

José Fernández Vega

Formas dominantes

Buenos Aires, Taurus

2013 | 140 páginas

Por **Ana Sardisco**

Ana Sardisco es docente Titular Ordinaria de Problemática Filosófica, Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes. Profesora Titular de la Facultad de Psicología. UNR. Directora de proyectos de investigación radicados en la Secretaría de Educación y Técnica de la UNR. Expositora en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Evaluadora de anuarios de investigación de la UBA. Autora de publicaciones, compilaciones y artículos en revistas especializadas.

Correo electrónico: aniram02@hotmail.com

Formas Dominantes. Diálogos sobre estética y Política con Arthur Danto, Hans Belting, Thierry de Duve, Gianni Vattimo y Alavoj Žižek, reúne las entrevistas que José Fernández Vega realizó a estos cinco intelectuales de relevancia en el ámbito de los estudios político-culturales. El subtítulo nos adelanta un ámbito de interés común que enlaza consideraciones acerca del arte de nuestra época y la política. Las reflexiones que se suscitan a partir de las entrevistas abarcan distintas áreas temáticas: teoría estética, teoría cultural, filosofía y sociología, impregnadas de las circunstancias socio-políticas de hoy.

Creemos relevante el aporte que estas distintas miradas brindan al análisis filosófico del arte, a modo de disparadores de interrogantes y problematizaciones que constituyen la trama de vinculaciones entre cultura, arte, filosofía y política. Los ámbitos interdisciplinarios y pluridisciplinarios, que no están exentos de relaciones complejas y, algunas veces contradictorias, requieren ser pensados en un marco de pluralismo estético y político, sin dejar de lado el contexto de un clima cultural signado por la globalización y la incorporación de categorías del mercado en los circuitos de producción y difusión de las obras artísticas. Esta situación histórica y particular de nuestra época, que lleva a mercantilizar los valores estéticos, nos pone frente al desafío de construir marcos teóricos alternativos para pensar el presente, y de recuperar la huella de la esteticidad de lo político y de la politicidad de la producción artística. Los aportes teóricos de los entrevistados nos llevan a pensar hoy las producciones estéticas con y contra, a pesar de y a partir de Kant, Hegel, Foucault, Lacan, entre otros.

La lectura del libro nos hace reactualizar la pregunta sobre qué es el arte y abrir el interrogante a sus múltiples posibilidades interpretativas, al necesario cruce de miradas y perspectivas. Las manifestaciones artísticas contemporáneas se desmarcan de toda formulación teórica que intente anular la diversidad de sus producciones. Sin embargo es posible, a partir del debate, hacer fructífero el encuentro de diferentes tradiciones filosóficas para construir consensos y disensos, suelo polémico en el que seguimos pensando las implicancias del arte actual.

José Fernández Vega es Licenciado y Doctor en Filosofía (UBA), Investigador adjunto del Conicet y traductor de obras de Foucault, Ricoeur, Marcuse y Eco. Establece las condiciones para que las entrevistas se conviertan en un encuentro dialógico y no en una suma de preguntas y respuestas y pone en evidencia su conocimiento de las temáticas planteadas, sin que esto opaque el relieve del pensamiento del entrevistado. De este modo facilita poder explayarse en su reflexión con un lenguaje coloquial, sencillo, sin perder la complejidad implícita en las vinculaciones entre filosofía, arte y política.

El filósofo Arthur C. Danto es el primer entrevistado, profesor emérito de la Universidad de Columbia, reconocido por sus estudios de filosofía de la historia, filosofía del arte, interesado especialmente en el arte contemporáneo. Comienza el diálogo contando su vinculación con Andy Warhol, anécdotas que serán de algún modo pretextos para mostrar las relaciones entre filósofos y artistas que se preguntan por la definición del arte. Ambos comparten la puesta en debate de concepciones tradicionales, pero la interrogación es eminentemente filosófica.

¿Qué hace que este objeto sea una obra de arte? La pregunta nos instala en el ámbito de la interpretación y la asignación de otro sentido, por ejemplo frente a un objeto cotidiano. ¿Cómo es posible que dicho objeto sea una obra de arte? Esta cuestión requiere una investigación cooperativa que requiere, a su vez, un ejercicio interpretativo que asigne un sentido adecuado. Danto ejemplifica estos temas de modo oportuno refiriéndose a las obras de Marcel Duchamp, Joan Miró, Joseph Beuys y, de modo preferencial, a la "Brillo Box" de Andy Warhol.

El diálogo va tomando dirección hacia temas centrales que evidencian la dimensión política de su teoría estética. El pluralismo estético pone en evidencia que el arte es un símbolo de la libertad democrática. La apertura a la diversidad y a los debates que se suscitan, otorga riqueza al campo estético, pero ya sin exigencias previas a las cuales una obra de arte deba constreñirse. Aquello que es válido para un artista, no necesariamente lo es para otro.

Cierra la entrevista una reflexión sobre las vanguardias y el llamado "fin de la historia del arte". Para Danto no existen, hoy, corrientes artísticas dominantes al modo en que se presentaban a principios de siglo XX. Asistimos a la institucionalización de las vanguardias. Todo el arte es hoy vanguardia. El fin de la historia del arte hace referencia a que estamos en una época de conquista de la libertad y autonomía, que en algún aspecto nos deja sin esperanzas, pero se puede avanzar y profundizar lo conquistado.

La próxima entrevista es la realizada a Hans Belting, reconocido profesor e historiador del arte, especialista en la época medieval y renacentista, que se refiere al característico entramado, en el S. XX, de la teoría con la actividad artística. Si bien el diálogo es breve, no deja de ser por eso significativo.

Para el profesor alemán el arte se vuelve autorreflexivo, en tanto espacio de producción, autocrítica y crítica cultural. Entiende que el período histórico que se inicia en el Renacimiento se cierra hoy, en tanto estamos inmersos en la crisis de la historia del arte que conlleva, por un lado, la imposibilidad de establecer cánones que guíen la actividad estética, y por otro, la cada vez más creciente mercantilización del arte. Ya no

es posible sostener la idea de un arte universal, y, aún en el contexto de sociedad de la globalización, hay lugar para el arte local.

Los conceptos de forma y belleza parecen haber desaparecido, o al menos ya no ocupan un lugar central. Hoy no tenemos una única narrativa que brinde un canon a seguir.

El libro continúa con la entrevista a Thierry de Duve, profesor Belga de arte moderno y contemporáneo, crítico de arte y filósofo, de amplia trayectoria en investigación, docencia y como curador. Se ha especializado en Duchamp por la importancia que ha tenido en el arte contemporáneo, ya que ejerce gran influencia sobre sus pares, y porque pone a la filosofía del arte ante el desafío de franquear todo tipo de obstáculos teóricos que impidan la libertad estética. Como lector de Kant, propone una reconsideración de su obra, en especial la Crítica de la facultad de juzgar, para tomar de ella algunas categorías que nos permitan analizar el arte del presente. Propone retomar a Kant para relacionar el arte con la ciencia y con la ética.

Las concepciones sobre el pluralismo y el arte político llevan a la reflexión sobre la visión kantiana del “sentido común” y el “gusto”, que para el filósofo ilustrado posibilitan la aspiración a formar una comunidad humana universal.

A lo largo de la charla Thierry de Duve problematiza la relación entre arte y política, muestra su complejidad histórica y advierte sobre la manera en la que hoy el arte pierde su sentido crítico y se convierte en arte oficial, institucional, mientras que el arte de resistencia recorre atajos incómodos.

El siguiente entrevistado es Gianni Vattimo, filósofo italiano que visita con bastante frecuencia nuestro país, cuyos escritos se citan recurrentemente y son bibliografía obligatoria en programas de Filosofía, Ética y Estética. Vattimo se inscribe en el denominado “pensiero debole”, tipo particular de saber que propone volver a pensar las categorías fundamentales de la cultura occidental, que pretendió imponer valores objetivos, válidos para todos los hombres. El pensar débil pone en evidencia que el pensamiento llega al fin de su aventura metafísica.

El filósofo italiano nos invita a problematizar el ámbito estético desde la huella que han dejado los aportes de Heidegger y Gadamer. Desde la perspectiva hermenéutica, que adopta Vattimo, es posible salir de la mirada de la obra de arte como “objeto” y referirse a la vivencia estética. Es decir, una experiencia que es acontecimiento, evento, interpretación. Las experiencias estéticas transforman, no somos los mismos después de ellas porque nos conmociona y construyen la comunidad. Son acontecimientos que reúnen, aglutinan, dan pertenencia comunitaria. Creemos que es un aporte relevante

del profesor turinés pensar el arte como vínculo social, lugar en donde los grupos se reconocen.

Vattimo remite la problematicidad del arte al hecho de que las obras no hablan por sí mismas, sino a través de sus interpretaciones. Interesante mirada para los que inician un camino de reflexión en la filosofía del arte, que se preguntan por el arte como se da en nuestro mundo; esto es construir una ontología de la actualidad.

Cierra el libro la entrevista a Slavoj Žižek, filósofo esloveno, investigador, profesor invitado por reconocidas universidades de distintos continentes. El interés que ha despertado este intelectual ha motivado la traducción de la mayoría de sus obras.

El diálogo se inicia con reflexiones acerca de la tensión entre libertad e igualdad en el contexto de las democracias liberales. La democracia no garantiza una mayor igualdad, la experiencia en Latinoamérica puede dar cuenta de ello. La prédica posmoderna de valores como la pérdida de identidades, la libertad para elegir y la certeza de vivir en el mejor sistema posible, son los valores de la ideología dominante, que triunfan frente a los viejos objetivos políticos. Žižek nos alerta sobre las consignas de una sociedad permisiva y su cultura posmoderna, que indican la búsqueda del goce absoluto. El discurso psicoanalítico nos propone, por el contrario, que podemos elegir no gozar.

Es interesante la lectura crítica del filósofo esloveno de la idea liberal que sostiene que el mercado supera al Estado. El aparato estatal emplea cada vez más dispositivos de control y vigilancia que todo registran. La entrevista va retomando una y otra vez los dilemas de la izquierda hoy, con su persistencia en los fracasos, el análisis crítico de Lenin, el impacto de Michel Foucault, Toni Negri, Adorno y Althusser, entre otros.

Considero que la lectura de estas entrevistas es un importante aporte para quienes se sigan preguntando por el arte y las siempre complejas relaciones entre filosofía, estética y política.