

Cátedra Estética / Fundamentos Estéticos

Plataformas digitales para contenidos de la materia.

Grüner – Francoise

<https://view.genial.ly/60b8e41b7e13db0cff51185d/interactive-content-gruner-francois>

Grüner:

- El arte como un acercamiento a lo indecible y como otra comunicación diferente de la denominada comunicación transparente.

Según Grüner, se puede formular la hipótesis de que la eficacia (profundamente humana) de una auténtica comunicación, depende de que haya en su propio núcleo espacio para un secreto, para un enigma inalcanzable, una suerte de silencio inaccesible que funde la necesidad de la Palabra. La así llamada globalización, ha instituido la ideología de la más absoluta transparencia: si todo es visible, si todo el mundo está presente ante nuestros ojos a través de la TV, de internet, entonces ya no quedan espacios secretos, enigmas, silencios, sobre los cuales fundar nuevo sentido. El mundo, cuyas zonas misteriosas se trataba de interpretar, se vuelve así “ininterpretable” e “incriticable”; la comunicación ha perdido su carácter más humano, para someterse al trámite de simplemente ver al Otro, sin misterios a descifrar con él.

La “comunicación” es así dominada por la industria cultural globalizada, que arrasa con las auténticas diferencias culturales, homogeneizando a millones de sujetos. Serializa a los receptores, y oculta las hondas desigualdades, fracturas y desgarramientos que esta globalización ha generado “por abajo”.

Para Grüner, el lugar donde ha quedado la auténtica y creativa diferencia, es tal vez en el arte. Y esta es una tarea que debe realizar la sociedad en su conjunto. Pero el arte puede generar alternativas de otra comunicación, que atente contra la falsa “unidad” de lo visible, mostrando que este mundo no es realmente ese “espejo” transparente que el poder quiere hacernos creer. Una comunicación que restituya la cultura como campo de batalla entre lo “comunicable” y lo “incomunicable”, que denuncia esa “transparencia” como un disfraz de la opacidad “de la manos invisibles” que diseñan un punto de vista único al que todos tendríamos que someternos. La comunicación en el arte apunta a la dialéctica entre lo visible y lo invisible, a la pregunta por los enigmas que no han sido descifrados, y cuya respuesta puede ser construida sólo por los artistas capaces de no someterse a la falsa transparencia de lo real.

- Vínculo entre las ideas de Grüner acerca del arte como otra comunicación, la noción de símbolo en Gadamer y el combate entre tierra y mundo en Heidegger.

Para Grüner, la “comunicación” de hoy en día es dominada por la industria cultural globalizada, que arrasa con las auténticas diferencias culturales, homogeneizando a millones de sujetos. Serializa a los receptores, y oculta las hondas desigualdades, fracturas y desgarramientos que esta globalización ha generado “por abajo”. Él explica que el arte puede generar alternativas de otra comunicación, que atente contra la falsa “unidad” de lo visible, mostrando que este mundo no es realmente ese “espejo” transparente que el poder quiere hacernos creer. El arte puede ser aquello que denuncie esa “transparencia” como un disfraz de la opacidad “de la manos invisibles” que diseña un punto de vista único al que todos tendríamos que someternos. La comunicación en el arte apunta a la dialéctica entre lo visible y lo invisible, a la pregunta por los enigmas que no han sido descifrados, y cuya respuesta puede ser construida sólo por los artistas capaces de no someterse a la falsa transparencia de lo real.

Podemos vincular éstas ideas con la noción de Gadamer, de que una obra de arte implica la presencia de una ausencia (similar a la dialéctica entre lo visible y lo invisible de Grüner), por lo tanto podemos decir que una obra está siempre

inacabada, siendo nosotros como espectadores los encargados de completarla. Esa característica de obra abierta va a dar lugar a diversas interpretaciones, a una multiplicidad de experiencias estéticas, ya que una imagen puede aludir a muchos conceptos tanto desde la observación del espectador como desde la misma representación. Esto, sería en Grünér, esa tarea necesaria del arte de denunciar la “transparencia” de las manos invisibles que diseñan un único punto de vista.

Estas nociones se pueden relacionar también con el combate entre mundo y tierra según Heidegger, ya que para él, por un lado la obra muestra y exhibe algo, pero por otra parte, está lo oculto de la obra.

Heidegger desarrolla estos conceptos de mundo y tierra analizando una obra arquitectónica: un templo griego. El Partenón nos acerca al mundo griego, abre un mundo de significaciones culturales basadas en la atmósfera cultural de una época que incluye creencias, costumbres, ideas, climas políticos y sociales, etc. En este caso, la obra templo nos abre “un mundo”, y “un mundo” quiere decir innumerables mundos, abiertos a una cadena interminable de interpretaciones.

El otro concepto, el de tierra, nos relaciona con el misterio, el ocultamiento. Así como la obra muestra el mundo, al mismo tiempo oculta la tierra. Esta tierra es lo que los griegos denominaron physis, que devino en naturaleza. Los griegos comprendieron por physis el proceso por el cual las cosas aparecen, y es algo que está en una constante manifestación y nunca termina de darse. En tanto “tierra”, la obra es una reserva permanente de sentidos que nunca podrán hacerse totalmente explícitos en cada encuentro con un receptor.

Es un combate entre lo que se muestra y lo que se oculta, lo decible y lo indecible, y en esa lucha la verdad acontece. Así, podemos ver estos conceptos como similares a lo visible y lo invisible de Grünér, y a la dialéctica de la presencia y la ausencia de Gadamer.

François:

- El cine de Lucrecia Martel como otra comunicación desde la idea de una estética de la opacidad. Lo que no se dice en el film y el rol de receptor

La estrategia enunciativa de Lucrecia Martel refuerza así la impresión de opacidad que envuelve a los personajes y situaciones de sus dos películas. En efecto, la elección del punto de vista es fundamental para la buena comprensión de una historia, ya que es un medio privilegiado para regular el acceso cognitivo al mundo diegético. La instancia enunciativa afirma aquí su superioridad respecto al saber del espectador. Éste no goza en ningún momento de una situación de omnisciencia. La realizadora le impide siempre tener una visión panóptica, negándole a cada momento la posibilidad de conseguir una respuesta a sus interrogantes; sea porque lo deja en una situación de ignorancia compartida con el personaje, o porque lo coloca en una posición de inferioridad cognitiva respecto al personaje,

En realidad, en el cine de Lucrecia Martel, el relato deja de ocupar el primer término para desempeñar una función "climática". Lo que importa, ante todo, es el ambiente o la atmósfera. El cine de la realizadora argentina afirma la primacía de la sensación sobre el análisis psicológico o la cohesión narrativa. Esta ruptura con los códigos del cine tradicional es sin duda alguna lo que provoca esta impresión de extrañamiento en el espectador. Pero es precisamente esta desorientación la que intenta provocar Lucrecia Martel como lo explica en una de sus entrevistas: "Lo que quiero lograr en mis películas es transmitir una especie de enrarecimiento sumamente invisible. Es un estado de sospecha permanente, una situación en la que no se sabe nunca en qué plano de la realidad o la fantasía estamos, o cuando pasamos de uno hacia el otro."

Las películas de Lucrecia Martel son obras abiertas y fragmentarias, construidas a base de carencias (de causalidades, de certidumbres, de explicaciones unívocas, de puntos de referencia sólidos). Son también obras que se dirigen a un espectador benévolo, paciente y sensible, capaz de involucrarse en ese universo desconcertante para participar activamente en el desciframiento de su sentido.

Plataformas interactivas para la Cátedra de Estética / Fundamentos estéticos de la Facultad de Artes de la UNLP. En el marco del ASPO instalado por el COVID-19, al no poder dar clases presenciales, armé estas plataformas interactivas para poder dar cuenta de los textos que los estudiantes tenían que leer para las clases virtuales, fragmentos de películas, dispositivos varios, canciones, etc. Un despliegue de elementos para que el estudiante pueda aprender en la cursada.