

Hans-Georg Gadamer: El arte como juego, símbolo y fiesta.

Bibliografía indicada:
Gadamer: “La actualidad de lo bello”

Est...tica-Fundamentos Est...ticos

FBA-UNLP. 2012

Advertencia:

- Este material es de circulación interna de la cátedra de Est...tica-Fundamentos est...ticos.
- Se trata de presentaciones más breves y esquemáticas que las realizadas en clase. Para profundizar en la temática es necesario realizar la lectura de la bibliografía indicada.

Algunas cuestiones:

- Historia de la hermenéutica y la propuesta de Gadamer.
- Trazado de un puente ontológico entre el arte del pasado, de la tradición y el arte moderno/contemporáneo.
- Fundamentación antropológica: Arte como juego, símbolo y fiesta. Fundamentos antropológicos sobre los que descansa el fenómeno del arte y desde los cuales es posible legitimarlo.

Hermenéutica

- Proviene del griego *hermeneuein* que significa expresar, explicar, traducir, aclarar, interpretar. *Hermeneia* es interpretación y aparece en relación con la filología o estudio de los textos escritos.
- Hermenéutica temprana: objetivo: reconstruir el sentido original. Vínculo con transcripción manual, ésta daba lugar a múltiples versiones que generaban necesidad de recomponer texto auténtico. Reestablecer texto original era reestablecer significado auténtico.
- Siglo XVI: Importancia en relación al debate católico-protestantes sobre el texto bíblico. Con aparición de imprenta la hermenéutica se desliga de la recomposición del texto original. Ahora establece autenticidad o inautenticidad de textos bíblicos.
- Siglo XVIII: transformación con movimiento romántico. La obra de arte expresa emoción y pensamientos de autor. Ahora el significado debe buscarse más allá del texto.

- Friedrich Schleiermacher: comprender texto implica reproducir proceso creativo, recrear la experiencia mental del autor. Complementar estudio con contexto histórico y biografía. Por un acto de empatía nos ponemos en contacto con la mente del autor y su intención. En la combinación de comprensión intuitiva y comprensión histórica se cumple la tarea hermenéutica. La distancia temporal resulta negativa.
- Siglo XIX: tarea de legitimación frente al método de las ciencias naturales. Debate entre los partidarios de la comprensión (ciencias del espíritu) y los de la explicación por causa-efecto y legalidad (ciencias naturales). Objetos de estudio y métodos diferentes. El método científico de las ciencias naturales como garante de un consenso racional, reglas impersonales y objetividad. La interpretación/comprensión es el método de las ciencias del espíritu que tratan con sujetos (Dilthey)
- M. Heidegger: hermenéutica de la existencia: interpretación comprensiva de lo que es la existencia. Ser hombre es comprender: la comprensión del ser, del mundo y de la historia. No entiende la hermenéutica como un método científico.

Hermenéutica gadameriana. Verdad y método (1960)

- Gadamer cuestiona que en el marco de la concepción basada en la ciencia moderna el conocimiento y la verdad hayan sido igualados y reducidos al conocimiento científico que supone tránsito desde el sujeto concreto al epistémico. Método: conjunto de reglas impersonales. Experiencias cognitivas serían las repetibles: lo único real.
- En el encuentro con la obra de arte tiene lugar una experiencia de verdad y conocimiento con su propio modo de legitimidad que no debe dejarse limitar por el ámbito de control de la metodología científica

- Siempre estamos en una situación hermenéutica: La interpretación es nuestro modo de ser en el mundo, es inherente al ser humano. Universalidad. No es un método. El lenguaje como articulador de nuestra experiencia hermenéutica: pensamos y construimos nuestra realidad mediante el lenguaje.
- ¿Desde dónde el intérprete hace esa interpretación? interpreta y comprende desde su propio presente. Mediación con el presente como condición de posibilidad de la interpretación
- Preguntas: en cada investigación se destaca un aspecto un punto de vista que se quiere resaltar, y esto no es arbitrario. Importancia de la tradición que configura históricamente nuestro presente, nuestro horizonte. Mediación pasado/presente. Cada época se dirige con distintas preguntas a un hecho/obra. La interpretación nunca se agota, será siempre finita e histórica, nunca cerrada o completamente acabada.

- Nos acercamos a texto desde un proyecto, con alguna idea de lo que allí se dice. A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según la lectura nos vaya confirmando o alterando nuestra precomprensión.
- Diálogo con la obra que nos sale al encuentro, nos interpela. El intérprete se abre a un diálogo, el texto/obra responde a las preguntas del intérprete. El significado es una producción que resulta del encuentro de una obra perteneciente a un cierto horizonte, nuestro propio horizonte y las interpretaciones previas. Se hace consciente la tradición, el enlace del pasado y el presente, el horizonte que me condiciona: es conocimiento y reconocimiento.
- La distancia histórica como algo positivo. El interés histórico considera no sólo al texto o al fenómeno sino también sus efectos (historia efectual).

- Prejuicios como anticipaciones de sentido (no tiene matiz negativo como lo entendía la ilustración), precomprensiones de parte del intérprete sobre la obra. Expectativas sobre lo que el texto va a decir y arrojar en ese análisis. Van redefiniéndose en función del diálogo. Relación sujeto/tradición que lo condiciona no es del tipo sujeto/objeto: la tradición se hace presente en la obra y el intérprete como un continuo
- En el devenir histórico se generan múltiples interpretaciones, no todas válidas. La obra condiciona y el gusto, o sentido común permite que los miembros de una comunidad acuerden a grandes rasgos sobre lo que es correcto. Carácter lingüístico de interpretaciones introduce la intersubjetividad. Pero ¿quiénes son los sujetos relevantes de este acuerdo?
- Si la obra de arte quedara sellada históricamente en el sentido que el artista o su sociedad contemporánea le dieron, su traspaso a otra actualidad por fuera de su horizonte, la reduciría a mero objeto de contemplación. Pero si la obra nos sale al encuentro en diálogo renovado con nuestra interpretación, será entonces portadora de un plus de verdad, históricamente distinta al de todas las generaciones pasadas.

La actualidad de lo bello (1977)

- Encontrar algunos rasgos que pertenezcan al arte de todos los tiempos. Trazado de un puente ontológico: ¿Por qué hablamos de arte para referirnos tanto al arte antiguo como al arte moderno, al arte de todos los tiempos?
- Punto de partida: La sentencia hegeliana de “la muerte del arte”
En siglo XIX entra en crisis el arte clásico-renacentista y comienza a definirse el arte moderno, que Gadamer ubica con el romanticismo.
- “Carácter pasado del arte”: el arte ya no se entendía del modo espontáneo en que se había entendido.
- Arte griego: la escultura griega hace presente lo divino: vínculo espontáneo entre forma artística y verdad. Lo divino se revela en la forma artística. Esto empieza a romperse con el primer Cristianismo y su noción de la trascendencia de Dios, la verdad de Dios no puede expresarse correctamente en las formas artísticas.

- Con el fin de la Antigüedad, en Edad Media y Humanismo renacentista e ilustrado la obra de arte deja de ser lo divino mismo y necesita de una justificación. “Gran cultura de la justificación artística”: arte crece amparado en la fuerte integración social, política, religiosa.
- Mundo griego, arte cristiano medieval y la renovación humanista: desarrollo de un lenguaje de formas comunes para contenidos comunes. Unión del arte y su entorno, comunicación entre el artista y la comunidad.
- Siglo XIX: Romanticismo: Deja de ser evidente la integración del artista y la comunidad (no responde a encargo). Arte ya no se entiende del modo espontáneo en que se había entendido en el mundo griego e incluso en los período cristiano, humanista e ilustrado. El artista ya no se piensa en comunidad, subjetivismo extremo. La subjetividad se manifiesta en la “imaginación y creatividad artística genial”.
Mediados s. XIX: Nuevos temas. Primeros cuestionamientos a validez de la perspectiva central.

- Paradójicamente junto al desarrollo de un arte autónomo, (el arte convertido en arte), comenzó luego a generarse una revolución artística que dio lugar a preguntas como ¿es esto todavía arte?, ¿de verdad que esto pretende ser arte?
- Entonces: ¿en qué sentido puede incluirse lo que el arte fue y lo que el arte es hoy en un mismo concepto que abarque a ambos?

¿Qué es el arte?: Todo arte es símbolo, juego y fiesta. ¿Cuál es la base antropológica de nuestra experiencia del arte?

- ***Juego:***
 - Función elemental de la vida humana. Algo profundo de la existencia. Tendencia natural al juego y al arte.
 - Cuestiona subjetivismo y objetivismo. La esencia del juego no puede comprenderse como un comportamiento subjetivo a partir de la conciencia de los jugadores. Éste accede a su manifestación a través de los jugadores, en la medida en que ellos cumplen los roles que el juego les asigna haciendo que el mismo juego esté presente en cada ocasión aunque siempre de diferentes maneras. Mantiene su identidad en las distintas ocasiones en que es jugado de manera diferente.

- Implica movimiento de vaivén, automovimiento (juego de tenis) porque no tiende a un fin instrumental. Racionalidad (reglas) libre de fines instrumentales. Consideración de la obra como algo dinámico, proceso de construcción y reconstrucción continuas en el diálogo entre la obra y el espectador: identidad herméutica: unidad en las diferencias.
- Reglas de un juego sólo tienen validez y sentido al interior de dicho juego. La obra se conforma siguiendo una lógica interna, no es mera copia o reflejo; ella hace ser algo que desde ese momento es. Gana para sí una autonomía, pero en relación con el mundo que recrea y el espectador.
- Jugar es siempre jugar-con: es un acto comunicativo. Incluso quien mira el juego participa. El espectador es más que mero observador. Apunta a la inclusión del espectador/intérprete en el arte: identidad hermenéutica de la obra: hay ahí algo significativo que comprender: “toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar”

- El ser del espectador no es mera posesión de la subjetividad sino que se define por la obra de arte.
- Hay un sentido de la obra que comprendemos pero por nuestra historicidad esto ocurre siempre de un modo diferente. Mediación con el presente condición de posibilidad.
- Aunque la obra sea la misma, habla cada vez de un modo diferente. Unidad no significa clausura de la obra frente al que se dirige a ella.

• Mimesis (retomada en su sentido aristotélico)

-No se copia, reproduce o refleja lo exterior. La obra es presentación que crea y transforma la realidad haciéndola presente e interpretándola. Dota a la realidad de significaciones que previamente no tenía: acrecentamiento del ser.

-Es representación para alguien. Obra sólo es en cuanto es interpretada y comprendida por alguien.

-Transformación que afecta al espectador. El mundo que la obra presenta le permite reconocerse en ella, asumiendo su inscripción

- Crítica a “conciencia estética” que produce la “distinción estética”: proceso de abstracción que separa en la obra todo lo no estético, desvinculándola de la realidad y del espectador. Contemplación puramente estética que prescinde de la dimensión histórica, social y significativa de las obras.
- La verdad del arte es una verdad relacional que tiene lugar de manera dialógica, se trata del acontecimiento al que pertenecemos, y de ello el metodologicismo y el objetivismo no pueden dar cuenta.
- Se trata de un conocimiento que es reconocimiento, que nos confronta con nosotros mismos transformándonos.

● ***Símbolo:***

- “Tessera hospitalis” :tablilla de recuerdo. Conocimiento en la obra de arte es reconocimiento
- Lo simbólico en el arte alude al fragmento que busca complementarse: en lo particular de un encuentro con el arte se experimenta la totalidad del mundo, la posición del ser del hombre en el mundo, nuestra historicidad y finitud frente a la trascendencia.
- Hay un juego entre lo particular sensible y la totalidad: (se resiste a comprensión pura por medio de conceptos) lo particular sensible de la obra es un lugar privilegiado para acceder a la experiencia de nuestra situación de hombres en el mundo. El arte nos habla de nosotros mismos: reconocimiento.

- Nuestra expectativa de sentido no se consume nunca plenamente. La idea de fragmento también tiene que ver con el juego de mostración y ocultación del sentido. El sentido y la verdad de la obra se ocultan y se muestran a cada época de modo diferente, no se agota en cada interpretación.
- Frente a la teoría hermenéutica el arte conserva cierta opacidad, no hay un sentido último al cual acceder. El sentido y la verdad se construyen históricamente.
- Crecimiento de nuestro ser: el conocimiento de la verdad del arte implica un autoconocimiento, una autocomprensión.

• **Fiesta:**

- Relación con el aspecto comunicativo que Gadamer atribuye a la experiencia hermenéutica. En la fiesta se rechaza el aislamiento, es comunidad, celebración. En la experiencia hermenéutica del arte se establece un diálogo.
- Diferencia entre tiempo para algo, vacío que se identifica con suma de “ahoras” sujetos al reloj (tiempo vacío: aburrimiento, no tener nunca tiempo: trajín) y tiempo lleno o propio (fiesta, arte y experiencia vital) La fiesta se celebra y no se distingue en duración de momentos sucesivos, cuando hay fiesta el tiempo está lleno de ella.
- Infancia, madurez, vejez, muerte no son tiempos de reloj. De pronto se mira a alguien y se dice: “ya no es un niño”, no es tiempo reloj se produce discontinuidad. Tiempo de celebración marca la ruptura con el tiempo lineal, acumulativo

- La fiesta y el arte también nos invitan a demorarnos. La obra de arte como organismo vivo que tiene su propio tiempo: nos demoramos, detenemos ante ella.
- Vínculo entre pasado/presente en experiencia hermenéutica. La periodicidad de la fiesta se da en algo que es lo mismo y algo que es otro: celebramos el fin de año pero cada año de manera distinta: pasado y presente se encuentran.
- La actualidad de la obra para todo presente sugiere lo eterno: “le dice algo a cada uno, como si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y simultáneo.”
- Juego, símbolo y fiesta definen la esencia del arte. Pero se trata de una esencia ligada a lo antropológico (vínculo obra y mundo, contextos, horizontes, tradiciones) no a un mundo de ideas trascendentes por fuera del mundo humano.