

HISTORIOGRAFÍA GENERAL DEL ARTE

Profesor: Carlos Rojas Cocoma

rojascocoma@yahoo.com

<http://historiografiadelarte.weebly.com>

<http://historiografiadelarte.wikispaces.com>

<http://historiografiadelarte2.wikispaces.com>

<http://laimagencomofuente2.wikispaces.com>

Apuntes: Natalia Benrey Zorro

nataliabenreyz@gmail.com

PRIMER CORTE

Enero 21 de 2013 (Clase # 1)

- Escritura sobre la historia del arte: en el arte, la escritura de la historia se ve de manera recíproca/ Arte: invención que se debe a esa reciprocidad.
- Historia – Graffía – Arte.
- Ejercicio crítico de la escritura de la historia del arte.
- Historia \neq Historiografía.
- Siglo XVIII: comienza la historia del arte. Tiene un lugar común: Alemania (Siglo XVIII-XIX). Siempre ha sido europea.
- Ciencia de las emociones.
- La moral es un pensamiento estético.
- Pensamiento estético \neq pensamiento artístico. Tiene que ver con los sentidos pero también con una idea de entorno. Pensamiento alemán alrededor de espíritu, arte, ciencia, historia.
- Saber conectar la escritura y la historiografía dentro de corrientes de pensamiento.

NOTAS/referencias:

- “*Genealogía de la historia del arte*”, Preziosi.
- “La imagen es una piscina de agua helada y quien la ve es un niño de cinco años nadando al borde”.
- Jacob Burckhardt, Heinrich Wölfflin.
- Lo apolíneo y dionisiaco
- Relación Goethe, Schiller y Von Humbolt
- Susan Buck-Morss
- Vitruvio, Aristóteles, Vasari.

Enero 25 de 2013 (Clase # 2)

- En la historia del arte, los parámetros que hoy conocemos como procesos, relaciones y acontecimientos, realmente tienen su origen al ser pensados desde la historia del arte (no significa que sea una historia visual).
- La historia surge en Occidente porque su principio es de muerte (pese a lo que digan los pos colonialistas). El pasado lo reconstruimos y lo narramos, pero no existe.
- Relativizar idea del tiempo: es importante entender qué está ocurriendo entre los siglos XVIII y XIX frente a la historia.
- El problema de la historia está tan sumergida en nuestra escala misma de la percepción del mundo, que es difícil darle forma objetiva. Vemos nuestras vidas en términos evolucionistas, cronológicos, progresistas, pero ¿todas las sociedades nacen con esa idea de progreso?
- El hombre es social hasta en los pliegues más íntimos; hasta el hábito más íntimo es cultural, natural, social.
- Al nacer venimos de una muerte cíclica a la que retornamos. Si es así, ¿necesitamos de la historia?

- El cuerpo cumple una cuestión esencial porque en parte la historia de un pueblo está en el cuerpo, y porque está la idea vitalismo: la vida no se recicla: va y vuelve (mis ancestros serán mis hijos).
- En la Edad Media, *revolución* no significa transformar lo viejo, etimológicamente significa volver al pasado. ¿en qué momento el futuro se volvió un volver al pasado para convertirse en expectativa? ¿En qué momento lo vivido dejó de estar escrito en una Biblia para ser desconocido en un entorno nuevo?
- Prefiguración.
- La contingencia moderna es lineal.
- Estamos trazados en un episodio de símbolos discretos.
- Teleología → fin (detrás de teleología se encubre la palabra progreso).
- Génesis – Fin (después de la muerte no hay nada)
- Utopía (Marx)
- Todo lo natural como operación social.
- Universo, cosmogonía pertenecen a una condición de *zeitgeist* → Relación no necesariamente coherente, ordenada, articulada entre espacio y tiempo.
- Progreso es a la voz de Hegel exaltación del espíritu del tiempo. Hegel hablaba de la vida como acontecimiento en términos históricos.

HISTORIA DE LA HISTORIA (CUADRO)

- Las artes en la Edad Media eran *trivium* (gramática, dialéctica, retórica) y *quadrivium* (aritmética, geometría, astronomía y música). La Universidad nace en los conventos, hasta el siglo XVIII el fin de las universidades era teológico.
- **Alberti**, en su *Tratado de la pintura y de la escultura*, empieza a decir que la pintura, escultura y grabado eran arte. No porque venga de la mano sino de la mente, y por ende, obedece a unos principios lógicos. Hacia el s. XV el artesano resulta que también “elabora” con la cabeza: empieza el principio del artista.
- Lugar geográfico: Florencia, s. XVI.
- Pintor holandés: está produciendo un conocimiento en donde interactúa el pensamiento de la pintura y el pensamiento filosófico.
- Con **Vasari** (pintor y arquitecto) se empieza a hacer una historia del arte. Él escribe la vida de arquitectos, pintores, etc.
- La historia medieval era profundamente biográfica. Vasari hace parte de esa tradición, como lo es la geografía y la vida de los santos (buscar rescatar el milagro que hace santo al santo). Vasari empieza a organizar de esa forma la vida de Miguel Ángel y Leonardo (entre otros). Habla en tiempo presente e individual. El principio grande es que Vasari habla desde el principio del humanismo: habla desde un patrón moderno. (Biográfico con tintes hagiográficos).
- Autoritas ≠ Autor (el hombre por el hombre, en su genialidad)
- El siglo XVII sigue soportado bajo el parámetro hagiográfico.
- La historia del arte no es universal.
- **Joachim Winckelmann (1717-1768)**: Vida sórdida. Anticuarista (el que acaricia la ruina). Historia del arte de la antigüedad (temprana – clásica – tardía). Se sitúa antes de Hegel, porque parte del principio de que hay una idea superior del arte, lo que quizá después se puede llamar belleza. Idea que no es eterna, es temporal y que podemos entender a través de procesos. El arte por excelencia para Winckelmann es el arte clásico (el moderno es corrupto).
- **2 corrientes:**
 1. Idea de historia (*Geschichte*)
 2. Idea de relato (*kunsthistorisches*) Autónoma: relación dialéctica (filosofía). El gran pensador piensa desde el arte.
- ¿Dónde el hombre exalta su gran espíritu? en lo noble → Estética (lo sensual) Principio de la poesía y la ciencia.
- En el siglo XIX sensualidad es pensamiento.
- Estudiantes de Winckelmann:

- **Heinrich Wölfflin** (Formalismo). Cada época y el espíritu de cada forma se manifiesta a través de las formas elementales del arte.
- Para **Jacob Burckhardt (1818-1897)** El espíritu de cada forma se manifiesta a través de las formas elementales de la cultura.
- **Aby Warburg**: Retoma la idea del arte como función cultural. Misión del arte → asentar la relación del hombre y su espacio (cosmogonía).
- **Worringer**: En *La esencia del estilo gótico*, intenta darle forma racional y científica a que se siente entrar a un espacio gótico. Persigue la esencia del estilo gótico.
- **Emile Male**: Empieza a relacionar cuestiones como lo que define al barroco a través de expresiones psicológicas culturales (sangre, muerte, martirio).
- **Erwin Panofsky**: Idea del formalismo particular. Toma una idea que a la vez es de Burckhardt y Warburg que es *Iconología*. Significa la pintura, en su condición de comprensión a través de un método riguroso en el que intenta develar qué dice la pintura. Historia social del arte.
- **Ernest Gombrich**: Historiador del arte. Funda instituto Warburg. La historia del arte no es la obra de arte, es el autor.
- **Walter Benjamin**: Cruce entre filosofía, crítica literaria, historia cultural.
- **Conceptos a tener en cuenta (s. XIX)**: Espíritu, Psicología, Dionisiaco/apolíneo/pathos, Forma, Cultura
- **Estilos artísticos (posiblemente)**
- El arte moderno se debe a su historicidad e historiografía. Arte: principio moderno y reciente que nace con la historia del arte. El arte tenía una funcionalidad que es en su totalidad, espiritual. Cuando el arte empieza a servir al hombre el principio es otro.
- El marco teórico de la historia cultural es historia del arte.
-
- Hasta el siglo XIX, el arte es un bloque relativamente homogéneo. En el siglo XX, empiezan a surgir una cantidad de vanguardias y procesos, se empieza a hablar de forma y movimiento. No es gratuito que empiece a surgir una artista que quiere romper con el movimiento anterior, porque historiadores hablan en términos de revolución y movimiento. El arte empieza a analizarse en su historicidad.
- Cualquier inicio de ejercicio de historia del arte empieza por analizar la historiografía.

Representación.

- Relación del principio tiempo e imagen: punto de partida para lo que va a ser romanticismo.
- La idea de tiempo así como la idea de espacio, se trastoca a partir de la historia del arte del siglo XIX alemán.
- Arte egipcio: hecho para la muerte. Principio del escarabajo: representación de resucitación (viene del estiércol) vida que nace de lo que se pudre.
- Jeroglíficos: arte que está escrito – imagen para ser leída / Trascendencia: la imagen no se da en el hoy sino en el futuro (imagen hecha para el tiempo que será).
- Renacimiento: surge grupo de “guaqueros” → Ilusión platónica de que la imagen a lo que debe a aproximarse es a una idea: principio perfecto.
- Idea – Atemporalidad: principios uniformes.
- Representación de lo cristiano: influencia de medio oriente. Grecia Iglesia Católica Ortodoxa ≠ a la romana.
- Símbolo y alegoría dan lugar a idea de temporalidad.
- Pantocrátor de Dafni, Grecia, sobre 1080-1100: Obra simbólica (principio y fin de los tiempos)
- La imagen simbólica medieval es una imagen que parte de un principio del presente y que se está organizando en los fines teológicos. (San Marcos: León Alado, Lucas: Buey, Juan: Ángel, Mateo: Águila).

- La obra es principio y fin (alejados de cualquier narración): la representación atemporal sustenta en la temporalidad teológica: mundo empieza y muere. Hierático.
- **Narración → cuento → acontecimiento → principio historiográfico.**
- En la edad media la idea de comunidad es una idea que se va extendiendo. Antes del s. XV no había la idea de UN hombre.
- **Michelangelo Buonarroti. David. 1504, Florencia.** Principio de realidad. La inflexión del cuerpo habla de una temporalidad que da una narración, que da una historia.

NOTAS/referencias:

- Animismo africano.
- Cristóbal Colón “*Profecías*”.
- Francisco de San Agustín (354-430) 1630
- Fray Angelico – Giotto – Duccio (Protorenacimiento)
- Joaquín de Fiore (1135-1202). Monje franciscano, profeta que se refiere a que el mundo tiene tres edades: Padre – Hijo – Espíritu Santo.
- Louis Marin
- Marcel Mauss (Antropólogo)
- Michel de Certeau.
- Orissa, India, Siglo XIII.
- Pantocrátor de Dafni
- Regímenes de historicidad (Artaud)
- Svetlana Alpers (historiadora): enlaza relación conocimiento – arte.

Enero 28 de 2013 (Clase # 3)

Friedrich Schiller (1759-1805): Poeta, dramaturgo, filósofo, historiador. Cercano a Goethe.

SOBRE POESÍA INGENUA Y POESÍA SENTIMENTAL (ÜBER NAIVE UND SENTIMENTALISCHE DICHTUNG) (1795)

Conceptos¹: Moral, Unidad, Natural, Experiencia, Ingenuo, Artificial

- **Naturaleza** es bella por la idea que representa
- El artefacto nace por el principio moral
- La idea lo natural va a ser el principio de la experiencia sensible
- Lo **ingenuo** para el niño es parte del cotidiano, para el adulto es algo perdido. Idea de contacto y experiencia particular. Piedra angular entre el pensamiento de la ciencia y el pensamiento de las artes. El poeta está en una intersección entre los dos escenarios.
- La poesía ingenua se relaciona con la simpleza (las cosas como son) que abre esa dulce melancolía.
- El **idealista** es el sentimental → la infinitud la persigue el sentimental y por eso es ideal.
- Poesía y arte: burgués hasta el siglo XIX-XX

¹ Conceptos: la palabra muta, por eso hay que entenderla necesariamente en su lugar de producción, porque estamos en una época totalmente ambivalente. El pensamiento escolástico era dominante y de repente aparece el pensamiento ilustrado. Todos los nacionalismos del siglo XIX se asientan sobre el significado de espíritu. El problema no es la palabra sino lo que contiene.

- Schiller: Anti nación
- El preferente es el sentimental en los modernos porque está la idea de progreso. La ingenuidad (antiguo) se queda en su limitación, PERO esto no es una condición cronológica. Se puede ser ingenuo en el siglo XVIII.
- Realista (naturaleza), idealista (razón).
- **Experiencia:** dos formas:
- La **estética** es una experiencia: es el grado máximo de refinamiento de la expresión humana. **Entender** lo bello era una experiencia superior.
- Todo hombre tiene la experiencia cuando se topa con la naturaleza. Ese contacto es una experiencia, un juego de empirismo. Empirismo no es solo conocimiento a través de los sentidos, es también emociones desprendidas de ese sentido. Pensar empíricamente va más allá de ser testigo de un fenómeno y cuantificarlo. Un pensamiento objetivo va más allá de lo escolástico, pero no es un pensamiento anti emociones. El empirismo no deja de lado lo sensual.
- Es través de la experiencia como se reconoce lo natural
- La experiencia es la que permite entre la naturaleza y el individuo producir una condición (emocional) de lo bello. Se siente, conmueve.
- Instinto no racional, emocional. Conexión entre naturaleza e individuo
- Confusión sujeto-objeto. Con la experiencia se habla de una constante interacción (dependencia e interdependencia). Una experiencia es una conmoción.
- ¿Lo subjetivo es negativo a la ciencia? (Empirismo siglo XVIII). Los subjetivo parte de los sentidos → La experiencia del siglo XVIII es subjetiva. Si es a través de un ejercicio de método, la experiencia subjetiva deviene conocimiento científico.

Artista

- Todo buen poeta sea ingenuo o sea sentimental tiene que tener u principio instintivo con su naturaleza (es en el fondo un poeta ingenuo)
- El artista desgarrar el artificio y devela lo natural. ¿y no lo es también el que desgarrar lo natural por medio del artificio?
- “Solo la corrupción es decente”: no hay ningún artista que simplemente siendo moral, sea artista. Todo genio verdadero debe ser ingenuo, o no es un genio.
- Los poetas juegan a ser los elegidos como el historiador del arte juega a ser el capaz.
- La sensibilidad es la que va a soportar el pensamiento poético
- Un poeta por su condición de poeta y moderno no puede acceder a ese contacto (belleza en lo moral) un griego sí. El sentimental solo pude acceder a la experiencia a través del mecanismo de la nostalgia. (artificio).
- La ficción tiene la infinitud, la moral nos hace infinitos
- El ideal se logra con la perfección. (No es neoclásico)
- La fuerza vital → inconsciente, emoción, pathos, natural, oscuridad: principio vital finito pero desbordado.
- El pensamiento occidental necesita una fuga. En el siglo XVIII se establece un sistema totalmente lógico.
- Definir **Romanticismo** es ambiguo, y el problema que vemos es la conexión la Ilustración. ¿dónde ubicar a Schiller? La única barrera que definen constantemente en el siglo XVIII es la de “nosotros los modernos”. Este texto está diciendo “nosotros somos otra cosa” → primera base de la condición moderna. Ningún romántico se dice así mismo romántico. Lo que surge alrededor de lo natural son más o menos afines es en el romanticismo. ¿quién las produce?
- ¿La poesía sentimental: sería un anhelo?
- El poeta satírico: es una forma de la poesía sentimental.
- Antiguos (la naturaleza es perfecta en sí por lo limitada) – Modernos (pugna por el ideal que los reta al infinito)

Contexto:

- Ilustración: un acercamiento a las ideas más que a la experiencia/*ethos*, condición, visión nueva del mundo.
- Ruptura en el siglo XVIII: ciencia debe dar resultados funcionales.
- Siglo XVIII: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia → comunidades que se están revelando a idea de estado: el poder de Dios no es el poder del rey. Proceso de cambio que marca paradigmas en las esferas del conocimiento, a nivel económico y en las transformaciones literarias. Empieza el auge cultural de una burguesía (no en términos de luchas de clases, sino en no depender de la corona).
- Hombres notables, empresas notables: Diderot² produce enciclopedia de más o menos 40 tomos³; Buffon⁴, la *Historia natural* de 44 tomos; Humboldt⁵: “Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente” de 25 tomos.
- Idea de lo universal empieza a ser globalizante para un pensamiento científico.
- *Royal Society*: interacción de ideas teológicas con científicas (Voltaire hace a Newton ateo). Idea de leyes en la naturaleza hay que meterla en una amalgama densa.

- Idea de GLOBAL/ universal: lo complejo de esta idea es que busca un punto de neutralidad donde se formulen las leyes, pero están suspendidos en problemas políticos.
- Idea de UNIDAD

- Goethe es profesor de Humboldt y con Schiller hacen una amistad profunda. Empiezan a relacionar conceptos.
- A fines del siglo XVIII con el auge de estas instituciones empieza a haber relación con la aristocracia.
- Pensamiento ilustrado asumía en un mismo contenedor sensualismo y razón, con la experiencia como punto en común.
- Hace 200 años (pensamiento ilustrado) la historia del mundo organizaba la historia del hombre.
- A partir de lo empírico surge idea de lo práctico.
- “Ensayo sobre el entendimiento humano”
- En este texto se establece todo un método, hace un reconocimiento.
- Schiller está en conexión con las ideas de la Ilustración y concretamente con el empirismo inglés del siglo XVIII. Por razones económicas la Alemania del siglo XIX será una potencia europea. Será esencial desplazarse a Italia para visitar la ruina (lo que fuimos).
- El griego pretendía acercarse a una idea, el moderno no. El vértigo de lo moderno es empezar a sentir lo que no fuimos.

QUÉ ES LA HISTORIA UNIVERSAL Y POR QUÉ ESTUDIARLA. (WAS HEIßT UND ZU WELCHEM ENDE STUDIERT MAN UNIVERSALGESCHICHTE?)⁶

- Idea de unidad
- Obedece a la relación de las causas, todo está prácticamente encadenado.
- Para que la historia universal tenga sentido hay que encadenarla pero tenemos que dejar que pare. No que todo se quede en su tiempo sino que hay que “dejarla vibrando”.
- Destino (tiempos presentes y pasados). Lo antiguo inmóvil
- Parte del moderno melancólico es estar en movimiento frente a un pasado que quedó quieto.

NOTAS/referencias:

- August Strindberg (dramaturgo alemán)
- Auguste Comte

² 1713-1784. Escritor, filósofo y enciclopedista francés.

³ *L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*. Editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert.

⁴ Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) naturalista, botánico, matemático, biólogo, cosmólogo y escritor francés.

⁵ 1769-1859. polímata: geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán. considerado el "Padre de la Geografía Moderna Universal".

⁶ (Primera lección magistral del 26 y 27 de mayo de 1789)

- El Cantar de los nibelungos
- Fenomenología.
- *Lo bello y lo sublime*, Kant

Febrero 1 de 2013 (Clase # 4)

KALLIAS. CARTAS SOBRE LA EDUCACION ESTETICA DEL HOMBRE (1795)

- **Conceptos:** Naturaleza (interna – externa), Experiencia, Sensibilidad Intuición, Autonomía – Heautomia, Representación⁷, Estética⁸, Modernidad.
- En esta obra, Schiller habla como poeta, no como filósofo. Pregunta por el ser humano ¿cómo enfrentamos la naturaleza?
- El problema de Schiller no está en el hombre, está en la obra.
- Se puede ser objetivo a través la sensibilidad.
- Thomas Mann dijo que el texto que le transformó la vida, y consideraba el texto más bello, era *Poesía Ingenua y Sentimental* de Schiller.
- Pamuk: al acercarnos al arte, le tratamos de buscar su forma pero deberíamos procurar acercarnos a la naturaleza de la obra.
- Para Kant, hombre es razón. Schiller dice que su poesía -que no es algo menor- viene de lo que siente, no de lo que piensa. Reivindica al hombre sensible antes de que con Kant se pierda. Schiller piensa desde su poesía, no aplica para todo.
- Lo **bello** en Schiller: Libertad en apariencia:
- A lo bello no se acerca por lo intelectual, sino por la experiencia.
- Lo bello no es únicamente lo natural
- Lo bello se conecta con *voluntad*.
- Lo bello lo produce la interacción
- La belleza no se da en su ideal sino en su fuga.
- Lo feo puede ser una deformación de lo bello.
- Ningún hombre moderno puede acceder a lo natural desde su ingenuidad, en cambio sí mediante el arte porque pretende la belleza (pero toda belleza se da en apariencia en doble sentido: materializarse-representación). Para un hombre alcanzar el arte debe lograr la interacción entre las dos razones (teórica-práctica)⁹. Toda técnica depende de unas prácticas.
- El artista quiere llegar a lo que se logra con la naturaleza → lo logra a través de la apariencia¹⁰, y la libertad se logra a través de la técnica. Lo que enlaza la condición de belleza a la condición de apariencia, es su relación con la experiencia. Es en la experiencia como podemos hacer de la apariencia lo bello. Y esta experiencia producto de la belleza moral. (Para ser artista hay que ser inmoral)
- **Intuición** termina siendo naturaleza: reconocimiento del hombre como la belleza. Intuición recuerda que el paisaje que me estremece hace parte de mí. (asociado a pensar como un niño). La fuerza está en la naturaleza → Fuerza vital: puede ser la autodeterminación
- El **arte** nunca dice “yo soy” como la política. No juega a decir la verdad. Opera a través de la perfección.

⁷ Mediata: conceptos - Inmediata: sentidos

⁸ Pretende hacer una teoría de lo bello

⁹ Razón teórica (es moral, busca la perfección) ≠ razón práctica (es pensar con los sentidos) es natural, se busca en la sensibilidad y requiere autodeterminación (fuerza:

¹⁰ Ambigüedad de apariencia: aparecer - aparentar

- Lo natural es una interacción entre lo interno y lo externo.
- La intuición es lo natural en lo interno y lo bello es lo natural en lo externo.
- Una forma es una idea en sí misma → La idea de la forma es el gusto objetivo
- Lo sublime puede ser horroroso → el horror profundo puede ser arte.
- ¿El arte es siempre un artefacto?
- Para Schiller el arte está afuera, es creación.
- El arte interactúa a pesar de que la belleza responda a lo natural.

- Patrones: ¿técnica o concepto?
- ¿El objeto es bello cuando se da en sí mismo?
- ¿Intuición es lo interno de lo natural?
- ¿Se puede ser objetivo en el arte y en el gusto?

NOTAS/referencias:

- Baruch Spinoza
- Elías Canetti

Febrero 4 de 2013 (Clase # 5)

Sesión encaminada a desarrollar el tema de la investigación final

FOTOGRAFÍA	GEOGRAFÍA/PAISAJE HUMANO
Panorama de los años 50s-60s en Estados Unidos. Richard Avedon Robert Mapplethorpe (Patti Smith) Diane Arbus Rosalind Krauss Annie Leibovitz --- Landscape Theory <i>Breve historia de la fotografía</i> , Walter Benjamin <i>Sobre la fotografía</i> , Susan Sontag	<i>Antropología de la Imagen</i> , Hans Belting Mary Louis Pratt

NOTAS/referencias:

- “Experiencia histórica sublime”.
- Artstor: <http://www.artstor.org/index.shtml>
- Beatriz Sarlo
- Crítica: desde la subjetividad, abordar un discurso lógico para interpretar una obra
- Georges Bataille
- Jacques Rancière
- María Teresa Hincapié
- Project MUSE: <http://muse.jhu.edu/>

KALLIAS. CARTAS SOBRE LA EDUCACION ESTETICA DEL HOMBRE (1795)

- ¿Relación Schiller – Burckhardt?
- Las ideas de la *Educación Estética* (1801) son las mismas en *Poesía Ingenua* y *Sentimental* → Evolución de un pensamiento, rodeo de una idea alrededor de la libertad: ¿cómo hacer de lo bello un principio objetivo? (Schiller era una persona homogénea y fiel a sus principios).
- Historia del arte: momento en que aparece la idea de cultura y tiempo; y el pasado aparece como forma de ejemplo (no por ideal, sino por natural).
- El concepto de *forma*, conecta dos cuestiones (relación forma – contenido):
 1. Aterrizo el problema de la estética a un problema del arte (que no es lo mismo).
 2. Le da a la construcción artística, la opción de ser belleza.

Estética

- El problema estético, es inherente al problema del arte, pero también a un problema de la historia y la modernidad (con Kant es el paradigma de la razón).
- En el plano de lo estético hay un umbral de pensamiento: defensa de la historia del arte. El arte no es un problema de gusto y de agrandar, es un problema sensible y de humanidad.
- El arte es solo arte, es una construcción humana, pero quien permite su grado de trascendencia a lo bello, es su aparición en forma.
- Conexión historia-filosofía: Schiller, Burckhardt, Hegel, Kant... ¿Si escriben desde la historia, por qué es filosófico? → En la historia está el plano de lo emocional: plano de lo estético entendido como principio histórico de contacto entre la intuición y la naturaleza. Principio acorde al ejercicio de esta clase: la evolución de la pregunta de Schiller, y la maduración de esas ideas en las cartas sobre la *educación estética*.
- Problema → Schiller habla de estado nación, donde una supremacía colectiva demuestra su superioridad a partir de moralidad o plano estético. Cuando se habla del plano de lo político, Schiller tiene claro que está hablando de una relación entre el individuo y su comunidad, y de cómo a través de esto, busca una supremacía histórica. Cuando el problema entra en un umbral de lo político, lo estético deviene una situación histórica, no de *una nación*, sino de *un individuo moderno en el plano de una nación*.
- La Modernidad es una amalgama; a partir del humanismo del siglo XVI, se produce una brecha con un pasado en forma de ruina → Enfrentamiento moderno con el pasado: la ruina ya no regresa. Dado que el pasado emerge a manera de ruina, no se puede acceder a él de forma activa, sino solo se puede acceder mediante la nostalgia, como el objeto perdido.
- Schiller es un poeta y eso hace diferencia, no es filólogo ni un estudioso de la literatura griega: entiende como poeta la poesía griega. Si no hay instinto creativo, no se puede reconocer el instinto creativo del otro → fuerza vital, conocimiento sensible, emoción.
- Razón práctica = sensibilidad. (Ecuación de la belleza → la razón y lo sensible /lo moral y lo natural)¹¹.
- ¿Se puede hacer ciencia objetiva del plano estético? No es hacer de los sentidos conocimiento, sino hacer del sentimiento conocimiento.
- ¿Por qué darle una dimensión política al plano estético?

¹¹ Relación entre lo moral y lo natural: principio de entender la modernidad y al individuo en la modernidad. El auto reconocimiento es ser moderno → Schiller: “yo soy presente porque siento” (“siento luego existo”).

- **Carta sexta:** Hubo un tiempo en que la razón moral y la razón natural podían intercambiar funciones, (poesía y filosofía) así como lo intuitivo y lo racional (leyes y estado). Predominancia de la razón.
- El hombre moderno ya no puede pensar con las emociones ni moralizar con la naturaleza: está partido en dos, entre su sensibilidad y su razón.
- **Fuerzas espirituales:** el concepto de espíritu (proviene de Hegel) acompaña desde el siglo XVIII al pensamiento alemán como elemento cohesionador de una colectividad en torno a una idea de individuo.
- Fuerza espiritual es cuando el hombre no está escindido, y cuando opera lo moral por lo natural. La moralidad alcanza el refinamiento de las ideas: no se queda en el campo de las ideas. Cuando lo moral se pasa la escena de lo natural, que solo se da mediante la experiencia, es cuando se manifiesta la fuerza moral en acción.
- Las ideas a secas se vuelven leyes, sofismas: se obedecen o no.
- La modernidad produce crisis en la experiencia, en el sentido de que toda experiencia está mediada por lo moderno (premeditada, pensada) ej: parque de diversiones: experiencia simulada → la política, el amor, la familia. En el campo de la experiencia simulada, tenemos que la razón ganó, y cada acto de la humanidad esta premeditado por la moralidad: el único que se escapa de eso es el artista (no todos, con el tiempo muchos poetas terminan obedeciendo la norma.).
- Hay dos opciones al desobedecer lo moral: nos volvemos **barbaros** o **salvajes**
- Artista como transformación → no es quien obedece a su tiempo sino quien en cierta medida lo trastoca (solo el genio puede trastocar a su tiempo, en ese sentido es salvaje)
- Si el moderno divide la fuerza espiritual en entendimiento y naturaleza, ya está quitándole al poeta la condición poética fundamental, que es la condición de naturaleza, condición de salvaje.
- El salvaje: no inmoral - El bárbaro: inmoral (no es libertad).
- **Libertad:** desde el reconocimiento de la moralidad, entender las fuerzas de la naturaleza que obligarían a modificarla.
- Todo moderno parte en dos la razón → Como jamás coinciden solo se puede acercar a través de un artefacto, artificio, arte.
- Puya a la Ilustración (p. 147)
- Segundo proceso que da la modernidad: entender que los tiempos se cortan, segmentan, construyen porque ya el principio natural es una fuerza (Baudelaire: la modernidad es en sí una queja de su tiempo).
- El refinamiento es un plano objetivo
- Schiller pretende la posibilidad de un conocimiento en el plano moral, pide “no pensar en frío”.
- Crisis de la experiencia moderna
- Queja de lo intuitivo y la especulación → le da al poeta un carácter de pensador que recoge su tiempo, pero también lo corrompe (solo la corrupción como salvaje (no como bárbaro) es lo decente). Su preocupación como artista es la libertad (en la producción, experiencia, recepción)
- (p.149) El placer se desvinculó del trabajo (tiene que ver con *Por qué estudiar Historia Universal*). “La letra muerta sustituyó al entendimiento vivo” ¿habla de la historia?
- Individuo moderno pretende ser libre
- Idea de igualdad y principio moderno.
- Ser humano: ser partícipe de la fuerza espiritual
- Genio: hace de la moralidad percepción, y de la naturaleza un impulso vital.
- Entendimiento vivo, conectado a idea de fuerza vital: que logre enlazar, como la belleza → principio, facultad orgánica.
- Schiller se queja de que el principio de unidad está perdido
- (pág. 153) El siglo XVIII, al exaltar los sentidos como sistema de conocimiento, hizo del pensamiento empírico razón y desconoció cualquier aspecto del conocimiento esencial.
Idea: forma sin materia

- Educación estética: principio de cohesión entre un conocimiento especulativo y un conocimiento de lo natural a través de la forma.
- Idea de oscilación
- El genio no puede operar de la nada hacia la nada, lo único que existen son formas.
- Creyéndose libre, el hombre se hecho preso y dejó de lado el mundo sensible.
- El problema del conocimiento ilustrado, es quedarse con las ideas y alejarse de la materia (llave que conecta al mundo natural con el intuitivo). No solo afectó al conocimiento y a la creación, sino también al sentimiento y a la acción. En un plano individual, dañó el sentimiento y las acciones (nadie puede sentir si no es por un proceder moral). Dicho en otras palabras: la moralidad, el mundo especulativo, mundo de formas sin materia no solo dañó al conocimiento, también al plano de la creación artística (porque a todos les impuso que se trata de ideas), no se procede sino únicamente a través de la moralidad
- Lo bello: principio de libertad
- La única forma de escapar del cuerpo es siendo masoquista
- En el principio de muerte está la presencia de la experiencia
- Intuición sin moralidad es barbarie - Moralidad sin intuición es ideas (sofismas, vacío).
- La forma sin materia es un concepto, y el concepto es una participación del principio especulativo.
- Representación:
- En la modernidad libertad e individuo es una sola cosa
- Cuatro principios que no pueden faltar en el artista: Conocimiento – Sentimiento – Creación – Razón (libertad, individuo, arte, ciencia).
- Lo bello no existe en lo abstracto, porque lo bello si es forma y un principio de libertad- Pero la libertad no se da en abstracto sino en la apariencia. (Forma y contenido: categorías básicas para entender el arte)
- (Pág. 150) Crítica de Schiller: haber hecho de la razón una supremacía y someter a los sentidos. El problema no es que sea “idea vs. sentimientos”, sino que los dos pueden operar en los dos aspectos: teórico-práctico, moral-natural.
- Puya al Empirismo: revela la carta de usar los sentidos pero los vuelve ideas.
- Las ideas pueden ser sensibles: hay ideas sensibles como hay ideas racionales. Existen sentidos sensibles (naturaleza) o racionales (empirismo).
- Vórtices que se abren con Schiller: el hombre debe reconocerse en sus patologías.

NOTAS/referencias:

- “Para ser un buen historiador se requiere tener intuición, imaginación y haber leído el Ulises”
- Benjamin: modernidad y experiencia
- Beethoven rompe la formalidad de su tiempo
- Enrique Vila-Matas
- Marcel Proust: *En busca del tiempo perdido*
- Tratado de Tratado de Westfalia

Febrero 11 de 2013 (Clase # 7)

Belleza – Educación estética.

- A la condición moral y natural se le dio un parámetro nuevo: la **oscilación**→ 1). Darle cabida al lugar de la imperfección 2). Duradero. La belleza es despojada de su pulpito de la idea.
- Materia y forma: Formas sin materias son conceptos → Contenido, forma y materia (lo que se reconoce con los sentidos, es la masa): la belleza cohesiona
- Materia en música: existe porque transcurre en el tiempo. Tiempo sensible, afectivo.

- Experiencia de la música: porque en esencia es un ejercicio emotivo, de abstracción. El ritmo: definición moderna.
- Hasta el siglo XIX se cree que lo bello tiene principios.
- Lo que realmente pregunta Schiller es sobre la libertad en lo bello ¿el hombre es libre?: Libertad como principio sagrado.
- El bárbaro no es libre, es esclavo de su esclavismo.
- No se trata de bajo qué virtud opera el hombre, sino en voluntad de qué se le da forma a qué.
- Schiller plantea que no hay principios metafísicos, sino de trascendencia. Lo que organiza esa condición, es una condición de **experiencia** (fenómeno, algo que se da en el tiempo). Pensar también es con el instinto.
- La experiencia es un mecanismo temporal con el que se puede llegar a la belleza (no al revés)
- La condición de experiencia en la belleza, la da la condición sensible. Las ideas son eternas, la materia no lo es.
- Schiller plantea que las ideas sin materias no sobreviven en el mundo de lo bello, porque si bien lo bello se sustenta en la norma, la condición natural es la que realmente produce una experiencia (sin naturaleza no se reproduce experiencia).

- Principio de ékfrasis: hacer imágenes con palabras.
- Juicio: fundamental para la condición estética, solo se amortigua o suspende a partir de un principio sensible en el que se reconoce lo bello en su moralidad y en su naturaleza.
- Educación: es fundamental que no se pierda la naturaleza, ni que se aniquile la razón, lo ideal es hacer un ejercicio de contrapunto.
- Mecanismos morales para el funcionamiento de la poesía, se suspenden en el vacío si no participan a la vez de ese principio que denominaremos fuerza vital: principio espiritual condición de una sociedad.

- **La obra de arte**
- El artista es moralmente corrupto mas no bárbaro (anda con su siglo pero se le impone), y él como poeta está involucrando algo que a partir de la ilustración, queda puesto de lado: la sensualidad de los sentidos en oposición a la racionalización de los sentidos. Al hacerlo:
 1. Produjo ciencia del objeto, presencia, sentidos (de la apariencia)
 2. Al cuantificarla produjo la supremacía de la ley sobre la naturaleza dejando al salvaje (griego) en el grado de la alteridad al lado de la ruina.
- Al objetualizar un objeto, se le despoja de su materia.
- Cuando el objeto se volvió objeto de dogma, de repente la ley despojó a la materia.
- Materia: lo que se siente con los sentidos
- Forma es una palabra fundamental como categoría artística y como categoría histórica de la historia del arte → es lo que le otorga la condición histórica al objeto artístico.

- **Juego:**
- Lo que plantea la condición estética es un ejercicio de forma
- Solo mediante el mecanismo del juego consignan los dos elementos: racional y emocional. Para que haya condición de belleza se requiere el uno del otro.
- Corrupción, liberalismo (no se puede ser esclavo y bello, porque la belleza que es esclava o es la naturaleza o son las ideas, pero nunca será un principio único; y a pesar de lo divergente en esta noción de belleza, el principio de unidad es fundamental para entender la libertad)
- Lo que da la libertad, es entender en la oscilación, un ejercicio recíproco que les permita un principio de trascendencia a través de una idea.
- Lo atemporal en lo temporal: aunque sea paradójico para el sofista, cuando la materia alcanza la plenitud en su forma y logra ser bella, se convierte en idea.
- La oscilación no es perfecta, simétrica y racional porque hablamos del sentir. Solo se acerca a lo bello mediante el juego, el arte pide un compromiso del juego: romper con la seriedad de las cosas, porque así se rompe o se pone en tela de juicio

la virtud de la moralidad. No es puro idealismo ni puro primitivismo, ni un equilibrio entre los dos: es una vibrante coexistencia a través de una oscilación, lo bello emerge en la experiencia.

(Ej: Arte del siglo 19: Mujeres desnudas, ya no se ven “moralmente” iguales).

Belleza y libertad

- 2 formas de la experiencia: **1)** experiencia con condición de trascendencia – **2)**. Experiencia de lo cotidiano
- Hoy hablamos de la condición de trascendencia
- Estética: da condición de trascendencia en su historicidad, que se sustenta en la forma, es decir, la condición estética funciona mediante unos principios estéticos que se revelan ante la forma. Experiencia es tiempo; forma es condición histórica; materia es sensibilidad; idea es razón, pero obra de arte es el paso de una a otra, y la belleza es la unidad de eso.
- En los tiempos Schiller, no hay todavía idea de movimientos y tiempos porque solo hay dos: antiguo y moderno.
- Armonía no es simetría.
- Reconociendo la forma se reconoce el tiempo (su movimiento)=historia del arte.
- Lo bello no es contradictorio, es positivo → es verdad y perfección. (mecanismo para llegar a la verdad o libertad)
- La única forma en que la interacción se da es aprendiendo a reconocer las normas.
- Juego: acceso a la libertad, compositivo. Juega tanto quien ve, como quien produce, porque el juego es el reconocimiento de la producción, y el reconocimiento artístico y estético (es el fundamento de la educación sentimental y estética).
- En el juego hay no una verdad, sino una mentira que apropiamos como verdad. Parte de una dualidad, en la que hay una estrategia de involucrar los dos aspectos.
- En nuestro interior, nuestra voluntad es libre. En la moral manda la perfección. Es libre el que sabe hacer de su moralidad, instintos.
- La belleza como la libertad es una sola. Ser libre no es ser anarquista, es ser *flâneur*.
- La belleza no es un sentimiento
- El principio de libertad es la base del individuo en el siglo XIX.
- El problema en la obra de arte no es la belleza → la estética es el problema de condición humana, no de gusto.
- Dos clases de belleza: 1). Relajada 2). Energética.

Movimiento

- Schiller le da a la estética una condición estructural, (como una fórmula sin fórmula) → A lo bello se puede acceder en una resolución material mediante el acto de creación, y debería ser a través de la libertad.
- La creación requiere necesariamente de un movimiento entre lo sensible y lo racional → Movimiento: resolución temporal de una forma → para ejecutar la materia se requiere movimiento, porque la condición estética se manifiesta a través de la experiencia.
- Movimiento en arte: respuesta temporal que se revela a través de su forma (condición histórica de la materia). Lo bello es lo infinito en lo finito.

Principios de la obra de arte

- La obra tiene condición de belleza porque en su acto creador fue bello (en el niño es intuición, en el hombre es idea).
- La intuición es una fuerza no es un principio.
- El principio en la fuerza vital es la voluntad (condición del espíritu=inherente al individuo y a una época).
- Según Schiller, el hombre es libre pero su libertad es una condición histórica, que participa de un principio inherente a su tiempo. En una sociedad, quien determina el lugar de la belleza siempre es la supremacía de uno sobre otro, porque es un conjunto de fuerzas las que coexisten en el principio de lo bello. Lo bello es condición temporal (no condicionado a la temporalidad) y hace contrapunto a la belleza que domina su tiempo.
- El principio moderno de la obra de arte es ser la excepción, no la obra.
- Tres grandes principios de la obra de arte: **1).** forma, **2).** movimiento y **3).** excepción.
- Distintos grados temporales de belleza.

- El hombre tiene principios (la belleza y la libertad existen).
- Aunque el principio de lo bello sea eterno, su manifestación no lo es, porque cuando el hombre moderno cree que él es libre e igualitario, cree que es una condición universal, luego el principio de belleza es universal en Schiller → A través de una experiencia creadora y receptora de pensamiento y de sentimiento: cuando se integran esos elementos, mediante una experiencia, se parte de un principio de belleza.
- Lo estético es esa condición de trascendencia de lo bello. Cuando se involucran los cuatro aspectos en un acto creativo, sensorial o de conocimiento, se da la condición de lo bello. Si asumimos que lo bello es un principio dinámico, y no estático, el elemento *naturaleza* que compone lo bello, se abstrae de temporalidad. De la misma manera que si apropiamos de lo moral, la condición abstracta fundamental, que es una condición de pensamiento.
- Lo bello: Condición temporal, no estático. (“El tiempo es el más simbólico de los capitanes simbólicos”).

NOTAS/referencias:

- “Las posesiones nos poseen”.
- Álvaro Medina.
- Fauré/ Jacqueline du Pré, 1962: Elegie in C menor, Op. 24.
- Problema de los filósofos: creer que la idea es la supremacía de todo.

Febrero 15 de 2013 (Clase # 8)

JACOB BURCKHARDT (1818-1897) Historiador suizo de arte y cultura.

Obra madura:

1853: “*El tiempo de Constantino el grande*”

1855: Hace una guía para el viajero (el viaje es conocimiento del pasado: el viaje como historia). “*El Cicerón*” – En tres tomos: arquitectura, escultura y pintura

1860 “*La cultura del renacimiento en Italia*”. Compendio de las artes y de la ciencia de la política como un conjunto integral. Estado, religión → organismo estático / Cultura → organismo dinámico (sistema de símbolos)

Se consideró un maestro antes que escritor. Reconocimiento del todo en el uno.

Obra póstuma:

“*Juicios/Reflexiones sobre la historia universal*”

- Burckhardt era de personalidad extraña (provinciana).
- El pensamiento alemán del siglo XIX y XX está siendo tomado en cuenta en este momento.
- Horizonte teórico para entender a Burckhardt está alrededor de Schiller
- Cohesión de lo que son las artes
- Idea de coleccionismo
- Ascetismo – esteticismo – intuición
- ¿El problema de la cultura en Burckhardt es una cuestión de estática o dinámica? Tomarlo como crisis: progresismo – coyuntura. El observador no es un analista sino un contemplador.
- Viajar a Italia en el siglo XIX era conocer el mundo. Era el lugar del hallazgo, de la ruina.
- Pensamiento historizado → pensamiento e historia: relación inherente en el siglo XIX
- Historia natural es componente de la historia social hasta el siglo XX (Una de las muestras es el nazismo)
- Si lo que define al moderno es el individuo, ¿en qué época el hombre es lo central? En el renacimiento
- Ilusión romántica: el lugar de la experiencia
- Estando quieto (silente, contemplativo) se puede ver el movimiento de la historia
- Filosofía: cree que lo que hay en el mundo son ideas (pero nada es más quieto e ilusorio que una idea). La cultura no está en las ideas, está en su orden simbólico.

- El proceso se escapa en la condición de lo estético
- “Ciencia de la cultura”
- Wollfing “Renacimiento y barroco”
- Burckhardt: desprecio al arte barroco
- Problema de la trasmisión histórica se va a dar en el lugar de las formas (Dar la condición histórica a través de sus obras: formalismo.)
- Nietzsche (es un positivo) se enamora del pensamiento de Burckhardt (se escriben cartas) Relación intensa en la que tejen dos cosas: 1). Idea de tiempo de crisis y pesimismo 2). condición del tiempo histórico en el cuál la estética resulta fundamental para la cultura. El mundo de lo pasional, de los sentidos y emociones es inherente a la cultura.
- El problema de la cultura estriba en lo estético, no está exento de la política y el estado, por el contrario, son inherentes.
- La modernidad es discontinua

- La obra de arte es la materialización de la cultura, y hay una creencia en que lo que debe hacer la historia es el reconocimiento a la cultura→ digresión: cultura es un concepto que lleva a pensar en unidad y Burckhardt si cree en la cultura, pero no en la unidad de la historia universal.
- Problema para Burckhardt: alta cultura, porque lo que hace, no es la supremacía en bloque sino la supremacía de un individuo.
- Oposición cultura – crisis (crisis = modernidad)
- “Todo instrumento de cultura, es instrumento de barbarie” (los barbaros no piensan históricamente).
- Escapar de las formas del pasado es progreso y para Burckhardt eso produce más barbarie.

- Estética-Ascetismo-Intuición
- Opositores: la historia clásica, positiva, (Ranke, Comte) porque Burckhardt deja de lado el problema subjetivo objetivo. Es una forma integral de la observación con el pasado.
- El problema del arte no es un problema objetivo ni filosófico pero si histórico.
- Lo que Burckhardt hace fundamental, es la historia como ciencia de la cultura. Plantea las bases de un fenómeno que dada su época era imposible conseguir.
- Aby Warburg retoma la idea de ciencia de la cultura e intenta entender el orden de lo simbólico de la iconología: sistema a través del cual se puede comprender la idea de universo en la composición simbólica del hombre, porque para Warburg el símbolo, en este caso la obra de arte, es lo que conecta al universo con la comprensión de una cultura.

- La espiritual es el contenedor de lo que vamos a entender como la forma anímica, estética.
- El espíritu se expresa en la libertad del individuo (idea de liberalidad)
- Aristocracia
- En el arte hay un proceso de refinamiento en el cual, la supremacía tanto del individuo como de la forma artística es lo que revela la cultura.

- **Idea de fragmentación.** Cultura como bloque de hielo, que aunque rígido y duro es cristalino. La obra de arte es lo que del hielo emerge o se revela. Cuando se habla de crisis se habla de fragmentación: (la modernidad) interrumpe al principio de armonía que a la vez es un concepto complejo, en el cuál múltiples detalles constituyen una unidad. La cultura se define en sus detalles, individuos notables y obras notables. La unidad solo se da a partir de sus detalles. En tiempos fragmentados solo la unidad se define a sí misma.
- La historia cultural debe pretender lograr conseguir los lugares de la cultura en su unidad.
- Solo podemos acercarnos a la cultura por medio de la contemplación
- Johan Huizinga (discípulo de Burckhardt).
- El problema del historiador es el ejercicio intuitivo del yo con el pasado, y no depende solo de la observación sino de la intuición y sensibilización.

- La libertad es lograr con la moralidad y la naturaleza, la perfección.
- Freud se permite acercarse a la obra de Da Vinci

NOTAS/referencias:

- 56 guerras civiles en Colombia
- Dilthey
- Editorial Kats.
- Michel de Certeau
- Piranesi: grabador
- Protoposmodernismo
- Richard Sennet, "*El artesano*".

Febrero 18 de 2013 (Clase # 9)

Reflexiones – Juicios sobre la historia (Burckhardt)

- No toda vida justifica una obra
- Contemplación como idea capital en un método histórico que se opone a toda idea de historia en el siglo XIX.
- Burckhardt, al estar en contravía de los modelos históricos que se manejan en el tiempo, tiene en particular, una contravía política sutil: el hecho de que viva y muera en Basilea no significa que responda a una idea de nación del siglo XIX. Si Burckhardt decide hacerlo puede ser por comodidad, no por una idea de nacionalidad necesariamente. Peligro: cuidado por justificar al autor en su(s) contexto(s). Lo que hay que tomar con pinzas es su manera de oposición a los nacionalismos. Se opone a una república e idea de unión nacional. Burckhardt no cree que una nación produzca individuos notables. Afirma que es en el egoísmo donde aparecen las figuras déspotas del poder, y una cultura notable lo que produce para ser notable es individuos notables.
- Berlín epicentro de cultura
- Diferencia epistemológica entre idea de historia y unidad, suspendida únicamente en el rol del estado y cuando no, de la religión. Es donde tradicionalmente hasta hoy, se sostiene la historia
-
- **Contemplación** implica muchos elementos: subjetividad como mecanismo histórico (método), cuestión de composición o definición de la historia (historia como acto contemplativo, historiador como espectador de hechos) pero sobretodo, la contemplación implica la renuncia a todo orden teleológico de la historia (programar la historia en un sistema de principio y final: orden teológico → relación principio - fin y orden alrededor del tiempo). Pensar en tiempos modernos que el hombre no tiene una finalidad, es una interrupción abrupta con la idea que se tenía de humanidad.
- **¿Para qué sirve la historia en medio de los movimientos?**
No somos filósofos, en el sentido en que no buscamos finales y orígenes en la historia. Si solo hay relaciones de causas y movimientos, solo puede entenderse la histórica como crisis y continuidades, sin que una sea peor que la otra, ni mala respecto a buena.
- Carácter historicista del siglo XIX
- Revolución francesa: se produce sistema estado religión: coyuntura determinante, en un sentido social profundo e inconsciente, porque lo que estuvo en juego fue entender que Estado no era uno, y que no era sagrado → la política no es obra de los dioses. La constitución del devenir del hombre pertenece al hombre mismo.

Cultura

- El hombre se define a sí mismo en su individualidad, sin porvenir teleológico.
- Cuando se escinde la cultura de la idea de estado-religión, se le está dando una nueva dimensión.

- La emergencia de la individualidad solo es posible a través de la cultura, no a través del estado y la religión, Burckhardt le da a la cultura la relevancia que no tenía antes. Desde Burckhardt, la cultura no solo es la forma autónoma, sino la definitiva en la constitución del ser humano. No cree en el progreso pero sí en la superioridad de los hombres → el hombre puede ser superior si se permite la emergencia de la cultura.
- Teleología se piensa en virtud de su finalidad (la religión católica, el sionismo, marxismo: teleologías)
- Todos los investigadores sociales deberían pensar el sistema desde un trabajo empírico
- ¿Cuál es la finalidad del ser humano? Encontrar las causas notables: cultura. Ante la obra de arte o la cultura notable hay un goce y un momento donde se puede creer en la humanidad. Pero la humanidad en algún momento fue notable y superior (Se reconoce en sus renacimientos).
- Es pensarse una historia sin una finalidad.
- La historia no tiene una finalidad pero abre la oportunidad al lugar de la nostalgia, y este permite reconocimiento, que a su vez, permite salvaguardar un registro (sin ello no se produce un museo o un archivo, por ende no existirían los historiadores)
- El problema del arte en Burckhardt es una ciencia de la cultura.
- Presencia del reconocimiento del presente como todo. Hasta el siglo XV, la historia funciona como referente maestra de vida (moralista y moralizante), es teleológica. Se organizaba a partir de las tipologías.
- Emergencia del tiempo presente: darle al hombre la responsabilidad del tiempo presente era darle oportunidad a la sospecha.
- En la modernidad la Biblia se analiza, la geografía de Tolomeo se discute; es decir, se renueva la autoridad. La escritura de la historia tiene un principio de vulnerabilidad, en el sentido en que trabaja sobre lo insospechado.
- La historia: placer de contemplar, de conocer: reconocer la notabilidad de la humanidad.
- La contemplación es un reconocimiento de la notabilidad del hombre a través de un ejercicio intuitivo por parte del historiador. El aparato no es solo la vista, es totalmente afectivo. La cultura solo oscila y permanece en su afectividad, y allí la reconocemos por qué no es una forma estática. Al estado la podemos reconocer en las leyes, a la religión en sus dogmas, pero a la cultura solo la podemos reconocer en su movimiento.
- El arte verdadero no es un problema de estado sino supremacía de la cultura
- Si la única forma que se agita es la cultura tenemos que reconocer para bien o para mal que el problema en Burckhardt sigue siendo el individuo, y que reconocerlo es darle un lugar en lo que paradójicamente no tiene lugar: en la cultura como tensión.
- ¿Es posible pensar en una cultura sin intermediarios, sin ideología, sin dogma o leyes? Como forma en movimiento, la cultura es inherente a ellas, pero cuando es superior, (renacimiento, buena, aristocrática) es capaz de trascender las formas fijas.
- ¿Quién hace notable a quién: la colectividad al individuo, o el individuo a la colectividad?
- **Contemplación:** movimiento, operación entre conocimiento e intuición, reconocimiento de universalidad¹² (se reconoce en el individuo)
- Historia de las ideas, la idea de la cultura: solo destronando del poderío ideológico -la idea de estado y religión- podemos ser analíticos con la cultura.
- Lo que se contempla en la notabilidad son ideas, (porque participa de un principio espiritual que es lo que define o debería definir a un pueblo).
- El grado de universalidad es ahistórica porque no lo determina su condición temporal sino su condición afectiva. → Cuando algo trasciende su tiempo, es universal.
- Oscilación y movimiento: analogía precisa. Burckhardt lo piensa en dos ejes:

¹² En cuanto al humano como hombre libre

- 1). movimiento inherente a su cultura: como a forma dinámica que supera a la estática (cultura supera a iglesia)
- 2). correlato entre el espectador (contemplación) y la obra (cultura), porque la emergencia de la cultura no solo se da en el reconocimiento histórico, sino en la operación intuitiva del historiador.

Esta conexión entre intuición y cultura, en términos históricos es una relación similar a la intuición y la naturaleza del impulso vital en Schiller. Estamos ante el reconocimiento de forma vivas, porque el historiador de la cultura pretende encontrar las formas vivas.

- El historiador al contemplar, está reconociendo la forma viva en la condición histórica.
- El reconocimiento de una cultura en su historia, solo lo podemos entender desde adentro, en nuestra condición afectiva, es irracional, y es un ejercicio pragmático pero no lógico. Por eso, a falta de palabras podemos decir: la historia de la cultura solo puede ser intuitiva.
- En Burckhardt, reconocer en la cultura, es reconocer en ella toda la interpretación del pasado (de manera integral). La cultura lo involucra todo en su notabilidad, incluso la política y la religión (porque pueden ser notables, el problema es cuando son déspotas porque se niega cualquier posibilidad de individualidad). Cuando más hay un individuo al poder más se desvanece la notabilidad del individuo.
- Si en Schiller la oscilación está entre razón práctica y teoría.
- Burckhardt -como historiador- entiende en ese oficio, la responsabilidad de ser quien reconoce las formas elementales del pasado en su vitalidad. La vitalidad es un principio psicológico, pero también es una virtud de la intuición, reconocerla en tanto historiador es una virtud del oficio, pero en cuanto artista es una virtud de creación.
- Si la cultura no se mueve, no emerge
- Lo que hace a la obra de arte, obra de arte es su universalidad y trascendencia
- Burckhardt debate el principio de filosofía de la historia. Reconoce en este principio vitalista de la cultura, una interpretación de la historia distinta, en la que los bloques no se van a llamar procesos sino movimiento. Esta forma no obedece como mera representación (no es la representación lo que hace notable la cultura, sino justamente su condición individual). No se trata de parecerse a la época lo que define a hora de arte, es trascender en su espiritualidad, porque el espíritu no es visible nunca en su contexto (es decir, su historicidad) sino solo en lo que le es notable. El arte cumple un papel fundamental y funcional en la cultura porque es lo que produce un grado de optimismo en una avalancha de pesimismo.
- La tarea del historiador es la de activar en una sociedad el mecanismo de nostalgia, que permite equilibrar la saturación informativa del presente a la justificación humana del pasado. Porque la nostalgia no es teleológica pero es positiva. La condición histórica en Burckhardt no es dialéctica, es positiva → lo malo no es opuesto a lo bueno, ni el orden es opuesto al caos, todos son órdenes funcionales que justifican la elevación de una cultura.
- Lo que hace cultura a la cultura también es su autonomía → el principio autónomo es definitivo en la gestación de una cultura. Es cuando la cultura deja de responder a la religión o al estado y puede responder a ella en sí misma.
- Toda condición simbólica es una producción material, pero cuando deja de ser funcional a un sistema y empieza a ser funcional a sí misma, se da la condición artística.
- Idea de residuo espiritual: permite conectar a la idea de emergencia → la forma organiza, no muere en su tiempo sino que la trasciende (no en un grado superior). La conciencia del espíritu se da por el historiador, quien la reconoce en los residuos de su historia; “el historiador debería ser el trapero del mundo” Walter Benjamin

NOTAS/referencias:

- Luis Cernuda
- Miguel Ángel empieza a trascender y trasgredir la norma del movimiento estético.

PARCIAL: LUNES 25 DE FEBRERO

- **3 - 4 págs.**
- **Ideas de Schiller que se entran con el pensamiento de Burckhardt**
- **Se pueden trabajar uno o varios conceptos (Estética, Libertad. Historia...)**
- **Estructura de ensayo: propuesta, desarrollo, síntesis.**