

Programa de Introducción a la Estética Literaria
Curso 1971
Carlos Real de Azúa

Transcripción: Silvia Sánchez

PRIMERA PARTE: El concepto de la Literatura

1- La literatura calificada desde el lenguaje:

1-1: pautas para la identificación: “lenguaje referencial” y “lenguaje de actitudes”; valor de ajuste a lo real y valor de expresividad; sensorialidad y abstracción; denotatividad y connotatividad; ambigüedad y univocidad; formas discursivas y formas presentativas; refutabilidad y verificabilidad; irrefutabilidad e inverificabilidad; estructura y dispersión; sonido y sentido: modos de su relación. Signo y Símbolo, significado y sentido.

1-2: lenguaje literario, lenguaje científico y lenguaje coloquial.

Base: apuntes de clase; Wellek y Warren: “Teoría literaria”, Madrid, Gredos. Cap. II. Complemento: Suzanne Langer: “Nueva clave para la filosofía”, Buenos Aires, Sur. págs. 38-69; Aldous Huxley: “Literatura y ciencia”, Buenos Aires; Luis Juan Guerrero: “Revelación y acogimiento de la obra de arte”, Buenos Aires, Losada, págs. 301-320 et “passim”.

2- La literatura desde el punto de vista axiológico:

2-1: doble posibilidad: la literatura como “masa escrita” y la literatura como “escritura valiosa”, portadora de “belleza” o valor estético o suscitadora de experiencias o comportamientos específicamente “estéticos”.

2-2: la belleza como unicidad y como rótulo de una constelación de valores heterogéneos: las “especificaciones de la belleza” (lo sublime, lo cómico, lo trágico, etc.). La belleza como valor, como predicado, como atributo, como sustancia. Sinonimias de lo bello en la concepción clásico-tradicional y en la concepción romántico-moderna: unidad y variedad, proporción, armonía, consistencia, color, brillo, fuerza, vida, expresividad, autenticidad, funcionalidad, necesidad, corporeidad, autonomía operativa, etc.

2-3: la experiencia y comportamiento estético: análisis de los rasgos registrados; autotética, autónoma, completa, placentera, esclarecedora, encuadradora, no discursiva o inmediata, etc. La cuestión de la especificidad de la experiencia y el comportamiento estéticos.

Base: apuntes de clase; Kainz: “Estética”, México, Fondo de C. Econ., págs. 53-113.

Bibliografía complementaria a parte primera (1 y 2): tres concepciones de la literatura: Sartre, J. P.: “¿Qué es la literatura?”, Buenos Aires, Losada; Charles Du Bos: “¿Qué es la literatura?”, Buenos Aires, Troquel; Alfonso Reyes: “El deslinde”, México, Fondo de C. Econ.; planteos de la estética: Hegel: “De lo bello y sus formas”, B. Aires, Austral N° 504; John Dewey: “El arte como experiencia”, México, Fondo de C. Econ.; André Malraux: “Las voces del silencio”, B. Aires, Losada; Benedetto Croce: “La poesía”, B. Aires, Emecé o “Breviario de Estética”, B. Aires, Austral N° 41; Herbert Read: “Imágenes e idea”, México, Breviarios del F. de C. Econ.; Luis J. Guerrero: “Revelación y acogimiento” (citada); textos manuales: Moritz Geiger: “Estética”, B. Aires, Austral N° 578; Luis J. Guerrero: “¿Qué es la belleza?”, B. Aires, Columba; R. H. Castagnino: “¿Qué es la

literatura?”, B. Aires, Nova y “El Concepto de literatura”, B. Aires, CEDAL, Enciclopedia literaria N° 1002; Recherches Internationales à la lumière du marxisme, Paris N° 38: “Esthétique”, esp. S. Morawski: “Le réalisme comme cathégorie artistique y Antonio Benfi: “Leçons d’Esthétique”.

3- Sinonimias de la literatura: a) la literatura-imitación

3-1: las nociones de “mimesis”, representación, imitación y reflejo. La mimesis material de Platón, Aristóteles y Plotino: la imitación de las ideas, los “movimientos del alma” y el proceso creador divino. Reformulación clásica y neoclásica; la “imitación selectiva” de lo sustantivo y lo esencial. Los “tipos”. Lo general y lo universal a través de lo singular y lo particular. Posiciones del realismo y naturalismo literarios. Posición del marxismo.

3-2: La “ilusión”, el “como si”, el “engaño consciente”, la “mentira desnuda”, la “suspensión temporal de la descreencia” (Coleridge). Verdad y verosimilitud.

3-3: El realismo: como tendencia de larga duración.

Problema: ¿qué es lo real? delegación de esta cuestión en la filosofía. Las múltiples dimensiones de la realidad.

Base: apuntes de clase.

Complemento: R. H. Abrams: “El espejo y la lámpara”, B. Aires, Nova. caps. II y X; Auerbach: “Mimesis”, México, Fondo de C. Econ. Meumann. op. cit.; G. Lukacs; “Prolegómenos a la estética: sobre la categoría de particularidad”, México, Grijalbo; ídem: “Estética”, México, Grijalbo y “Ensayos sobre el realismo” (div. edic.) — para la noción de “reflejo”, G. Lichtheim: “Lukacs”, London, Fontana (para crítica de Lukacs y su noción de realismo); Dilthey, “Poética”, B. Aires, Losada, págs, 136-140 (noción de “Tipo”); S. Morawski en “Recherches” (citada) y Roman Jakobson: “Du réalisme artistique” en T. Todorov (edit.): “Théorie de la littérature (les formalistes russes)”, Paris, Editions du Seuil (existe traducción española.)

4- Sinonimias de la literatura: b) la literatura como expresión.

4-1: Concepto y extensión del fenómeno expresivo: fenómeno cósmico (Ortega y Gasset), fenómeno humano cultural, fenómeno artístico. El grado de espontaneidad expresiva y la noción de desborde (Wordsworth). Expresión, distanciamiento y objetivación. Personalidad y universalidad de la expresión. El proceso expresivo: “el recogimiento en la tranquilidad”. Fines y móviles del acto de expresión. El “sueño ordenado” y la objetivación de la neurosis (remisión del psicoanálisis). Esteticidad e inesteticidad de la expresión. El problema de los objetos, los estilos y las artes no expresivas. Crítica de la noción de expresión y límites de su validez (su conversión y entrelazamiento como otras “sinonimias”).

4-2: La “proyección sentimental” (Einfühlung) o “empatía” o identificación proyectiva.

Complemento: R. H. Abrams: “El espejo y la lámpara” (ya citado). Dewey: “El arte como experiencia” (ya citado). Para “proyección sentimental”: Meumann, op. cit. cap. V y Teodoro Lipps: “Los fundamentos de la estética”, Mandí, D. Jorro (texto base).

5- Sinonimias de la literatura: c) la literatura como forma de conocimiento.

5-1: La tradición del arte y la literatura como instrumentos de percepción de lo real. Las vías: función de la imitación o el reflejo (ver 3). La captación de la expresión y sus contenidos (ver 4), La recepción del mensaje (ver 6). Versiones del arte y la literatura como conocimiento extralógico: visión, revelación, develación, identificación, contemplación, iluminación. La tradición romántico-simbolista.

Poesía y mística. La contemplación de las esencias de Platón y Plotino (“El simposio” y “Las Enéadas”). Visión y metáfora. El conocimiento despojado de la voluntad de Schopenhauer y la percepción original, desinteresada y extra-cotidiana de Bergson.

El conocimiento por selección, reordenación y condensación esclarecedora de la realidad. La experiencia como decantadora de nuestra relación con el mundo. “La Intuición de las esencias” de Husserl. El conocimiento por “tipos” y la versión de lo universal a través de lo particular (remisión a 3). La construcción literaria y el peso de los elementos “referenciales” del lenguaje. El conocimiento literario (novelístico) como conocimiento de lo concreto, directo, preconceptual en la línea filosófica existencial.

5-2: Valor y límites del arte y la literatura como conocimiento.

Base: apuntes de clase.

Complemento: Jacobo Kogan: “Literatura y conocimiento”, B. Aires, CEDAL, Enciclopedia literaria N° 1007; Schopenhauer: “El mundo como voluntad y como representación”, B. Aires, Bibl. Nueva. Libro III, T. E. Hulme: “Ensayos sobre filosofía y arte” (Las ideas estéticas de Bergson), B. Aires, Nova, Henri Bremond: “La poesía pura” y “Plegaria y poesía”, B. Aires, Argos; John C. Cruickshank: “El novelista como filósofo”, B. Aires, Paidós; Charles Lalo: “Los sentimientos estéticos”. Madrid, Jorro, parte I (crítica del misticismo estético).

6- Sinonimias de la literatura: la literatura como comunicación.

La importancia del problema de la comunicación. Antecedentes desde Platón y el “entusiasmo de la cadena de inspiradores” y Aristóteles y la “catarsis”, efecto del mensaje trágico. Los “términos” de la comunicación: el “mensaje” (Ramón Fernández), el “llamado” (appel) de Malraux y Sartre (doble acepción), el diálogo (Martin Buber), el monólogo.

Formas de comunicación: “participación” (Marcel), “identificación”, “revocación”, “transferencia de la emoción” (Wilde), el contacto existencial (Befindlichkeit) de los existencialistas. “Condiciones”

y “requisitos” de la comunicación. La preparación del receptor. El “contexto” o “campo de referencias” común entre emisión y recepción. Su importancia.

Los medios y resultados de la comunicación y su peculiaridad en la comunicación y convicción (sensible, emotiva, existencial). La “precisión de la comunicación”: univocidad y multivocidad de la recepción del mensaje; la noción del “Palimpsesto” de Croce. La “intención de la comunicación”. Literatura y retórica. Sentido clásico y actual del término.

Los “efectos de la comunicación”: los durables y los fugaces. La transformación de la personalidad. La “lectura” como efecto de la recepción individual. El público y el consumo como fenómenos macro-sociales. La cuestión de la “amplitud de la comunicación”: sus enlaces en el espacio y en el

tiempo. Aspectos normativos y explicativos. Dependencia de la densidad y peculiaridad de los "campos de referencia". El "sinfronismo" de Ortega y Gasset como variante del "sincronismo". Lo clásico como duración. Valor de lo fugaz o "lo periodístico". El "escribir para su tiempo". Circunstancia y trascendencia. Localismo y universalidad: dimensiones especiales.

Base: apuntes de clase.

Complemento: Sartre. op. cit.; Otto Walter Haseloff: "La comunicación", Caracas, Editorial Tiempo Nuevo; Jean Onimus: "La communication littéraire", Paris, Desclée de Brouwer.

7- Sinonimias de la literatura: e) la literatura como plasmación de objeto

7-1: Plasmación, construcción, erección del mundo, instauración, configuración, creación de entidad nueva: afinidades y matices de estos términos. Primacía del hacer; distingo francés del "faire" y el "agir". Noción de "acción poética", poiesis entre la actividad teórica y la actividad práctica. Prioridad del lenguaje y énfasis en el "medio" (ver 9).

7-2: La obra como fundación (Heidegger). Obra e instrumento (no consumación de la materia, no transparencia, no confiabilidad). Mundo y Tierra: dialéctica del cierre y la apertura.

Base: apuntes de clase.

Complemento: Heidegger: "El origen de la obra del arte" (en "Arte y poesía", México, Fondo de C. Econ.; Malraux, André: op. cit.; Gaëtan Picon: "El escritor y su sombra", B. Aires, Nova; Chlovski: "L'art comme procédé" (en Todorov: "Théorie... " citada).

8- Sinonimias de la literatura: f) la literatura como forma de acción

8-1: Acción simbólica y "acción vicaria" (ideas de Kennet Burke. "Acción por develación" (Sartre). Retórica y comunicación intencionada. Aspectos normativos: la noción de "compromiso".

8-2: Literatura, hombre y mundo. Humanización, edificación y anexión. Del caos al orden y el darle nombre a las cosas. De G. B. Vico a Malraux.

8-3: Funciones psico-antropológicas. La literatura como "trascendencia", como "evasión", como "supervivencia", como "subrogación de la vida", como "compensación", como percepción de la "multidimensionalidad" de lo real.

8-4: Literatura y poder: magia y exorcismo; la "sorcellerie" de Baudelaire.

8-5: Literatura, poesía, canto y trabajo.

8-6: Arte y juego: planteo de un cotejo clásico.

A. Vintage Book, cap, 10 (a 8-1); Malraux, op. cit. (a 8-2); H. Marcuse: "Eros y civilización", México, J. Mortiz, caps. VII, VIII y IX (a 8-3); George Thomson: "Marxisme et Poésie (en "Recherche à la lumière", cit.) (a 8-5); Geiger y Meunann, op. cit. (a 8-6).