

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN FILOSOFIA 11

FILOSOFÍA III PERIODO ESTÉTICA

Recomendaciones.

Las actividades se desarrollan a mano de forma clara y en su totalidad, o en documento Word anexando las respuestas a la guía.

La entrega se hace de forma oportuna dentro de las fechas establecidas por la institución.

Se debe enviar únicamente por la **plataforma Teams de acuerdo con la clase: 1101/ 1102 /1103.**

Si no cuenta con el correo institucional se entrega físicamente en la institución

Las valoraciones y las correcciones se hacen por la plataforma Teams.

Cada actividad de comprensión tiene una valoración independiente

TOPICO GENERADOR: UN ENCUENTRO CON LA IMAGEN Y UN RETO PARA LA IMAGINACIÓN

METAS DE COMPRENSIÓN

Comprender las características del discurso estético para descifrar las formas de comunicación del mundo actual.

Comprender las categorías estéticas a partir de las representaciones artísticas.

Comprender los periodos históricos de la estética y su relación con el arte.

Genera reflexiones estéticas a partir de expresiones artísticas.

TEMAS DE LA GUIA.

Introducción a la estética. Estética de la imaginación (imagen)

Concepto de estética.

La estética y el ser humano.

Corrientes históricas estéticas.

Historia del artísticas.

Orden subjetivo y objetivo.

Categorías estéticas antiguas modernas y posmodernas.

Argumenta una posición estética desde la realidad posmoderna (Mallarmé).

Aplicación de elementos estéticos dentro del arte dramático.

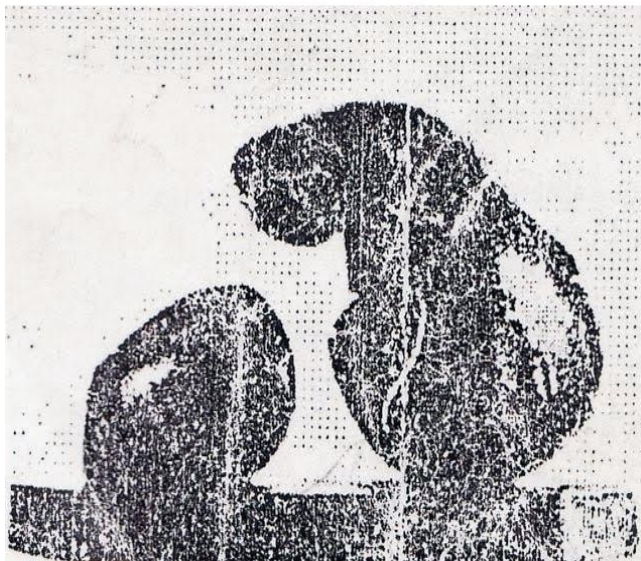
ACTIVIDAD DE COMPRENSION 1 DIAGNOSTICO

Estética de la imaginación (Reconocer enclaves etnográficos y biográficos frente a la experiencia estética.)

1. ¿Qué recuerdo o imagen-fuerza (de esas que denominamos “imborrables”) tienes de tu infancia?
2. ¿Qué expectativas tiene con respecto a la estética?
3. Escriba algo que sintetice tu experiencia vital entorno al arte con el cual convives.
4. A continuación haz un listado de imágenes recuerdos de tu infancia, siguiendo el siguiente patrón: a. Algo tibio...
 - A. Algo antiguo...
 - B. Algo que te hace llorar...
 - C. Algo que te hace reír...

que percibes.

D. Algo precioso como el oro...

E. Algo íntimo que no puedes compartir (nomínalo con una palabra clave, un acertijo o una fórmula).

5. Observa las imágenes, escribe algo a cerca de lo

6. Desde tu experiencia personal intenta definir qué es arte y que es estética.
7. Para las próximas clases, haz una indagación mínima con tres personas de diferentes ocupaciones y/o profesiones, distintos sexos y edades, preguntándoles: ¿Qué es estética?. Presenta una relatoría con conclusiones.

DEFINICION DE ESTÉTICA

El término estética deriva de la palabra griega aisthesis, que significa **sensación**, conocimiento obtenido a través de la experiencia sensible. Sin embargo, hoy en día se refiere a una rama de la filosofía que se ocupa de analizar y resolver todas aquellas cuestiones relativas a la belleza y al arte en general. Es por tanto una ciencia de lo bello o una filosofía del arte.
Estética: (del griego aisthesis = perceptible por los sentidos). Con este término se designa la ciencia del arte y de lo bello. Los primeros en considerar el problema de la estética fueron Platón, Aristóteles y Plotino, en la antigüedad clásica; durante la Edad Media se preocuparon por este aspecto san Agustín y santo Tomás.

La estética aristotélica está íntimamente ligada con la sicología y su fuente principal es la Poética, la cual estudia la tragedia y establece la diferencia entre historia y poesía, por cuanto la primera refiere lo que ha sucedido, y la segunda, lo que podría suceder.

Hay que diferenciar, no obstante, a la estética de la filosofía del arte, ya que esta última abarca un ámbito mucho más limitado que la estética, restringiéndose a las obras de arte y excluyendo a la naturaleza como objeto de estudio.

La estética trata el problema de la belleza sin acotar su objeto a un campo determinado e incluso trata las relaciones existentes entre el arte y la naturaleza.

La estética aborda el difícil problema de la belleza y de su relación con los objetos artísticos y de éstos con la naturaleza y hombre.

LA TAREA ESTÉTICA

no es una actividad “neutra”; en toda forma artística se manifiesta una cosmovisión determinada. El arte supone de hecho un compromiso llámese él personal o social, ya sea como posibilitador o justificador de una situación social determinada, como el **“realismo socialista”** en los países de régimen marxista, o el “pop” en la sociedad de consumo capitalista; o bien, como denunciador y crítico, situación que implica siempre, si su labor es madura, una connotación utópica.

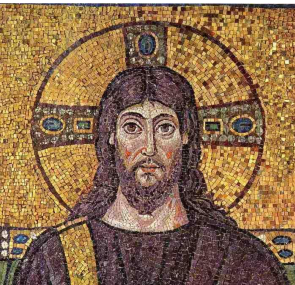
HISTORIA DE LA ESTÉTICA

LA ESTETICA GRIEGA.

¿La estética es un problema del objeto o del sujeto?

PLATÓN.

Para el que el arte (techné) era aquella destreza manual o intelectual que requería cierta habilidad y conocimiento a fin de producir algo.

Divide las artes en dos clases: las artes productivas de objetos reales, sean éstos materiales o naturales, y las artes productivas de imágenes o eidola.

Al ser el mundo material una copia que imita y participa del mundo inteligible (de las ideas), **todo arte será una imitación**

Los objetos artísticos son una imitación (mímesis), de lo que ya es una copia (mundo natural), La belleza (to kalon) es una idea que se refleja en las cosas.

EL DISCÓBOLO” DEL ARTISTA DE LA ETAPA CLÁSICA, MIRON.

el

arte

ARISTÓTELES

Mantiene la idea platónica del arte como **imitación**, ya sea de la **naturaleza** o de **acontecimientos humanos**.

La división de las artes se establece en virtud del objeto que imitan ofreciendo un **propio**” (oikeia hedone) que depende de la exactitud de la imitación así como de la disposición ordenada y armónica de las partes.

Se le atribuye a Aristóteles el haber creado la primera teoría catárquica sobre el arte. Es bello lo que es valioso por si mismo y lo que a la vez nos agrada.

Estatua de Efebo (modelo Westmacott) Escultura Copia Romana de original griego de la escuela de (final del siglo V a. J. C.) Mármol insular

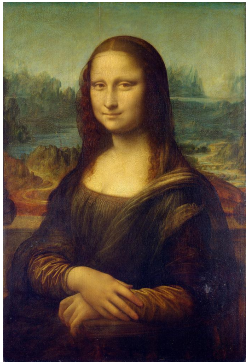
LA ESTETICA MEDIEVAL

TOMÁS DE AQUINO

El intelectualismo estético de los griegos será reelaborado por Tomás de Aquino e insertado dentro de un sistema que es, a la vez, cristiano, platónico y aristotélico.

La belleza es aquello que agrada a la vista (pulchra enim dicitur quae visa placent) y es una clase de conocimiento: es la forma (morphé) inherida en la materia lo que hace bellas a las cosas, confiriéndoles integridad, armonía o proporción y claridad (claritas).

La belleza es el resplandor de la forma que se expande por todas las partes de la materia que la recibe y a la cual determina.

"placer

Policleto

En una tumba egipcia ha sido hallada una pintura de origen copto que podría tratarse de la representación más temprana de Jesucristo.

ESCOTO ERIÚGENA Y SAN BUENAVENTURA iniciarán una concepción del **arte como símbolo**. Los objetos naturales (y los artísticos producidos por el hombre) son símbolos de algo que los trasciende: Dios.

LA ESTETICA EN EL RENACIMIENTO

una
social.

pintura,

un
permite

El David de Miguel Angel, Florencia. Hasta el Renacimiento **el arte era mera destreza manual y los artistas no tenían excesiva consideración** Por ello surgen en este período artistas como Leon Battista Alberti o Leonardo da Vinci que reivindicarán la inclusión del arte, sobre todo de la dentro de las artes liberales.
El artista ha de dominar las matemáticas y la geometría, así como poseer talento y habilidad especiales que, unido a un conocimiento del mundo le realizar esmeradas y fiables representaciones de la naturaleza y de los hombres.
Esta autonomía progresiva del artista se irá acrecentando a medida que transcurran los siglos.

ESTÉTICA CON EL RACIONALISMO CARTESIANO.

Descartes propiamente no escriba nada entorno a la estética o a la belleza, no obstante, y gracias a su Método, otros pudieron y supieron aplicarlo a la teoría estética. De esta forma sus métodos y conclusiones sirvieron de base para la nueva estética Neoclásica del siglo XVIII.
Este método se centrará en los siguientes puntos:

- Claridad conceptual
- Rigor deductivo
- c) Certeza intuitiva de los principios básicos

El Arte pues y para los cartesianos será la imitación de la naturaleza, incluyendo ésta lo universal, lo normativo, lo esencial, lo característico ideal.

ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN

En la Ilustración, período en el que se acuñó por vez primera el término estética. El arte era concebido como una imitación de la naturaleza, éste tenía que incluir elementos universales y esenciales que los hiciera claros y distintos.
El conocimiento sensorial, propio del artista, ha de presidir toda realización artística. según Baumgarten, interrelacionándose los elementos oscuros y distintos en una estructura coherente. Esto supuso una reivindicación de la **autonomía del arte y del artista**.
Importante fue en este período la concepción de Lessing de que los medios a través cuales se realiza el arte son los "signos", y estos difieren dependiendo de cada tipo arte y de lo que pretendan imitar.

y lo

de los
de

La

cometa de Francisco Goya 1778

SHAFTESBURY.

Creó la primera teoría del **gusto**, entendiendo por tal una facultad distinta de las otras y destinada a la **aprehensión de la belleza**.
El goce estético no puede tener fin alguno que no sea el desinterés.
Francis Hutcheson también afirmó que el hombre posee un sentido interior dedicado a **aprehender la belleza a partir de ciertas cualidades de los objetos**. Lo bello perderá la exclusividad del goce estético con la aparición de otro concepto desarrollado por EDMUND BURKE.

EDMUND BURKE:

Según este autor la belleza es un amor sin deseo y lo sublime implica cierto grado de temor, dolor por aquello que se contempla. Si

belleza es susceptible de producir amor, lo sublime tiene la capacidad **El beso, Gustav Klimt, 1909** de crearnos inquietud y temor. **Ambos son goces estéticos**. Este concepto de lo sublime fue retomado por Kant y reelaborado como aquel sentimiento que surge cuando nos enfrentamos a algo sumamente vasto y abrumador que nos sobrepasa y que, sin embargo, acrecienta y pone de manifiesto la dignidad y nobleza del hombre, pese a sus límites racionales.
En la crítica kantiana del juicio, el juicio del **gusto es subjetivo** pero universalizable por mostrar la relación que se produce entre la representación y una satisfacción especial que se caracteriza por el desinterés. El sentimiento estético ha de ser desinteresado y ajeno a los fines. Lo bello es **"una finalidad sin fin"** o una **"intencionalidad sin intención"**. El arte como liberación de la naturaleza material y como acceso a lo racional fue desarrollado por FRIEDRICH SCHILLER

FRIEDRICH SCHILLER

La belleza nos permite salir de un estado sumido en la sensibilidad a otro estado que será plenamente humano por ser inteligible y racional. El idealismo alemán tiende a subsumir el problema de la belleza y el arte dentro del **concepto de lo Absoluto**.

SCHELLING, El hombre se reconcilia con la naturaleza a través del arte, revelador de lo Absoluto, **Pararte es la manifestación más elevada y acabada de lo absoluto**. compara y asemeja el producto estético con el natural porque dice que en ambos parten de una fuerza creadora que produce *inconscientemente*.

El arte es naturaleza porque imita lo esencial de la misma, que es su principio activo capaz de engendrar vida. Y a su vez la naturaleza también es arte;
Schelling la llama “la poesía originaria, aún no consciente del espíritu

Johann Heinrich Füssli, como puedan ser La pesadilla o Pesadilla Nocturna.

HEGEL Lo bello será una manifestación de la Idea.

En el arte, la Idea se encarna en apariencias materiales que revelan la verdad.
El arte como manifestador del gran juego de la naturaleza y revelador de la verdad ha sido tratado detalladamente en el Romanticismo. Junto con el simbolismo que considera el **objeto artístico** como una encarnación material de un **significado espiritual**, en este período se empieza ya a concebir al arte como expresividad, como la **expresión de la emoción** personal de un artista, dotado de una imaginación única y creadora que le permite acceder a la verdad y desocultar la verdadera naturaleza de las cosas.

SCHOPENHAUER

Schopenhauer explica en *El mundo como voluntad y representación* que ideas han de ser objeto del conocimiento, será solamente a condición de suprimir la individualidad del sujeto cognoscente». ¿Qué es, para nuestro autor, la “metafísica de bello”?

La doctrina de la representación no sometida al principio de es decir, la posibilidad de aprehender las ideas (objeto del Schopenhauer no enseñará, por tanto, “estética”, es decir, aquella *técnica* que comprende los medios para promover lo da reglas al arte; su pretensión no es analizar alguna práctica ejercicio determinado, sino hacer filosofía, asumir entonces actitud puramente teórica.

En este sentido, la estética muestra el camino para alcanzar producción de algo bello y ofrece a los artistas meras reglas, **la metafísica de lo bello** investiga la esencia íntima de la desde dos puntos de vista:

- a) el sujeto que lo experimenta
- b) el objeto que ocasiona tal experiencia. «aquí investigaremos qué es lo bello en sí, es decir, qué sucede en nosotros cuando nos conmueve la belleza o disfrutamos de ella».

CARL JUNG

para el que los elementos simbólicos que contiene toda obra son (al igual que las imágenes oníricas) arquetipos primordiales que surgen no del subconsciente individual, sino de un subconsciente colectivo que pertenece a la especie humana como tal.

NIETZSCHE

Considera que el Arte es un sí a la vida, es la conjunción de dos impulsos, uno el **dionisiaco** el apolíneo, que implica una necesidad de orden y proporción.

Impulso Apolíneo. Viene de Apolo, que encarna la contemplación y la visión onírica que al hombre a aceptar la vida como experiencia individual. Es la alegría de vivir y de ser. en la base de la religiosidad griega y es un impulso típicamente plástico, relacionado escultura y la pintura. Las obras apolíneas son obras armónicas, de claridad y equilibradas.

Impulso Dionisiaco. Viene de Baco, que encarna el éxtasis, la ebriedad. Es la desaparición de la individualidad. El individuo se deja llevar por la vida en común, ayuda a soportar la vaciedad de su existencia. Convierte al hombre en un ser equilibrado, se lanza a todo enfervorizado...

En su estética, parte de la experiencia trágica, la “tragedia” es una constante a lo largo reflexión. Sus inicios intelectuales lo llevan al análisis y comprensión de la tragedia griega, que marcará las pautas generales posteriores.

El hombre se adscribe a los dos impulsos, los cuales le reconcilian con la muerte y que dejan empañar por la belleza de la vida.

«si las

lo

razón,
arte).

bello y
o
una

la

belleza

lleva
Está
con la

que

de su

se

ACTIVIDAD DE COMPRENSION 2

- 1. Elabore un cuadro con los diferentes autores de la estética con cuatro columnas (autor y época, 3 ideas del planteamiento, diferencia con otro autor y ejemplo)

CATEGORIA ESTETICAS

LA BELLEZA : La primera categoría estética que se encuentra en los pueblos antiguos es “la belleza”. Los griegos han relacionado esta categoría con el concepto de “bueno”, y designa a lo “bien fabricado” o “bien hecho”. Por ejemplo, las armas son objetos estéticos y bellos porque están “bien hechos” y tienen una función utilitaria. Platón termina el diálogo de Hipias Mayor afirmando: “difícil cosa es lo bello”, heredando la problemática a todos los pensadores posteriores hasta los actuales. Desde ese entonces a la fecha no han cesado los intentos por esclarecer exactamente qué es lo bello.

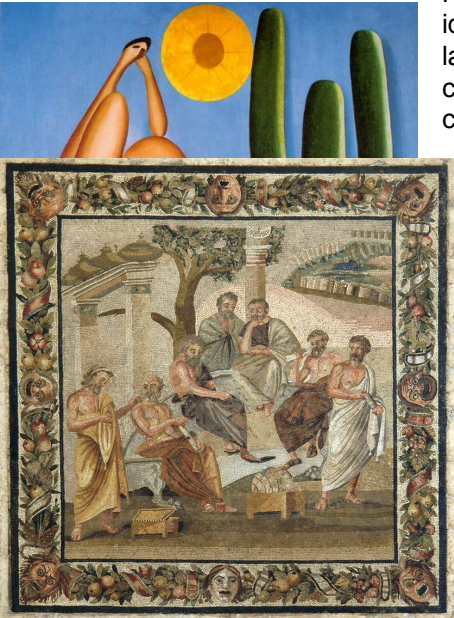
Aunque no se ha encontrado la única definición, si se ha caracterizado de alguna manera, así la concepción griega clásica de la belleza habla del orden, la proporción y la armonía como los principales aspectos que integran a lo bello.

Platón por ejemplo elabora una concepción metafísica de la belleza afirmando que es una idea eterna, perfecta, inmutable, de la que participan temporal, imperfecta y diversamente las cosas bellas. Plotino afirma que la belleza es el resplandor de una luz inteligible de las cosas sensibles. Ambos, Platón y Plotino entre otros muchos pensadores han asociado la categoría de lo bello o a la belleza con un principio supremo como lo son la idea, Dios, Ser. Fundamentando su definición estética con una metafísica.

Han existido otras definiciones de la belleza a lo largo de la historia que no se fundamentan en la metafísica y que enfocan su atención en los objetos en sí mismos. Por ejemplo, Plejánov o Georg Lukács afirman que lo bello se encuentra en la unidad de contenido y forma que tiene el propio objeto bello. Para W.T. Stace (The Meaning of beauty), la belleza se da en la fusión de un contenido intelectual y un campo perceptual, gracias a la cual se revela un aspecto de la realidad.

Santo Tomás en la edad media dice que lo bello es “lo que place a la vista”, concepción totalmente subjetivista. Tratar de definir la belleza como categoría significa buscar una definición real, entendiendo por ésta la que incluye ciertos rasgos constantes, necesarios o esenciales. Esta pretensión es sumamente difícil y nos debemos preguntar: ¿se puede descubrir en las obras que consideramos bellas ciertos rasgos que permitan construir una definición real, concreta de lo bello.? Como ya se señaló, los griegos subrayan el orden, la proporción y la armonía como rasgos de la belleza. Estos rasgos prevalecen en la estética cristiana (San Agustín) y la medieval (Santo Tomás). En el renacimiento se deja de pensar que la belleza de los objetos viene de Dios y se piensa que los objetos

son bellos en sí mismos. Para León Bautista Alberti, teórico de la arquitectura renacentista, “la belleza es una concordancia de las partes de un conjunto, de tal manera que nada se puede agregar, quitar o cambiar sin hacerlo

menos agradable”. Y complementa su definición con esta otra: “la belleza es una especie de armonía y de acuerdo entre todas las partes que constituyen un todo construido según un número fijo, cierta relación, cierto orden, tales como lo exige el principio de simetría que es la ley más elevada y perfecta de la naturaleza”. Los rasgos de belleza son los mismos que los del arte clásico: armonía o concordancia de las partes, la proporción y la simetría. Pero no se puede olvidar que, en determinados periodos, como en el barroco y el manierismo, los artistas se rebelan contra lo bello clásico y crean bajo otras categorías como el pintor español del siglo XVII Diego de Velázquez o Rembrandt. En el romanticismo prevalece la categoría de belleza, pero no bajo el esquema clásico de equilibrio, proporción y armonía; sino de la emoción, el entusiasmo, lo extraño y lo misterioso, como lo deja ver en su obra el romántico Eugene Delacroix. Es muy importante observar y señalar que los cambios ideológicos que se han dado en la historia han marcado las pautas para las concepciones estéticas y por lo tanto de las definiciones de las categorías estéticas, como en este caso ha sucedido en lo bello. esta manera lo bello como categoría estética tiene un carácter variable y diverso; que está en constante cambio atendiendo a la historia del ser humano. Por ejemplo, la concepción de belleza en el cuerpo humano ha variado enormemente. En la Grecia clásica la Venus de Milo encarna el de belleza femenina, en cambio en el barroco este ideal lo encarnan las mujeres robustas y frondosas como en Las tres gracias de Rubens.

ACTIVIDAD DE COMPRESION 3

Desarrollo la actividad en hojas cuadriculadas, para entregar manera física en la fecha establecida por rectoría.

- ¿Qué quiere expresar platón al decir “difícil cosa es lo bello”?
- ¿es válido que una categoría estética como lo bello se relacione con una categoría ética como lo bueno como hacen los griegos?
- ¿Qué subcategorías hacen posible lo bello en el renacimiento y la modernidad?
- ¿Cuál es la idea de Kant sobre la belleza? y ¿qué relación tiene con el concepto clásico?
- ¿construya un concepto de belleza actual?
- Relate una imagen que represente la belleza.

De

ideal

de

LA FEALDAD ¿Cómo podemos considerar la fealdad como una categoría estética considerando que lo estético es el estudio de lo bello? La fealdad es también una experiencia peculiar que vive el sujeto ante un objeto artístico, es justamente la experiencia contraria a la que se vive con la belleza, pero finalmente también es una experiencia que se sale de lo cotidiano.

Esta categoría no es reconocida como tal en la Grecia clásica, la belleza es la categoría más significativa cuando se aborda la problemática de la estética. Los griegos asociaban bello con bueno y también feo con malo, los personajes de las tragedias si eran buenos eran bellos y si eran malos eran feos. Suele asociarse a la fealdad con lo negativo, pero los estetas como Sánchez Vázquez afirman que lo feo tiene una dimensión estética y que no se identifica con valores negativos. Calificar de feo un ser real (un sapo) no significa negarlo estéticamente. Lo feo se da en un objeto que por su forma es percibido estéticamente.

A la categoría de lo feo también le sobreviene el tiempo y sus cambios, así que no siempre lo que se ha considerado feo en una época sobrevive como tal en otras. Lo feo no es sinónimo de no estético, lo feo se da en la esfera de lo sensible. En la naturaleza existen objetos que por su condición son feos como un árbol carcomido, una fruta podrida, un gusano etc. Pero no sólo hallamos fealdad en la naturaleza en sí, sino también en los objetos que son producidos por el hombre. ¿Cabe admitir la fealdad como categoría estética?, ¿hasta qué punto la fealdad es admisible en una historia de la estética que sólo ha considerado a lo bello como estético.?

En la concepción griega sería inadmisble, en la edad media la belleza es el más alto atributo divino y la fealdad únicamente es posible en la vida terrenal, de hecho, lo feo nos recuerda nuestra naturaleza precaria, transitoria y humana.

Lo feo existe en la vida real y se representa artísticamente; el pecado, la enfermedad y la muerte que son temas de la fealdad. La verdadera belleza está en Dios. Contrariamente el artista del renacimiento no le encuentra lugar a lo que carece de orden, proporción y armonía. La búsqueda de la belleza anula a la fealdad en el plano tanto creativo como racional.

En los tiempos modernos se dan algunos intentos de abrirle paso a la fealdad en el arte, como lo hicieron Lessing y Kant. En el siglo XVII la fealdad toma un sitio importante en los tres grandes pintores : Velázquez, Rembrandt y Ribera. Así entran cuadros de bufones, monstruos, mendigos, o los idiotas o borrachos de Velázquez; el buey desollado o la caza colgada de Rembrandt, o los santos martirizados, los viejos decrepitos o la monstruosa mujer barbada de Ribera.

Lo feo se expresa en estas pinturas y muestra cierta relación del hombre con el mundo, relación tensa, desgarrada que no se puede plasmar con la armonía que manifiesta lo bello. Goya continúa plasmando la fealdad hasta influir en el arte contemporáneo. Y en la literatura también se abre paso a lo feo en el siglo XIX, con el jorobado de Nuestra Señora, de Víctor Hugo, entre otros. A finales del siglo XIX surge como una revolución artística el arte contemporáneo, como una rebelión contra la belleza clásica y el arte académico burgués, así retoman la fealdad, algunos de ellos son Picasso, Orozco, Dubuffet, José Luis Cuevas.

En el campo de la reflexión del arte se crean obras que intentan esclarecer esta categoría, como la de Rosenkranz, Estética de la fealdad, (1853). Max Schasler y su obra Aesthetik (1886) y luego Eduard Von Hartmann. En el siglo XX Nikolai Hartmann en su obra Estética (1953) dedica parte de su reflexión a la fealdad. Ante la fealdad de un objeto estético, el sujeto lejos de sentirse atraído como le sucede con la belleza; el sujeto se siente molesto o asqueado. El objeto contemplado desagrada, repugna, duele; es justamente lo opuesto al efecto placentero que vive el sujeto en la

belleza. Pero finalmente la fealdad es una categoría estética porque es un sentimiento que es experimentado cuando la obra estar bien hecha, al estar perfectamente elaborada logra el de fealdad en el es espectador.

ACTIVIDAD DE COMPRESION 4

- 2. ¿Que fortalece la categoría fealdad?
- 3. ¿Qué subcategorías hacen posible la fealdad?
- 4. ¿Por qué lo feo se contempla como una forma de belleza?
- 5. Explique la frase planteada en la conclusión.
- 6. Cite y relate una imagen de una escena de una película se evidencie la fealdad como categoría estética.
- 7. ¿Por qué la fealdad se relaciona con el mal?

al efecto

donde

en el

LO SUBLIME Otro concepto que ha nacido de la experiencia arte y que se le considera como categoría es lo sublime. Esta palabra viene del latín sublimis, que significa elevado, que se levanta o alza del suelo. Así esta palabra se ha utilizado para designar algo excelso, eminente o sumamente elevado. Lo sublime se puede encontrar en ciertos fenómenos naturales, como lo puede ser un arco iris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a determinadas acciones humanas, como lo que han hecho algunos hombres que arriesgan o sacrifican su vida. Lo sublime entonces se aplica a lo que está dotado de un gran poder y grandiosidad y que opaca nuestra limitación como humanos.

El sentimiento que brota ante lo sublime es el de admiración. El hombre se eleva desde su precariedad y limitación a algo que está muy elevado, que se sale de lo cotidiano y normal. Lo sublime, al igual que las otras categorías, es un concepto producto de una experiencia humana que sobrecoge al individuo. Esto es, ante un cielo estrellado, fenómeno completamente de la naturaleza; si no existiera ser humano que lo viera y experimentara, no habría quien lo admire por ser sublime. Porque la experiencia de lo sublime es solo una vivencia humana, solo existe por el hombre y para el hombre. Algunos objetos elaborados por el hombre creativamente producen en el ser humano la sublimidad. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan por su grandiosidad o infinitud, nos estremecen. Experiencias que van acompañadas no por el nublamiento de la conciencia, si no por la contemplación gozosa de la grandiosidad. ¿Cómo no sentir lo sublime ante la cúpula de San Pedro en Roma, o las pirámides de Egipto, o la Novena sinfonía de Beethoven? Los pensadores que han estudiado a la categoría de lo sublime en la historia de la estética son el pseudo Longino en el siglo I, Edmund Burke y Kant en el siglo XVIII y Hegel en el siglo XIX. Y Nikolai Hartmann en el siglo XX.

En el escrito de Longino Sobre lo sublime, la sublimidad tiene que ver con la elevación o grandeza del alma. La obra de Edmund Burke se titula: indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello (1757). Y hace referencia al placer especial que provoca lo sublime, cuestión no abordada por Longino. Burke considera que las fuentes de lo sublime están en todo aquello que provoca temor, asombro u horror. El poder que se atribuye a una fuerza terrible o el que va unido a la representación de Dios, es también fuente de lo sublime. Burke también distingue lo sublime de lo bello, los objetos sublimes son oscuros y de grandes dimensiones; los bellos son claros, ligeros, delicados y relativamente pequeños. Lo sublime es distinto a lo bello y también produce distintos sentimientos: lo bello agrada, da placer; lo sublime produce un placer relativo o dolor moderado, causa deleite. Kant también distingue lo bello y lo sublime arguyendo que en la belleza hay limitación y en lo sublime hay ilimitación. Hegel consideró que la categoría estética que rige en el arte antiguo oriental es la de lo sublime. Y considera que la sublimidad implica por parte del hombre el sentimiento de su propia finitud y de su insuperable alejamiento de Dios.

Como hemos visto, el sentimiento de lo sublime se presenta en la relación entre la grandiosidad e infinitud de obra de arte y las limitadas fuerzas humanas. El hombre se en la contemplación de lo sublime.

una eleva

que

ACTIVIDAD DE COMPRESION 5

- 1. Cite tres características de la categoría sublime usted considera transcendentales.
- 2. Mencione la relación que hay entre la categoría sublime y belleza.
- 3. ¿cuál es el planteamiento que hace Kant sobre lo sublime?
- 4. ¿Qué hace que la naturaleza sea importante en la determinación de la categoría sublime?.
- 5. Cite una escena de una película que sea sublime ¿explique por qué?
- 6. ¿Qué relación tiene lo sublime con un mensaje subliminal?

LO TRÁGICO La vida humana es trágica, esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles. Por eso se ha dicho que la tragicidad es propia de la existencia humana.

Una tormenta, un huracán, un sismo son acontecimientos que afectan terriblemente la vida del hombre. No sólo los fenómenos naturales traen tragedia a la vida humana, también ciertas acciones o comportamientos del mismo individuo sobre otros, trae acontecimientos terribles que son calificados como trágicos. Como es trágica la historia de la muchacha judía Anna Frank que, escondida durante meses en la trastienda de una casita holandesa bajo la ocupación nazi, acaba por morir en un campo de concentración. En las situaciones trágicas está presente la derrota, la muerte, pero no de manera natural, sino con un desenlace terrible. Las tragedias de la vida afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación. Lo que sucede en la vida real no puede producir placer de ninguna manera. En otras palabras: lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición necesaria para que pueda producirse el placer estético.

Existen obras producto de la creatividad humana que muestran lo trágico, y justamente por ser obras de arte están diseñadas para contemplarse y llevar al espectador al goce estético. En la literatura existen muchos ejemplos: Edipo Rey, Otelo, Hamlet etc. En pintura: los fusilamientos del 3 de Mayo, de Goya. En todas las obras se manifiesta la situación terrible, funesta y conflictiva que caracteriza a lo trágico. A veces el destino juega un papel crucial en el desenlace de la obra y es el destino quien pone en definitiva el carácter trágico, precisamente como sucede en las tragedias griegas. Y

en los fusilamientos del 3 de Mayo, Goya plasma a los patriotas que van a ser fusilados por los soldados franceses, hallándose con los brazos en alto, arrodillados; se enfrentan al destino, la muerte en una situación verdaderamente terrible.

Lo que caracteriza a las obras trágicas es la imposibilidad de salir de esa situación funesta, es un conflicto sin solución. La situación es desdichada, cerrada y con un desenlace funesto. Para Aristóteles la tragedia viene cuando la felicidad se transforma en desgracia. El personaje trágico es un ser desdichado, ya que su vida desemboca en la desventura; por tanto, su destino es sufrir.

Aristóteles no se limita a describir el buen comportamiento del personaje trágico que el destino le trunca su felicidad desembocando su vida en un final desdichado; si no que subraya también el modo como afecta la situación al espectador. Este efecto es llamado kátharsis, término griego que se traduce como “purificación”. Así la tragedia libera al espectador de la carga pasional que se va acumulando.

ACTIVIDAD DE COMPRENSION 6

Desarrollo la actividad en hojas cuadriculadas, para entregar de manera física en la fecha establecida por rectoría.

- 1. ¿Por qué lo trágico se puede considerar como una categoría estética y no un género literario?
- 2. ¿Por qué se dice que la tragedia es propia de la esencia humana?
- 3. ¿Qué relación hay entre la tragedia y la muerte?
- 4. ¿Es posible evitar la tragedia humana?
- 5. Explique una escena trágica de una película y diga ¿Qué la hace trágica?
- 6. ¿Qué elementos hacen posible la categoría tragedia?
- 7. ¿Por qué el ser humano desarrolla el gusto por las cosas trágicas?

LO CÓMICO La risa es producto de lo que se le ha llamado cómico, que se usa cuando algo es chistoso, chusco, festivo, jocosos, hilarante o burlesco. La vida cotidiana está llena de situaciones chistosas, cómicas que generan risa. A veces en las situaciones más solemnes, formales y serias; cualquier detalle inesperado, chusco, produce más comicidad. La risa es sin duda una reacción placentera que caracteriza la condición humana.

A la risa se le ha entendido de distintas formas a través de la historia, en la antigüedad romana como un don de Dios o una fuerza creadora, en el cristianismo primitivo como una emanación del diablo o fuerza destructora. Aristóteles dice que “el hombre es el único ser vivo que ríe.” Aunque la vida cotidiana esté llena de situaciones cómicas, a éstas no se les puede considerar como artísticas porque la obra de arte pugna por la contemplación estética y el placer de admirar la obra. Esto es que las situaciones chuscas de la vida sólo son eso, momentos cómicos de la vida, nacieron inesperadamente; pero su objetivo no era causar risa, no tenían objetivo, simplemente brotaron de la cotidianidad. En cambio, las obras de arte cómicas están hechas por el hombre propositivamente, La familia del presidente Bolívar creación fue ese: suscitar en el espectador la risa. Hegel define a lo cómico en el arte como: “satisfacción infinita, la seguridad que se experimenta de sentirse

elevado por encima de la propia contradicción y de no estar en una situación cruel y desgraciada.” Groos la define “como sentimiento de nuestra superioridad sobre algo anormal que no suscita compasión ni temor.” Y Volkelt dice: “un sentimiento de superioridad, entendida ésta como una superioridad juguetona desinteresada, por encima de las cosas, es un elemento sustancial de lo cómico. Estas definiciones señalan el carácter superior del ser humano sobre una situación inferior o anormal.

Hegel en su definición habla de sentirse elevado por encima de la propia contradicción. ¿De qué contradicción está hablando? Hegel y Kant consideran que lo cómico tiene una naturaleza contradictoria ya que en lo cómico se da la reducción repentina a la nada de una intensa expectativa. En otras palabras, el efecto cómico surge de algo que se espera intensamente y se resuelve en una nimiedad. Hay una brusca irrupción de lo inesperado, pero lo que brota es lo totalmente contradictorio que desde la lógica se produciría.

Esto lo muestra la vieja fábula de Esopo: la montaña que pare un ratón. La espera de algo grande, proporcionado a la montaña, se resuelve en algo ínfimo: un ratón. En el fondo, se trata de una contradicción entre lo grande de la situación y lo ínfimo que acontece. También hay contradicción cuando son incompatibles los fines que se persiguen y los medios que se ponen en práctica para realizarlos. Hay una inadecuación o desproporción.

Hegel ve como ejemplo de esta desproporción la comedia de Aristófanes de las mujeres que quieren deliberar y fundar una nueva constitución (los fines) y conservan los caprichos y la pasión de las mujeres (medios inadecuados).En lo cómico hay una contradicción, un conflicto, esto se asemeja a lo trágico, aunque es una contradicción diferente. Mientras que en la tragedia se pone en manifiesto una contradicción entre fines o aspiraciones nobles, vitales y la impasividad de alcanzarlos; en lo cómico la naturaleza de esos fines es distinta. No son fines vitales, y que, por tanto, no pueden ser tomados en serio. La contradicción de lo cómico se da entre lo que se presenta como valioso y su carencia de valor. Regresando al ejemplo de la comedia de Aristófanes, se presenta como muy valioso fundar una nueva constitución, pero los medios con que se quiere realizar carecen de valor.

Lo cómico desvaloriza algo que es. Es la contradicción entre lo que algo vale realmente y lo que pretende valer. La pretensión no puede ser tomada en serio, mueve a la risa. Lo que parecía profundo se muestra superficial; lo noble-vulgar; lo rico- pobre; lo elevado-mezquino. Lo que funda la comicidad es la pretensión de valor y no el valor real.

Un ejemplo de este siglo, la Calavera Catrina de José Guadalupe Posada, con la que el

gran grabador mexicano desvaloriza el emperifollado mundo “catrín” o “bella sociedad” porfiriana que va a ser arrasada por la Revolución Mexicana de 1910.

Existen tres variedades de lo cómico: el humor, la sátira y la ironía. Las tres mantienen una unidad y a veces se entrelazan mezclándose entre la risa. El humor como lo cómico en general, es crítica, pero una crítica comprensiva y compasiva. Hay una desvalorización hundiendo a lo que se presenta tan elevado, aunque el hundimiento no es total. En el humor brota una risa contenida por la compasión. La sátira es un grado mucho más profundo de desvalorización del objeto a tal grado que se concluye que el objeto como tal no merece subsistir, es la aniquilación del objeto.

La ironía es también una forma de crítica, revela la inconsistencia de un objeto; pero no es generosa y compasiva como el humor ni tampoco aniquiladora como la sátira. Es una crítica disimulada, que se presenta de manera oculta, que hay que leer entre líneas.

ACTIVIDAD DE COMPRENSION 7

1. Haga una analogía entre la risa y la categoría cómico tenga en cuenta lo planteado en las diapositivas.
2. ¿Por qué lo cómico se puede considerar como categoría estética?
3. ¿Es lo cómico parte de la esencia humana?
4. ¿Qué relación hay entre lo cómico y la ironía?
5. ¿Es verdad que la risa alarga la vida?
6. ¿Qué elementos hacen posible la categoría cómica?
7. Explique una escena de una película cómica que haya visto en los últimos

días.

fines

LO GROTESCO: La categoría de lo grotesco nunca figuró en la estética clásica griega. Lo grotesco aparece en la pintura ornamental romana descubierta a del siglo XV y a la que se denominó grotesca. Era un conjunto de formas vegetales, animales y humanas que se combinaban fantásticamente. Bajo el esquema clásico esas figuras sólo se podían calificar de monstruosas. Sin embargo, lo grotesco se plasma en el arte como lo prueban los ornamentos grotescos de Rafael en las galerías del Vaticano; la pintura del jardín de las delicias del Bosco, la pintura negra de Goya, los cuentos de Edgar

Allan Poe, la Metamorfosis de Kafka, la pintura surrealista de Salvador Dalí. Hasta el siglo XVIII, es considerado a lo grotesco como categoría estética, Justus Möser en su obra Arlequín o la defensa de lo grotesco cómico (1761), hace una profunda reflexión de esta categoría. En las pinturas del Bosco y las de Dalí se plasman figuras extrañas de formas geométricas, vegetaciones deformes etc. Son obras extrañas, fantásticas, irreales y antinaturales. Éstos son los elementos de lo grotesco, pues, lo fantástico, lo extraño, lo irreal; se produce al combinarse lo más heterogéneo, aunque los elementos que se mezclan o combinan sean reales. En lo grotesco hay entonces cierta transformación de lo real, perdiendo su consistencia y volviéndose inconsistente y extraño. Lo grotesco desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Lo grotesco muestra lo absurdo, lo irracional, en la realidad que se presenta como coherente y racional.

ACTIVIDAD DE COMPRENSION 8

1. Destaque tres características emocionales de la categoría grotesco y diga ¿por qué las destaca?
2. ¿Qué influencia tiene la condición humana en la categoría de lo grotesco?
3. Diga ¿cuál es diferencia entre las categorías feo y grotesco?
4. Puntualice los elementos hacen que los visto en las imágenes son propios de la categoría grotesco.
5. Cite una imagen de una película grotesca.
6. ¿Es lo grotesco una forma de distorsionar la realidad o es la realidad?