

Departamento de Humanidades y Artes Doctorado en Filosofía

Materia / Seminario: Dimensiones hermenéuticas y antropológicas de la estética nacional e iberoamericana. Problemas conceptuales y aspectos aplicativos

Áreas disciplinarias: Estética, Antropología, Filosofía

Profesor: Dr. Gerardo Oviedo

Carga horaria: 30 horas.

Año y Trimestre: 2023, último trimestre

Fundamentación:

El curso intenta poner a disposición de los y las participantes herramientas teóricas procedentes de lo que denominamos una *estética hermenéutico-motivacional* de alcance nacional e iberoamericano. Este enfoque parte de una puesta en diálogo de algunas tesis de Luis Juan Guerrero, Rodolfo Kusch, Arturo Roig y Mario Presas. Se abordarán cuestiones significativas de la experiencia estética conforme a una constelación conceptual organizada en torno a las categorías de “acogimiento”, “fagocitación”, “re-descripción de la realidad” y “estética motivacional”.

El programa está organizado en dos partes temáticas, una analítica y otra aplicativa. En la primera se abordarán problemas hermenéuticos y antropológicos vinculados a la llamada “estética de la recepción”. En la segunda parte se aplicarán las categorías del marco teórico de interpretación a la tradición ensayística y pictórica nacional.

En la parte teórica se parte de la premisa de que el arte actual exige una elevación de la aprehensión estética inmediata al plano de la conciencia reflexiva. Es por ello que la obra admite así diversos grados de penetración o, mejor dicho, de *participación*, los cuales corresponden a la diversa profundidad de la exigencia de quien le crea o la recrea. El ente humano es de suyo el acontecer de la comprensión e interpretación, pues se encuentra fácticamente existiendo en un mundo ya interpretado. De ahí que, metodológicamente, nos ubicamos en los desarrollos fenomenológico-hermenéuticos centrados en la estética de la recepción y del efecto. Esta perspectiva permite concebir la historia del arte como un proceso de comunicación estética en el que colaboran en igualdad de condiciones el autor, la obra y el receptor. Así, el *sujeto de la recepción*, en cuanto destinatario y mediador del texto o la obra artística, recobra hoy el derecho de que había sido privado por la hegemonía de las teorías objetivistas e inmanentistas en la ciencia literaria, desde el formalismo ruso hasta el estructuralismo francés y norteamericano. Esto conlleva una visión de la historicidad de la existencia y la necesidad de tener en cuenta los horizontes de comprensión con sus distintas temporalidades, asumiendo al ente humano como “la-conciencia-de-la-historia-de-los-efectos”, lo que da cuenta de un acontecer esencial de la recepción.

Contrariamente a las posturas posmodernas que niegan el carácter referencial, y por ende, la pretensión de verdad de todo discurso que no sea el informativo, la hermenéutica de la recepción

y el efecto repone la dimensión metafórica y en general tropológica del discurso, sin cancelar su apertura experiencial de mundo. La impertinencia semántica en que la metáfora consiste, “deconstruye” la referencia ordinaria del lenguaje, su descripción familiar del mundo, para permitir que sobre las ruinas de esa significación abierta, aparezca una nueva pertinencia y, por ende, una *re-descripción de la realidad*. Este despertar provocado por el arte cumple una función heurística de re-descripción estética de la experiencia vital del sujeto de la recepción, de posible ligazón con el proyecto de Arturo Roig de construir una “estética motivacional”, centrada en la radical inclusión del arte en la vida, a su vez inspirada expresamente en la estética operatoria de Luis Juan Guerrero.

Decididamente, una tarea central que se propone el curso es la de analizar la idea de “filosofías heterogéneas”, introducida por el filósofo peruano David Sobrevilla. Procuraremos justificar así por qué las Filosofías del Sur –como las encuadra, entre otros, Enrique Dussel– presentan una textualidad heterogénea, propia del género ensayístico. Un aspecto característico de esta “heterogeneidad discursiva” –en el siglo XX, atribuida a la literatura de ideas, también llamada “pensamiento” por José Gaos– reside en su despliegue del proceso transculturador, siguiendo –y profundizando–, en el curso, una sugerencia hecha tanto por David Sobrevilla (en términos de la distinción categorial recepción/replanteamiento) como por el filósofo argentino Samuel Cabanchik, aunque sin un despliegue específico en este autor. Un antecedente de la dinámica transculturadora que se abordará en el curso de esta posición, decíamos, se liga preferentemente a la figura de Rodolfo Kusch, especialmente de su concepto de “fagocitación”, apelando a la noción de “modelo de apropiación cultural”.

En la parte aplicativa del curso, se planteará una estrategia de recepción participativa del canon pictórico nacional modernista, resumido en dos obras claves: *La vuelta del malón* (1892) de Ángel Della Valle, y *Sin pan y sin trabajo* (1894) de Ernesto de La Cárcova. La hipótesis que se propondrá al respecto es que los cuadros de estos artistas, en vez de ser interpretados como manifestaciones tardías de una tradición europea en vías de agotamiento, antes bien, fueron apuestas de agentes culturales modernos-periféricos, en tanto plantearon con eficacia respuestas a los grandes problemas que estaban en debate entonces en torno al país posible, demostrando así que la fisonomía de un “paisaje de la nación” son algunos de los temas que sus obras venían a poner en imágenes. En estos pintores nacionalistas emergentes, por lo tanto, se establece un permanente juego de miradas desde y hacia afuera que fue dictando las pautas de pertenencia al paradigma civilizatorio sarmientino a la vez que procurando delimitar un carácter *nacional* en las producciones vernáculas. El *topos* occidental y específicamente hispánico de *la cautiva* se inscribe en esta problemática. Sin embargo, de todos los desafíos que se presentaron a nuestros pintores por entonces, en cuanto a la invención de imágenes que pudieran identificarse con la nación, *la pampa* era el mayor, al identificarse a la llanura con el paisaje nacional, llegando a constituir, en su reconfiguración metafísica, toda una corriente del ensayo de interpretación argentino.

Objetivos Generales:

1. El curso se propone abordar algunos aspectos y problemas de la estética iberoamericana a la luz de la tradición filosófica argentina. Con espíritu teórico y aplicativo, se focalizará en las dimensiones hermenéutica y antropológica de la experiencia estética a la luz de las categorías de “fagocitación”, “acogimiento”, “recepción motivacional” y “re-descripción de la realidad”.

2. Se hará especial énfasis, dado su valor conceptual y metodológico, en las nociones de “filosofías heterogéneas” y “proceso transculturador” latinoamericano. Estas dos ideas, expuestas en la primera parte del curso luego de la configuración del marco teórico de la estética hermenéutico-motivacional, vertebrarán el recorrido analítico y casuístico de conjunto, confiriéndole unidad y coherencia temáticas al *corpus* de fuentes y bibliografía.

3. El itinerario de lecturas discurrirá desde cuestiones teóricas abstractas, en un primer gran tramo, para llegar en un segundo tramo a trabajar con estudios de caso concretos, siguiendo el modelo hermenéutico de comprensión/aplicación.

4. La propuesta general intenta desarrollar, en clave de antropología filosófica situada, una conciencia crítica por parte de las y los estudiantes frente al fenómeno de la recepción textual y artística en contextos periféricos, promoviendo el aspecto “re-descriptivo” y aun co-creador de la subjetividad receptora.

5. No en último término, el dictado de clases procurará estimular la lectura de un grupo de pensadores nacionales e iberoamericanos. Por consiguiente, se considerarán fuentes primarias las obras, entre otros, de José Ortega y Gasset, Rodolfo Kusch, Luis Juan Guerrero, David Sobrevilla, Adolfo Sánchez Vázquez, Enrique Dussel, Arturo Roig y Mario Presas.

Metodología de Trabajo:

Teórico-práctico

Metodología de Evaluación:

Participación en clase con un mínimo de 75% de asistencia más un trabajo integrador tras la finalización del curso. Las especificaciones del escrito final se darán en el curso bajo la modalidad de Taller.

Contenidos programáticos:

1. La construcción del proyecto de una estética filosófica nacional e iberoamericana concebida desde el punto de vista hermenéutico-motivacional: acogimiento operatorio, re-descripción de la realidad y participación receptora.
2. El concepto de “filosofías heterogéneas del sur” y la función transcultural del género ensayo a la luz de la hermenéutica motivacional.
3. Fundamentos básicos de la estética triplemente operocéntrica de Luis Juan Guerrero: la función “fagocitadora” releída en clave de “sinfonismo” en Ortega y Gasset y Luis Juan Guerrero.
4. La configuración filosófica y literaria de “la pampa” como paisaje nacional y ontología social en Ezequiel Martínez Estrada y Carlos Astrada.
5. La estetización del paisaje nacional en los primeros pintores modernistas argentinos como estrategia estético-ideológica de *fagocitación situada* o transfiguración periférica del canon occidental. Hacia una hermenéutica motivacional de *La vuelta del malón* (Ángel Della Valle, 1892) y *Sin pan y sin trabajo* (Ernesto de La Cárcova, 1894) como estrategias pictóricas de fagocitación transcultural de intención nacionalizadora.
6. Intercambios personalizados y consultas en vistas del trabajo final. Se espera que el encuentro de cierre del curso adopte una modalidad de Taller.

Bibliografía Obligatoria:

- Astrada, Carlos, *El Mito Gaucho. Martín Fierro y el hombre argentino*, Buenos Aires, Cruz del Sur, 1948.
- Cabanchik, Samuel, "Ensayo y filosofía en Iberoamérica", en Reyes Mate, Manuel, Osvaldo Guariglia y León Olivé (eds.), *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. 33. Filosofía Iberoamericana del siglo XX. Vol II. Filosofía práctica y filosofía de la cultura*, Madrid, Trotta- CSIC, 2017.
- Dussel, Enrique, "Siete hipótesis para una estética de la liberación", en *Siete ensayos de Filosofía de la Liberación. Hacia una fundamentación del giro decolonial*, Madrid, Trotta, 2020.
- Guerrero, Luis Juan, *Estética Operatoria en sus tres direcciones. I. Revelación y Acogimiento de la obra de arte. Estética de las manifestaciones artísticas*, Buenos Aires, Losada, 1956.
- _ *Estética Operatoria en sus tres direcciones. II. Creación y ejecución de la obra de arte. Estética de las potencias artísticas*, Buenos Aires, Losada, 1956.
- __ *Estética Operatoria en sus tres direcciones. III. Promoción y requerimiento de la obra de arte. Estética de las tareas artísticas*, Buenos Aires, Losada, 1967.
- _ *Qué es la belleza y otros ensayos*, Estudio preliminar y edición a cargo de Ricardo Ibarlucía, Buenos Aires, Biblos, 2016.
- Kusch, Rodolfo, "América profunda" (1962), en *Obras completas*, Tomo II, Rosario, Ross, 2007.
- _ "Geocultura del hombre americano" (1975), en *Obras Completas*, Tomo II, Rosario, Fundación Ross, 2007.
- _ "Esbozo de una antropología filosófica americana" (1978), *Obras completas*, Tomo III, Rosario, Fundación Ross, 2007.
- Malosetti Costa, Laura, *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, FCE, 2021.
- Martín, Francisco José, "Del ensayo como 'modo de pensar' preeminente en el campo de la cultura hispánica", en Muñoz, Marisa, *Experiencias del ensayo. Intersecciones, figuraciones, prácticas*, Buenos Aires, Prometeo, 2018.
- Martínez Estrada, Ezequiel, *Radiografía de la pampa* [Edición Crítica. Leo Pollman coord.], FCE- Colección Archivos, Buenos Aires, 1993.
- Ortega y Gasset, José, "Azorín: primores de lo vulgar", en *Obras Completas, Tomo II. El espectador (1916-1934)*, Madrid, Revista de Occidente, 1963.
- _ *La deshumanización del arte y otros ensayos sobre estética*, Madrid, Revista de Occidente/Alianza, 1981.
- _ "La pampa ... promesas", en *Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América*, Madrid, Alianza, 1981.
- Ortiz-Osés, Andrés, "Hermenéutica hispana del sentido", en Ortiz-Osés, Andrés y Patxi Lanceros (directores), *Claves de Hermenéutica. Para la filosofía, la cultura y la sociedad*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005.
- Presas, Mario A., *La verdad de la ficción*, Buenos Aires, Almagesto, 1997.
- _ *Del ser a la palabra. Ensayos sobre estética, fenomenología y hermenéutica*, Buenos Aires, Biblos, 2009.
- Roig, Arturo A., "Arte impuro y lenguaje. Bases teóricas e históricas para una estética motivacional", en *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Maracaibo, Año 9, N° 4, enero-marzo 2004.
- Sánchez Vázquez, Adolfo, "La situación estética. El sujeto", en *Invitación a la Estética*, México, Grijalbo, 1969.
- _ *De la estética de la recepción a una estética de la participación*, México, UNAM, 2007.
- Sobrevilla, David, *Repensando la tradición de Nuestra América. Estudios sobre la Filosofía en América Latina*, Lima, Banco Central de Reserva del Perú, 1999.
- _ "La estética en América Latina en el siglo XX. Entre la recepción y el replanteamiento", en Reyes Mate, Manuel, Osvaldo Guariglia y León Olivé (eds.), *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. 33. Filosofía Iberoamericana del siglo XX. Vol II. Filosofía práctica y filosofía de la cultura*, Madrid, Trotta- CSIC, 2017.

Subercaseaux, Bernardo, "La apropiación cultural en el pensamiento y la cultura de América Latina", en *Estudios Públicos*, Santiago de Chile, N° 30, 1988.

Toro, Alfonso de, "Figuras de la hibridez. Fernando Ortiz: transculturación. Roberto Fernández Retamar: Calibán", en Regazzoni, Susanna (ed.), *Alma Cubana. Transculturación, Mestizaje e Hibridismo*, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2006.

Weinberg, Liliana, "Ensayo y transculturación", en *Sobretiro de Cuadernos Americanos*, México, N° 96, Vol. 6, UNAM, noviembre-diciembre 2002.

"Transculturación", en Szmurk, Mónica y Robert Mckee Irwin (coords.), *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*, México, Siglo XXI, 2009.

_ "Ensayo e interpretación de América", en Ortega, Julio (coord.). *La literatura hispanoamericana. La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana*, [Mercedes de Vega coordinación general], Vol. III, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011.

Bibliografía Optativa:

Aullón de Haro, Pedro, "El género ensayo, los géneros ensayísticos y el sistema de géneros", en Cervera, Vicente, Belén Hernández y María Belén Adsuar (eds.), *El ensayo como género literario*, Murcia, Universidad de Murcia, 2005.

Beorlegui, Carlos, *Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad*, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006.

Beuchot, Mauricio, *Belleza y Analogía. Una introducción a la estética*, México, Ediciones Paulinas, 2012.

Campos, Haroldo de, "Tradición, traducción, transculturación. Historiografía y ex centridad", en *Filología*, Buenos Aires, Año XXII, N° 2, 1987.

Carrere, Alberto y José Saborit, *Retórica de la pintura*, Madrid, Cátedra, 2000.

Echeverría, Bolívar, *La modernidad de lo barroco*, México, UNAM, 2000.

Fernández Vega, José, *Lugar a dudas. Cultura y política en la Argentina*, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2011.

Gaos, José, *El pensamiento hispanoamericano*, México, El Colegio de México, 1944.

Gorelik, Adrián, y Anahí Ballent, "País urbano o país rural: la modernización territorial y su crisis", en Cataruzza, Alejandro (Dir.), *Nueva Historia Argentina. Tomo 7. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

Ibarlucía, Ricardo, "Autonomía y funcionalidad del arte en *Estética operatoria en sus tres direcciones* de Luis Juan Guerrero", en Muñoz, Marisa y Aldana Contardi (eds.), *La filosofía argentina de mediados del siglo XX. Figuras, temas y perspectivas*, Buenos Aires, Prometeo, 2021.

_ *¿Para qué necesitamos las obras maestras? Escritos sobre arte y filosofía*, Buenos Aires, FCE, 2022.

Jáuregui, Carlos, *Canibalia. Canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina*, La Habana, Casa de las Américas, 2005.

Maturo, Graciela, *La razón ardiente. Aportes a una teoría literaria latinoamericana*, Buenos Aires, Biblos, 2004.

Mignolo, Walter, D., *De la hermenéutica y la semiosis colonial al pensar descolonial*, (Introducción de Gustavo Verdesio), Quito, Abya-Yala, 2013.

_ *El lado más oscuro del Renacimiento. Alfabetización, territorialidad y colonización*, trad. Cristobal Gnecco, Popayán, Universidad del Cauca, 2016.

Oliva Mendoza, Carlos, "El pensamiento estético. Una vindicación de José Gaos", en Oliva Mendoza, Carlos, *Hermenéutica del relajo. Y otros escritos sobre filosofía mexicana contemporánea*, México, UNAM, 2013.

_ "Codigofagia. Cinco notas sobre literatura y filosofía latinoamericana", en *Revista de Hispanismo Filosófico*, Madrid, N° 14, septiembre de 2014.

Oliveras, Elena, *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé, 2007.

Rama, Ángel, *Transculturación narrativa en América Latina*, Buenos Aires, El Andariego, 2007.

Reyes, Alfonso "El deslinde" (1944), en *Obras completas*, Tomo XV, México, FCE, 1997.
Sobrevilla, David, "Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos categorías literarias en América Latina", en *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, Lima-Hannover, N° 54, 2° Semestre 2001.