

Seminario de posgrado

DE LA POÉTICA DE LO SAGRADO A LOS BAJOS FONDOS DEL ARTE

Docente: Adolfo Colombres

Duración: 20 hs

Modalidad presencial: 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 17 a 21 hs

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Este seminario tiene por objetivo proceder a una revisión crítica del concepto de arte y de los fundamentos de la estética occidental a la luz de las prácticas de otras civilizaciones, y en especial de las de Nuestra América, a fines de llegar a una concepción verdaderamente universal, que deje abiertas opciones en los distintos ejes temáticos, para que cada pueblo pueda alcanzar así su propio pensamiento visual. Apelando a discusiones que ya estuvieron presentes en el mismo pensamiento europeo desde los presocráticos, y sobre todo al pensamiento crítico desarrollado en América Latina, África y Asia, se quiere desoccidentalizar y reformular el concepto de arte para que permita percibir en toda su dimensión el conjunto de nuestras prácticas simbólicas, incluyendo las que involucran más al cuerpo que a los objetos. Así como el espíritu de la modernidad occidental contribuyó a desterritorializar y destemporalizar la creación artística, mal que se agrava con la corriente posmoderna y un conceptualismo híbrido y superficial, se quiere aquí sentar bases teóricas para recuperar toda la dimensión del tiempo y del espacio antropológico, situando al arte en un proceso histórico preciso. Se pondrá así énfasis en lo que Marta Traba llamara “arte de la liberación”, a fin de diferenciarlo del “arte de la dependencia”. La relación entre modernidad e identidad se vuelve crucial, así como la crítica tanto al universalismo vacío como al folklorismo que busca legitimarse sólo por el tema, que trabó la proyección de lo propio a nivel universal, olvidando que la abstracción está ya presente en la creación americana hace seis mil años (tablas con cosmogramas de la cultura Valdivia, por ejemplo) y el expresionismo geométrico desde hace casi tres mil (cultura olmeca).

MÓDULO I: DEL MITO A UNA POÉTICA DE LO SAGRADO

La naturaleza de lo sagrado: entre el terror y la fascinación. La función cultural de lo sagrado. Lo sagrado y lo “profano”: crítica a la antropología de las religiones. Pensamiento analítico y pensamiento simbólico. El estigma de la superstición. El hombre como animal simbólico. El mito como condensación del sentido. Tiempo y espacio del mito y lo sagrado. La dudosa universalidad de los arquetipos. Lo sagrado mágico. Lo

sagrado religioso. La zona sagrada. El éxtasis y la ideología ascensional. El éxtasis: lo sagrado horizontal, o la afirmación solidaria de lo humano. La vía mística: cristiana, hindú y guaraní. Sacralización y desacralización: centro y periferia de los sistemas simbólicos.

El rito como fundamento de la cultura. El rito como arte total: la fiesta popular. Rito y magia. Los ritos del arte. Hacia una estética no estática: energía, libido, mana. La dinámica de la energía simbólica: las migraciones del mana. Ídolo, fetiche, imagen. Fetiche y arte. Fetiches, publicidad y cultura de masas.

MÓDULO II: EL RESPLANDOR DE LO MARAVILLOSO

La desacralización del mundo por la modernidad dominante y su desacralización desde las modernidades paralelas. La dimensión de lo suprasensible. La magia y el resplandor de lo maravilloso. El poder de lo efímero. Los pliegues ocultos de la memoria. Las puertas de los sentidos. Los encantamientos de la luz y el color. El color y el sentido. La repetición y el ritmo. Los hechizos de la belleza. La brecha del arte. Las figuraciones de la sensibilidad. El reino encantado de las cosas.

El concepto de imaginario. La potencia de la imagen y el origen del mito. Los mitos escatológicos. Resplandores y penumbras del paraíso. El sueño de la inmortalidad: “La epopeya de Gilgamesh” de los sumerios y la Tierra Sin mal de los guaraníes. Del mundo de los muertos a la idea de paraíso. Los jardines de Oriente. La recuperación de lo perdido y la realización de lo trunco. Mundos paralelos e invertidos. Paraíso y utopía de cara a la Historia. El mensaje de las mujeres estrellas. La liviandad del cielo en la cultura popular. Los sueños flotantes de Oceanía.

MÓDULO III: SOBRE LA FORMA

En torno a la **forma**. Origen de la idea de forma. Forma y formalismo. Forma y ornamento. La forma y la fuerza. La vida de las formas. El poder de la imagen. El estilo. De la sensibilidad a la forma. La forma en movimiento. El esplendor de la forma de cara a la condensación del sentido. En torno a la representación en el arte. La forma como ente bifronte (Lévinas). La forma en el arte de la India. La forma en el arte islámico. La estética japonesa del Wabi-Sabi. Figura e imagen en el pensamiento africano.

MÓDULO IV: EN TORNO A LA SOMBRA

La atracción de la **sombra**. La sombra primordial como sustancia del tiempo y la creación del mundo. ¿Quién, y para qué, creó las tinieblas? Los dioses traen la luz y con ella la multiplicidad de las formas. El hombre y su sombra. El alma como sombra y reflejo. Las sombras acogedoras y sus misterios. Las sombras infernales y el terror. Exaltación del día

y estigmatización de la noche. La muerte y la noche. Los regímenes nocturnos y diurnos de la imagen. Las refinadas dialécticas de la sombra. El Mictlan azteca o la sombra como depósito de huesos. Los espejos negros y humeantes de los aztecas. La tercera orilla del río. El bien y el mal de cara a la oscuridad. La luz y la oscuridad en el arte taoísta.

La **sombra** en el arte. Los símbolos de la luz y la sombra. La sombra como externación del alma. La vida de los fantasmas. ¿Qué es un muerto en el imaginario? La manipulación teológica de la muerte. La magia negra. La sombra en el arte: lo no iluminado de la imagen. El ser y su sombra y la sombra sin ser. La sombra como periferia de la cultura y mecanismo de compensación. Los ancestros. Los zombis y los fantasmas hambrientos. Joseph Conrad, o el corazón de las tinieblas. Los enigmas de la sombra en el arte del Japón. Pessoa y la sombra del rey de Baviera.

MÓDULO V: SOBRE LA AUSENCIA

El poder de la **ausencia**. El milagro de la ausencia. La ausencia en el rito. Presencia y ausencia. Los ojos ausentes de las máscaras. La mujer como poética de la ausencia. El fetichismo del pie. El libro de las ilusiones. Lo visible y lo invisible. Los destellos del aura. Palabra y representación en el pensamiento dogon. Los caprichos de la luz. Historia del aura y su relación con lo sagrado. Elogio de la distancia. El aura y los fulgores de la ausencia. El silencio como ausencia de sonido. La perturbadora dialéctica entre lo presente y lo ausente. El tras-ser del ser. Aura y trascendencia. El aura en el arte. Aura y reproductividad técnica: la Escuela de Frankfurt. La sensibilidad va en busca del fondo de lo real. La ausencia de lo que existe y de lo perdido para siempre. La ausencia en el taoísmo. Alrededor del vacío y la nada: la falsa dialéctica del ser y el no-ser. El Nirvana como esplendoroso vacío. El aura como pátina del tiempo. El aura de los espacios sagrados. El espacio ausente. El tiempo ausente. Final del juego: el aura en la cultura de masas.

EVALUACIÓN

Constará de un trabajo escrito de aproximadamente 10 páginas donde el/la estudiante podrá profundizar algunas de las problemáticas presentadas en el seminario. Podrá estar acompañado por una obra de su autoría.

BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR PARA ESTE SEMINARIO

COLOMBRES, Adolfo: *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2005; Ciudad de México, CONACULTA, 2015. Editado asimismo en Cuba y Venezuela.

- Celebración del lenguaje. Hacia una teoría transcultural de la literatura*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2010 ; La Habana Editorial Alarcos, 2009.
- Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación*, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2012; La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2014.
- Poética de lo sagrado*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2015; La Habana, ICAIC-ISA, 2017.
- El resplandor de lo maravilloso, o el reencantamiento del mundo*, Ediciones Colihue, Buenos Aires 2018.
- Los bajos fondos del arte. Sobre la forma, la sombra y la ausencia*; a editar este año 2020 por Ediciones Colihue.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BACHELARD, Gaston : *Los poderes de lo imaginario*, Hachette, Buenos Aires, 1979.
- La poética de la ensoñación*, FCE, Bogotá, 1993.
 - La poética del espacio*, FCE, Buenos Aires, 2000.
- BADIOU, Alain: *En busca de lo real perdido*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2016.
- BODEI, Remo: *Una geometría de las pasiones*, Muchnik Editores, Barcelona, 1995.
- La forma de lo bello*, Visor, Madrid, 1998.
 - La vida de las cosas*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2013.
- CASSIRER, Ernst: *Antropología filosófica*, FCE, México, 1968 (5ª ed.).
- DURAND, Gilbert: *Las estructuras antropológicas del imaginario*, FCE, Madrid, 2005.
- ELIADE, Mircea: *Mitos, sueños y misterios*, Compañía General Editora, Buenos Aires, 1961.
- Tratado de historia de las religiones*, Ediciones Era, México, 1972.
 - Mito y realidad*, Guadarrama, Barcelona, 1978 (3ª ed.).
 - Imágenes y símbolos*, Planeta-Agostini, Barcelona, 1994.
- ESCOBAR, Ticio: *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, RP Ediciones, Asunción, 1993.
- El arte fuera de sí*, Museo del Barro-Fondec, Asunción, 2004.
 - Imagen e intemperie*, Capital intelectual, Buenos Aires, 2015.
- HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W. : *Dialéctica del iluminismo*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1988.
- JIMÉNEZ, José: *Teoría del arte*, Tecnos-Alianza, Madrid, 2002
- LÉVINAS, Emmanuel. *La realidad y su sombra. Libertad y mandato. Trascendencia y altura*, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- MATTÉI, Jean-François : *La barbarie interior. Ensayo sobre el inmundo moderno*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2005.

- MERLEAU PONTY, M.: *Las aventuras de la dialéctica*, Ediciones Leviatán, Buenos Aires, 1957.
-*Lo visible y lo invisible*, Seix Barral, Barcelona, 1970.
-*Fenomenología de la percepción*, Ediciones Península, Barcelona, 1994.
- TODOROV, Tzvetan: *Simbolismo e interpretación*, Monte Ávila, Caracas, 1992.
- VAN DER LEEUW, G.: *Fenomenología de la religión*, FCE, México, 1975
- WEBER, Max: *Ensayos sobre sociología de la religión*, Taurus, Madrid, 1998, 3 vols.
- WUNENBURGER, Jean-Jacques: *Antropología del imaginario*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2008.

Adolfo Colombres es narrador y ensayista. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Ciencias Sociales. Estudios posteriores de Filosofía, Literatura y Antropología. Como narrador publicó dieciséis novelas, entre las que se pueden citar *Viejo camino del maíz* (1979, llevada al cine por Miguel Mirra), *Karái, el héroe* (1988), *Tierra incógnita* (1994), *Las montañas azules* (2006), *El desierto permanece* (2006) *El exilio de Scherezade* (2009), *El callejón del silencio* (2011), *La vida no basta* (2012), *La eternidad* (2016) y *La marea de la sombra* (2019). Su obra ensayística incluye títulos como *La colonización cultural de la América indígena* (1977), *Sobre la cultura y el arte popular* (1987), *Celebración del lenguaje: Hacia una teoría intercultural de la literatura* (1997), *Seres mitológicos argentinos* (2001), *América como civilización emergente* (2004), *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente* (2005), *Nuevo Manual del Promotor Cultural* (2009), *Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación* (2012); *La descolonización de la mirada. Introducción a la antropología visual* (2012), *Poética de lo sagrado. Una introducción a la antropología simbólica* (2015); y *El resplandor de lo maravilloso o el reencantamiento del mundo* (2018). Por su obra literaria y antropológica recibió premios en Argentina, México y Cuba.

BLOG DE A. COLOMBRES
www.adolfo Colombresblog.blogspot.com.ar