginario*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2008.