

SEMINARIO FILOSOFIA Y ARTE

Gramáticas del acto de creación

Por el Dr. Adrián Cangí

Duración: Anual, 6 módulos independientes (4 clases cada uno).

Miércoles de 19:00 a 21:00. Biblioteca.

Costo: \$520 por módulo. Cupo limitado. Descuentos para socios amigos de Malba y 20% para estudiantes y jubilados con acreditación.

Inscripción: personalmente en la recepción del museo.

Informes: 4808 6515 | cursos@malba.org.ar

Se extenderán certificados de asistencia.

1- Fundamentación

Muchos son los modos que hemos tenido de nombrar los comienzos, de designar el acto creador o inventor para abordar las discusiones en las gramáticas contemporáneas. Los comienzos son interminables pero, como dice Nietzsche, son bajos e interesados, nunca en la vida del espíritu son puros y altivos. Ciertamente es que el mundo de la vida se encuentra entramado con la invención del espíritu. Apelaremos a una serie de escenas de las actividades inventivas del hombre en las que se cruzan los sedimentos sensibles y existenciales –que pertenecen a un bien común producido en el proceso histórico– con el planteamiento de problemas que buscan penetrar en la interminable imagen de los principios. El nombre atribuido a este arte de plantear problemas en relación con los múltiples comienzos es el de “genealogía”. Entonces, realizaremos una mirada genealógica sobre las nociones de “espectáculo”, “envolventes de luz” y de “figura” y “lugar” que constituyen, a nuestro juicio, espacios para interrogar la mutación de lo visible contemporáneo.

Vivimos en una cultura de desajustes que afectan a nuestra concepción de espectáculo, de envolventes materiales e inmateriales y de la relación entre cuerpo, figura y discurso. Estos tres problemas interrogan al espectador en un mundo de fantasmas y desapariciones que se imponen como una “contemplación luminosa” que ha transformado nuestra orientación. Las fantasmagorías y la desaparición de las formas son síntomas del espectador contemporáneo, quien vive su mundo perceptivo como un campo de batalla entre un “ojo uniformado” y un “oído traumatizado”, entre una visualidad dominante y una cultura oral en vías de desaparición. En este intervalo todo lo que aparece está sujeto a querellas sobre cómo abordarlo, interpretarlo e incorporarlo a nuestro régimen sensible.

Toda la lectura del pasado se encuentra inevitablemente sobrecodificada por nuestras referencias al presente. La historia nos revela ángulos de visiones heterogéneas cuando relacionamos gramáticas de creación o invención pertenecientes a contextos históricos distintos. ¿Cómo establecer relaciones entre un espectáculo mítico, tribal, étnico y otro cultural, histórico, económico? ¿En ambos casos la noción de espectáculo es la misma? Proyectar sobre el pasado paradigmas estéticos como universos de valor no es ilegítimo siempre que pueda sostenerse la diferencia eficiente de cada contexto. El carácter relativo y virtual de las nociones de “espectáculo”, de “envolventes de luz” y de “figura” y “lugar” es el primer problema que enfrentamos en la contemporaneidad. Este problema abre fabulaciones sobre el hombre que en su historia ante todo se muestra y por ello se pregunta.

El nombre de Ilustración indica el camino de las libertades, del progreso y de la emancipación de los trabajadores que se constituyó así, como una especie de

referencia de base para una crítica de la apariencia en la historia de las sensibilidades. Las fantasmagorías borran las huellas del proceso de producción y de la relación social entre personas implicada en las relaciones materiales de trabajo. Sabemos que allí donde la crítica avanza contra la noción de espectáculo, la apariencia se robustece en el dominio del arte. Las transformaciones técnicas simultáneamente amplían la ilusión de las obras y también legitiman la rebelión contra la apariencia como ilusión. La imitación en el dominio de las artes ha sido la frontera de esta crítica porque no hay obra sin material empírico y entonces no la hay sin apariencia. La sociedad del espectáculo en la que vivimos está afectada por esta condición y desajuste.

La promesa de emancipación frente al aparecer de lo visible comienza cuando se cuestiona la oposición binaria entre mirar y actuar, porque el ver y el hacer pertenecen a la misma historia de la dominación y de la sujeción. Mirar es también una acción que acepta o transforma la distribución atribuida a las posiciones. El espectador actúa cuando mira porque relaciona en lo visto para componer su propio visible. No hay imagen pura sin una historia leída, soñada o vivida –intencional o inconsciente– que atraviesa la historia de lo que aparece. El poder de asociar o disociar es un principio de emancipación política de lo visible. La visión no es entonces una pérdida del hacer, sino una actuación de la historia a través de la imagen.

2- Objetivo

Proponemos abordar fabulaciones posibles de las nociones de “espectáculo”, de “envolventes de luz” y de “figura” y “lugar” a través de escenas estéticas de la iconografía del arte y de una crítica de la apariencia para comprender una genealogía de tales nociones y efectos. Consideraremos la formación del ver como una acción tendiente a componer el propio visible por asociación y disociación de lo que aparece y discutiremos la función de la visualidad en la cultura actual, y en especial en sus efectos en la estética local.

3- Contenidos

A. Genealogía de la noción de espectáculo

Módulo I. Antigüedad: del hombre que se muestra a la pregunta sobre lo que se muestra

Evaluaremos la noción de “espectáculo” en el dominio de la Antigüedad entre el arte rupestre y las fiestas paganas imperiales. Nos concentraremos en la producción del *Homo mostrans* como el animal humano que se muestra y se pregunta por la extrañeza de su propia humanidad. Indagaremos las metáforas del “caníbal” y del “visitante de la noche”, y las dos caras de la fiesta como escenas del espectáculo del “exceso” y de la “guerra”.

Módulo II. Modernidad: para una crítica de la apariencia y de la emancipación del espectador

Evaluaremos la noción de “espectáculo” en el dominio de la Modernidad según una doble génesis: la de “figura” y la de “paisaje”. La era de las catedrales y el mundo romántico como matriz de la fotografía y el cine: la gloria de la figura y el absoluto del paisaje. Absorción de la figura y del paisaje en la materialidad de la mercancía. Moda y publicidad como la tercera palabra de Dios. El mundo del objeto: entre la perversión y la ética. Dos casos de la fotografía de moda en Terry Richardson y Bill Cunningham. Mario Testino y una analítica del mercado de la moda local.

B. Genealogía de la noción de envolventes de luz

Módulo III. Antiguos: de la experiencia teológica a la dimensión física de la luz

Evaluaremos la noción de "envolventes de luz" en el dominio de las fabulaciones narrativas y visuales de la Antigüedad. Líricas de las experiencias de la luz entre la teología y la ciencia. La luz y el molde geométrico-cristalino. Génesis de la luz en el colorismo. La luminosidad como claridad relativa y como elemento de ambigüedad. Evaluación del tema pictórico de la *Adoración de los Magos*. Las soluciones de Mantegna, Gentile da Fabriano y Piero della Francesca. El campo figurativo y la experiencia de la luz en la integración de la fábula.

Módulo IV: Modernos: el instante luz entre fantasmas y espectros de un mundo luminoso

Evaluaremos la noción de "envolventes de luz" en el dominio de las fabulaciones narrativas y visuales de las fuentes modernas del llamado "arte nuevo". Giovanni Bellini y la naturaleza. Imágenes de piedad en la sensibilidad moderna. Cristos y vírgenes: comunicabilidad del humanismo cristiano. Variaciones de la forma, color y luz. El tema de la *Adoración de los Magos* en Leonardo da Vinci. Una nueva tradición figurativa del color y la luz. Entre la pintura y la fotografía: la danza de Loie Fuller y el drama de la luz. Recuperación en el cine de la *Adoración de los Magos* por Tarkovski. El instante luz entre la aparición y la desaparición del espacio en una cultura de efectos. La imagen metamórfica de las envolventes de luz entre Julio Le Parc y James Turrell.

C. Genealogía de la noción de figura y lugar

Módulo V: Clásicos: el pensamiento figurativo entre el primado del verbo y la autonomía de la imagen

Evaluaremos las nociones de "figura" y de "lugar" bajo tres niveles de lo inteligible. Imagen y sociedad: el orden natural y el orden humano, recorte y configuración y lenguaje y figuración. Tres grados de la comprensión selectiva: signos, estructuras y órdenes. La exploración de la figura en la naturaleza. El tema de *La tempestad* y de *Los tres filósofos* en Giorgione. La figura de cara a su transformación histórica. Movimientos y supervivencias de las figuras y las formas. La imagen-*pathos*: las figuras sobreviven y se transforman según Aby Warburg.

Módulo VI: Contemporáneos: exploración del mundo como invención. Del dato intelectual a la imagen, de la imagen al sedimento sensible.

Evaluaremos las nociones de "figura" y de "lugar" tomando partido por el concepto de lo "figural" como lo salvaje en el arte en tanto materialidad. Entre el sistema y el sujeto: lo "figural". El ojo como fuerza que desmonta la posición del discurso. Más allá de la alternancia entre oposición y diferencia: el espacio propio del deseo en el hacer como forma de salir del yo y del texto. Distinción de la figura y de lo figurativo: el hecho pictórico. La serie de las anomalías: Miguel Ángel, Antonio Berni y Francis Bacon. Pintura y sensación: la práctica del diagrama como proceso de invención.

Bibliografía

- Theodor Adorno, *Teoría estética*, Barcelona, Orbis, 1983.
Rudolph Arnheim, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1998.
Antonin Artaud, *Heliogábalo*, Buenos Aires, Argonauta, 1972.
Alberto Cardín, *Dialéctica y canibalismo*, Madrid, Anagrama, 1994.
Guy Debord, *La sociedad del espectáculo*, Buenos Aires, La Marca, 1995.

Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Lógica de la sensación*, Madrid, Arena, 2002.
 ---, *Pintura. El concepto de diagrama*, Buenos Aires, Cactus, 2007.
 Marcel Detienne, *Dioniso a cielo abierto*, Barcelona, Gedisa, 1986.
 Georges Didi-Huberman, *La imagen superviviente. Historia del arte y de los fantasmas según Aby Warburg*, Madrid, Abada, 2009.
 ---, *La imagen mariposa*, Barcelona, Mudito, 2007.
 Eliè Faure, *Cinéma*, París, Manucius, 2010.
 Michel Foucault, *Nietzsche. La genealogía, la historia*, Valencia, Pretextos, 1988.
 Pierre Francastell, *La figura y el lugar*, Caracas, Monte Ávila, 1988.
 Luis Juan Guerrero, "Escenas de la vida estética", Dossier: *Archivo. Arqueología del pensamiento argentino*, en *El río sin orillas*, nº 1, octubre, 2007.
 Jesús Ibañez, "Publicidad: la tercera palabra de Dios", en *Revista de Occidente*, nº 92, Madrid, 1989.
 Jean François Lyotard, *Discurso, Figura*, Madrid, Gustavo Gili, 1979.
 Michel Maffesoli, "¡Exhíbete objeto!", en *Revista de Occidente*, nº 92, Madrid, 1989.
 Jean-Luc Nancy, *Las musas*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.
 Jacques Rancière, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.
 ---, *El destino de las imágenes*, Buenos Aires, Prometeo, 2011.
 Jean-Marie Schaeffer, *El arte de la edad moderna*, Caracas, Monte Ávila, 1999.
 George Steiner, *Gramáticas de la creación*, Madrid, Siruela, 2001.
 Paul Virilio, *Estética de la desaparición*, Madrid, Anagrama, 1988.
 ---, *Un paisaje de acontecimientos*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

Adrián Cangí es Ensayista. Dr. en Sociología y Dr. en Filosofía y Letras. Director de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas (UNDAV). Se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad del Cine, Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad Nacional de La Plata. Su área de especialización es la Estética Contemporánea. Dicta seminarios en el *Doctorado en Estética* de la Universidad de Chile, en el *Doctorado en Letras* de la Universidad de São Paulo, en el *Doctorado en Diseño y Creación* de la Universidad de Caldas, en el *Doctorado en Ciencia, Tecnología y Sociedad* de la Universidad de Calabria, en el *Doctorado en Filosofía y Letras* de la Universidad de Buenos Aires, en el *Doctorado en Humanidades* de la Universidad Nacional de Rosario y en el *Doctorado en Letras* de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dicta Seminarios en la *Maestría en Semiótica* de la Universidad Nacional de Misiones, en la *Maestría en Subjetividad* de la Universidad de Buenos Aires y en la *Maestría en Derechos Humanos* de la Universidad Nacional de Salta. Coordina junto a Ariel Pennisi la Cátedra libre *Filosofía de las artes y la comunicación. Interrogaciones sobre el análisis de la imagen y la transmisión de conocimientos* en la Universidad Nacional de Avellaneda en cooperación con la Universidad de París VIII.

Ha sido becario del ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericano) para la realización de estudios en Estética en la Universidad Complutense, España y de la FAPESP (Fundación para o Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo) para la realización de estudios posdoctorales, Brasil.

Como editor dirigió la colección *Poéticas Críticas* en colaboración con Paula Siganevich, Eudeba (Buenos Aires) y la colección *Narrativas Argentinas* en colaboración con Samuel León, Iluminuras (São Paulo). Dirige junto a Ariel Pennisi la colección de ensayo *Superposiciones. Biblioteca de filosofía e imagen*, Letranómada (Buenos Aires), las colecciones de filosofía *Pensamientos locales* e *Intempestivos*, Quadrata y Biblioteca Nacional (Buenos Aires), la colección de pensamiento político *Posiciones*, Quadrata (Buenos Aires) y la colección de filosofía *Incidentales*, Fondo de Cultura Económica, (Buenos Aires).

Autor de *Gilles Deleuze. Una filosofía de lo ilimitado en la naturaleza singular*, Quadrata-Biblioteca Nacional (2010); *Imágenes de un siglo corto. Entre el testimonio y la invención*, (en prensa). Prepara los libros *Querellas contemporáneas. Ensayos de Estética y Política*, *Max Stirner. Inmanencia y política* (en colaboración) y *Guy Debord. Crítica de la apariencia* (en colaboración).

Como compilador y traductor realizó: *Lúmpenes peregrinaciones. Ensayos sobre Néstor Perlongher* (compilación en colaboración con Paula Siganevich, 1996); *Performance: Género y transgénero* de Roberto Echavarren (compilación y prólogo, 2000); *Evita vive e outras prosas* de Néstor Perlongher (compilación, selección y prólogo 2001); *A trombeta de vime* de César Aira (posfacio 2002); *Superposiciones* de Gilles Deleuze-Carmelo Bene (edición técnica

y estudio preliminar, 2002); *Glauber Rocha. Del hambre al sueño. Obra, política y pensamiento* (edición, 2004); *Papeles insumisos. Ensayos de Néstor Perlongher* (compilación en colaboración con Reynaldo Jiménez y prólogo, 2004); *Centralasia* de Roberto Echavarren (posfacio, 2005); *Mar Paraguayo* de Wilson Bueno (posfacio, 2005); *Abbas Kiarostami. Una poética de lo real* (editor, 2006), *Favio. Sinfonía de un sentimiento* (editor, 2007), *Historia(s) del cine* de Jean-Luc Godard (estudio preliminar, 2007), *Dos lecciones sobre el animal y el hombre* de Gilbert Simondon (edición técnica y posfacio, 2008), *JLG/JLG, autorretrato de diciembre* de Jean-Luc Godard (edición y prólogo, 2009), *Biblioteca de Gonçalo Tavares* (traducción en colaboración con Ana Cecilia Olmos y prólogo, 2009), *La invención de lo visible* de Patrick Vauday (prólogo y entrevista en colaboración, 2009), *Variaciones sobre el cuerpo* de Michel Serres (prólogo y entrevista en colaboración, 2011), *Y así, sucesivamente al infinito* de Paolo Virno (prólogo y entrevista en colaboración) entre otros.

Participó en los libros: *La ética y otros demonios* (colectivo, 1997); *Filosofía y texto personal* (colectivo, 1998); *Des-velando imágenes* (colectivo, 1998); *Cóncavo y convexo. Escritos sobre Spinoza* (colectivo, 1999); *Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas* (colectivo, 2002-2006); *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino* (colectivo, 2007), *¿Inactualidad del bergsonismo?* (colectivo, 2008), *Historia crítica del video argentino* (colectivo, 2008).

Colaborador de las revistas: *Tsé Tsé. Revista de Poesía*; *Teatro al Sur. Revista latinoamericana*; *Ossessione. Revista de cine*; *El ojo mocho. Revista de Crítica Cultural*; *Pensamiento de los Confines*; *Revista de Crítica Cultural* (Chile); *Cult. Revista brasileira de literatura* (Brasil); *Grumo, Revista de literatura e imagen* (Argentina-Brasil); *La Biblioteca. Revista de la Biblioteca Nacional*.

Se desempeñó como asesor audiovisual del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en el período 2001-2007.

Curador de la instalación *Favio. Sinfonía de un sentimiento* en el Museo Latinoamericano de Buenos Aires (2007) y en el VII Festival de la Imagen en Manizales (2008) y de la Muestra itinerante de cine experimental latinoamericano *Realismos de la precariedad* (2010-2011).

Como integrante del grupo *Tierra en Trance* realizó el film *Llavallol* (2007) que recibió el primer premio de la competencia internacional, sección Cine del Futuro, en el X Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (2008).

Como integrante del colectivo MOB de realización de video experimental, conjuntamente con Sebastián Wiedemann y Florencia Incarbone, realizó la muestra *Microscopías* (2010) y *Fantasma civiles* (2011-2012).

Como integrante del colectivo de realización fotográfico, conjuntamente con Florencia Incarbone, ha exhibido la muestra de fotografía *Superposiciones* (2010).