

Capítulo 1: A modo de introducción

- Fenómeno estético: objeto y sujetos estéticos.
 - Estética: categorías estéticas.
 - Raíces de la filosofía.
 - Papel de la estética
-
-

Fenómeno estético: esencia humana expresada sensitivamente. Para que la esencia humana se convierta en fenómeno estético, debe haber una creación artística. Lo estético sólo existe con un portador creado (materializado), un sujeto materializador (creador) y un receptor.

Sujetos estéticos → creador y receptor (ambos activos).

Objeto estético → obra.

Estética: ciencia humanística o social que estudia las leyes de lo estético en su desarrollo histórico y en su situación en un corte sincrónico. Se dividen en dos categorías:

Estética general → estudio de todos los fenómenos artísticos.

Estética de género → estudia la particularidad de cada género artístico.

La filosofía tiene tres raíces principales:

Ética → estudia qué es lo bueno y qué es lo malo.

Lógica → estudia qué es lo verdadero y qué es lo falso.

Estética → estudia qué es lo bello y qué es lo feo.

Estas raíces no son eternamente constantes, son dependientes de situaciones histórico-sociales y no pueden existir una sin la otra.

El papel específico de la estética dentro de las ciencias humanísticas, es establecer la relación entre el pensum estructurado de un determinado momento, en un determinado contexto y su producción artística. Estudia el arte como fenómeno expresante de una relación entre sujeto y objeto.

Capítulo 2: Definición de arte

- Compromiso consciente:
 - Relación con la estructura de poder
 - Proceso de metabolización de lo nuevo

- Sublimación como desplazamiento simbólico
- Percepción activa
 - Duración, Einfühlung
 - Subjetivación, objetivación
 - Totalidad intensiva y extensiva
 - Símbolo

- Función del arte
 - Metáfora
 - Mentira para decir la verdad
 - Dialéctica de la vida y la muerte

El arte surge de la unión entre el compromiso consciente con el mundo y la sublimación, si falta una u otra, deja de ser obra de arte.

Compromiso consciente: La palabra mundo, se refiere al hombre con todas sus actitudes, siendo este parte constructora o destructora del mundo. El hombre nunca puede actuar en forma ajena frente a aquello de lo que es parte. Tanto él como los otros, se ven determinados por una estructura denominada poder.

Para imponer algo, hace falta aquel que impone y aquel que acepta la imposición, quien al mismo tiempo puede imponer. En esta estructura de imposición y aceptación se establece un sistema de valores, y surge el conjunto de pautas de comportamiento ideal, “espíritu de cuerpo”. En base a ello se determina qué es bueno y qué es malo:

- Alguien transgrede una norma, por lo que será castigado. Transgredir vale, si el resultado será la recreación y no la destrucción.

- Surgirán aquellos que se identifiquen con lo nuevo a pesar de ser castigados. Al ser muchos, el poder dejará de perseguirlos y va a cambiar su actitud.
- Comenzará a tolerar los cambios, para poder mantenerlos bajo su poder.
- Cuando la tolerancia deja de ser suficiente para neutralizar lo nuevo, el poder se adueña de ello (metabolización).

A partir de aquí, la regla va a ser aquello que hasta entonces fue perseguido. Lo nuevo se convierte en imposición, y alguien va a querer rebelarse contra eso. Se crea un movimiento infinito dando ventajas para la sociedad.

Entonces, el poder se constituye por todos los que participan en su discurso, quien impone, quien lo reproduce y quien introduce el cambio.

Sublimación: En el inconsciente no todo es reprimido, lo que no lo es, será aquella fuerza pulsionada por el deseo, va a sublimarse. Aparece simbolizada, convirtiéndose en partícipe del hacer de la cultura. La libido logra así ser desplazada, descargada y hace posible que no se paralice el sujeto.

En la obra artística, el deseo encuentra su expresión materializada. El símbolo hace soportable la realidad interior, psíquica. La sublimación es un proceso no dominable por la conciencia. El creador, con este juego de descubrirse cubriéndose, descarga la angustia de la realidad tripartita de la existencia humana.

Ante la observación de una obra hay dos lecturas:

Consciente: la relación del compromiso consciente con el mundo del artista.

Desde el conocimiento de las realidades psíquicas.

Einfühlung: se traduce como autogoce, es la empatía o simpatía simbólica. Surge desde el receptor, cuando frente a una obra de arte, se proyecta a sí mismo sobre ella. Surge de nuestra realidad psíquica y el dolor encontrado en ella.

Duración: Es el flujo ininterrumpido del yo profundo y libre. Es la expresión de las riquezas de la memoria inagotable. La vida interior de cada uno. Es como una bola de nieve que arrasa a su paso lo que encuentra, crece enriqueciéndose. Porque cada hombre tiene una historia diferente, la duración conserva el pasado. Es la conservación del pasado.

La obra es producto de la duración del artista, y su percepción producto de la duración del receptor.

Simbología

Alegoría: Un signo que una vez nació como símbolo, pero se socializó, se generalizó. Su significado es parte del discurso y de la estructura del poder. Siempre se ancla en lo avalado y lo permitido, lo necesario para el poder.

Símbolo: es subjetivo, no se puede trasladar de un individuo a otro, de una época a otra, de una sociedad a otra. Articula lo desconocido con lo que ya es sabido. No puede tener una motivación consciente en su totalidad.

Se da un diálogo entre la simbología del creador y la simbología del receptor: el receptor toma los símbolos del artista como significantes y los llena con sus propios contenidos.

Subjetivización - objetivización

El arte es la subjetivación del objetivo y a su vez es la objetivización de lo subjetivo.

El artista mira hacia el mundo objetivo, pero este mundo objetivo va a ir pasando por el filtro de la subjetividad, que actúa como fuerza creadora y recreadora.

La totalidad intensiva

El arte, a diferencia de las ciencias (totalidad extensiva), opera con suma intensidad (totalidad intensiva). En una obra de arte está el mundo interior del artista y el mundo exterior. Su pasado y su presente.

Mentir para decir la verdad

Al arte no le interesa decir la verdad, porque si así lo hiciera sería naturalismo. El arte ofrece un conocimiento nuevo, más profundo, que no se llega a ver sin su creación. Si el arte no cumple no efectúa la mentira, no cumple su categoría.

Desde la dialéctica de la vida

El arte expresa todo lo que es humano y lo que al humano es propio. Lo que no puede ser considerado arte es lo que causa muerte. Si mata elimina la vida, por lo tanto también se elimina a él mismo.

Mostrar solamente lo bello es mostrar solamente la parte buena de la existencia humana, por lo tanto falsificarla. En el arte está presente la simbolización del instinto de vida (eros) y el de la muerte (thanatos) aunque en diferente proporción.

Capítulo 3: Las dos vertientes

- Método positivista Método dialéctico
- Proceso dialéctico hegeliano
 - Tesis, antítesis, síntesis
 - Las 3 leyes de la dialéctica
 - Relación amo esclavo como motor del devenir histórico
 - Historia: mega y micro relato
 - Sistematización en períodos preclásico, clásico y postclásico

- Teoría de las dos vertientes
 - Concepto
 - Función
 - Cuestiones que relaciona

Goethe habla de dos historias del arte, una antes de la imprenta y la otra a partir de entonces. Antes, los libros eran privilegio de los poderosos. El libro impreso permite la democratización del saber.

Se reconocen dos tendencias, dos vertientes: una responde a las necesidades de grandes contingentes (lo funcional, bauhaus) y la otra, a la de muy pocos destinatarios (artístico, experimental).

El pensamiento

Pensamiento egocéntrico: La asimilación de lo real, es el recorte que hacemos con nuestra mirada, generando una representación interior de ello, es un recorte egocéntrico. Este recorte depende del observador y sus intereses. Sobre un sólo fenómeno, dos personas no van a elaborar la misma interiorización.

El niño y los animales están dominados por esta forma de pensamiento. Observan el mundo desde sí mismos, para sí mismo. Sin lenguaje no hay pensamiento. No se puede pensar sin lenguaje. No existe el pensamiento sin lenguaje.

Pensamiento operativo / abstracto: Surge de la experiencia previa del pensamiento egocéntrico. Cuando un niño ve una mesa que nunca había visto y dice que es una mesa. Este niño en algún momento le dijeron que algo era una mesa, luego le dijeron lo mismo de otra mesa y así sucesivamente. Pudo interiorizar no sólo varias imágenes de mesa, sino que pudo sustraer de ellas una idea, y a su vez, pudo proyectarla sobre una nueva mesa. Pudo abstraer de lo concreto, una idea. En este pensamiento, el hombre puede abandonar la inmediatez y actuar valiéndose de las ideas elaboradas y operar sobre su mundo exterior con la mediatez del pensamiento abstracto.

Pensamiento mágico: Opera con inmediatez. En base a una experiencia establece una constante y reduce la relación efecto-causa a una vinculación unilateral. Ej: Me pongo zapatos marrones, salgo a la calle y llueve. Otro día, me pongo zapatos marrones, llueve. La tercera vez, pienso si me pongo zapatos marrones, lloverá.

Une un efecto (lluvia) con una causa (zapatos marrones) que entre sí no pueden tener ninguna relación de esta índole. La relación entre efecto y causa no está avalada con experiencias empíricas y múltiples. Sin pensamiento mágico no hay mitos, no hay religiones ni arte.

Pensamiento científico: No puede existir sin la experiencia previa de lo mágico. Dispone de varias instancias, se propone incorporar una gran cantidad de posibles en su área de investigación, y buscar lo general. No hay conocimiento sin problemas, pero tampoco hay ningún problema sin conocimiento.

Pensamiento positivista: Comte considera como único factible y valioso el estudio de los hechos concretos. No hay más saber que el científico. Si un fenómeno no cabe en la estructura lógica de las ciencias naturales, carece de valor. Según él, la historia se divide en tres etapas: la etapa teológica donde el protagonista era el sacerdote. La etapa metafísica, filósofo protagonista y la etapa positiva, donde la figura principal es el científico. Designa real todo lo medible, pesable y tangible.

Pensamiento dialéctico: Es la creación entre dos opiniones. La idea propuesta es la tesis, y la contraria es la antítesis, lo que nace es la síntesis. Una sola tesis puede generar múltiples antítesis y por ello, pueden surgir varias síntesis. Cuando esta confrontación logra generar una síntesis, al mismo tiempo es una nueva tesis que inevitablemente va a provocar su propia antítesis. Este pensamiento sólo puede existir si hay una aceptación de la opinión de la realidad del otro, aceptando la alteridad. Si el individuo es parte de la sociedad, si no la acepta, se destruye a sí mismo. Y si la sociedad no reconoce al individuo, va a llegar a su propia destrucción.

La historia

La dialéctica del amo y esclavo de Hegel plantea lo siguiente: El amo es amo por el esclavo y el esclavo es esclavo por el amo. Pero mientras el amo tiene conciencia sobre ello, el esclavo no. Cuando el esclavo empieza a verse como tal, empieza el camino hacia su liberación. Primero tiene que nombrarse como tal. El será el nuevo amo, y se conforma el nuevo esclavo. El antiguo amo va a ir desapareciendo, aunque su cultura será incorporada en el nuevo sistema. Este suceso permite que un sistema pueda ser punto de partida para el nuevo, pero que el superado pueda participar en la conformación del nuevo. Para poder encarar la reconstrucción de una estructura que plantea Foucault, tenemos que apelar al pensamiento dialéctico: en cuanto existe algo, existe en su alteridad (historia del amo e historia del esclavo).

Sistema: Todos los elementos de una estructura se ordenan de tal manera que se indeterminan, se interfluencian, frente a cualquier efecto exógeno.

Sistema preclásico: Cuando los elementos todavía no están relacionados entre sí, todavía no se conforma en estructura, sus componentes surgen y se agrupan al azar y sin jerarquización.

Sistema clásico: Al estructurarse estos elementos, se jerarquizan. Se establecen roles. La respuesta va a ser positiva, ya que el sistema se autodefende, rechazando o integrando.

Sistema postclásico: Cuando el sistema ya no puede defenderse, y la respuesta va a ser negativa, va a ir descomponiéndose.

En cada sistema postclásico, se mezcla con el preclásico de un nuevo sistema. Si no fuera así, cada sistema tendría que empezar desde el punto cero, porque la cultura sobrevive a sus portadores.

El sistema negado por el sistema triunfante, sobrevive precisamente por esta negación. Este sistema nuevo va a generar su propio antagonismo, y con ello, tras ser vencido, sobrevive. Cada época superada, es más rica, más amplia, y por ello, el sistema siguiente va a tomar esta mayor riqueza. Hegel llama a este proceso la negación de la negación.

La dicotomías dialécticas

Sociedad vs individuo: El individuo puede existir en cuanto a su sociedad, y la sociedad en cuanto al individuo. Debe haber un equilibrio entre el poder de la sociedad y los derechos del individuo.

Sujeto vs objeto: El individuo es tal cuando, en base a sus condiciones únicas, articulándolas con las condiciones exteriores, puede responder al mundo sin eliminarse y sin destruir o negar lo que existe fuera de él.

Lo que es único en uno, su duración, es lo subjetivo y quien lo tiene es el sujeto. Lo que está fuera de él, lo que responde a un código aceptado, es el objeto. Todo lo que constituye el objeto es el resultado del sujeto en su infinita multiplicidad. El objeto, la ley, existe en cuanto el sujeto portante lo incorpora. No hay uno sin el otro.

La idea vs lo concreto: Platón considera que hay dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de las sombras. El mundo de las ideas es a priori, existe por sí mismo. El mundo de las sombras existe porque las ideas se proyectan sobre él, es a posteriori. No existe por sí mismo sino como una consecuencia del mundo de las ideas. Por eso el mundo de las ideas es trascendente y el mundo de las sombras es intrascendente.

Cuanto más experiencia concreta tenemos, podemos ir construyendo una idea más rica, más profunda, más compleja. Si nuestra experiencia concreta es pobre, será pobre la idea generada.

Lo racional y lo irracional: Lo racional frecuentemente es sinónimo de lo útil; también significa rechazo del desborde de la voluntad destructora, la propuesta de mirar la vida y sus aspectos desde sus propias condiciones y necesidades.

La razón fue deificada con el advenimiento del capitalismo, y se convirtió a lo irracional en demonio. Lo irracional es aquello que no podemos incorporar a nuestros esquemas cognoscitivos.

Al racionalismo pertenecen las vertientes filosóficas que consideran la total cognoscibilidad. En el irracionalismo se agrupan las que desde el vamos rechazan la total cognoscibilidad.

Kalokagathia vs anti kalokagathia: En el mundo trascendente de Platón, las ideas se ubican jerárquicamente formando una pirámide, cuyo vértice es el Bien. El Bien se proyecta al mundo intrascendente bajo la forma del Estado. Todo es Bien si es conveniente para el Estado.

Lo bueno es bello (Kalokagathia). Solo desde lo bueno, desde lo deseado y necesitado por el poder se puede generar lo bello.

Concinnitas vs anti concinnitas: Alberti determina la belleza de la siguiente manera: lo bello es aquello de lo que no se puede sacar nada, a lo que no se puede agregar nada, en lo cual no se

puede cambiar nada sin descomponer el conjunto. Esta regla se llama concinnitas. Si se cambia algo que componen el total, se imposibilita el funcionamiento del todo.

El espacio concinnitas niega el tiempo y sus posibles e inevitables alteraciones. Apela al hombre universal, ideal, abstracto.

Lo lúdico y la tragicidad del deber: El “instinto de lo material” y el “instinto de lo formal” pueden unirse con armonía, sólo en el “instinto lúdico”. El juego es propiedad de la actividad creativa artística. La exigencia de la razón y los sentimientos pueden encontrarse satisfactoriamente en el juego.

Lo lúdico es la manera superior de realizarse, el hombre es libre solo cuando juega. El papel del juego en el arte es determinante como fuerza generadora, erótica, transgresora. En el juego creativo el ser humano hace lo que en la “vida real” no puede realizar.

La tragicidad del deber determina que la utilidad va a definir el valor. Llena a su portador con sensaciones de importancia para no darse cuenta de su propia insignificancia.

La dialéctica de las Dos Vertientes

La vertiente 1 apela a lo social, objetivo, universal, ideal, racional, abstracto, kalokagathico y concinnitas.

La vertiente 2 se vincula con los períodos de decadencia, formación y crisis.

Vertiente 1	Vertiente 2
- Bajo la realidad ordenada subyace lo represivo.	- Se evidencia una realidad angustiante.
- El hombre deposita su fe en el proyecto social.	- El hombre se llena de dudas y se refugia en actos individuales.
- Monstruos disfrazados de ordenadores.	- Monstruos visibles.
- Opera con la exaltación del deber.	- Vuelca su energía hacia lo lúdico.
- Movimientos artísticos: Grecia clásica, imperio romano, renacimiento barroco, neoclasicismo, racionalismo, funcionalista, impresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo, Bauhaus, op art.	- Movimientos artísticos: griego arcaico, helenismo, Edad Media, manierismo, rococó, romanticismo, simbolismo, Art Nouveau, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, postmodernismo.

En épocas de vertiente 2, no se generan nuevos elementos, los artistas se valen de lo ya elaborado por la vertiente anterior.

Capítulo 4: Ética y estética

- Ética a través de la historia
- Kant: posibilidad de elección e imperativo categórico
- Rol del artista

Capítulo 1. Un mundo amplio

- El paradigma
-
-

La ética es un fenómeno histórico, los conceptos morales tienen continuidad y discontinuidad. Las pautas éticas sobreviven a sus portadores por la subordinación dialéctica que los va incorporando a las siguientes estructuras sociales.

Las posibilidades de un individuo no son independientes de la posibilidad de su sociedad.

Sólo con actitud creativa pueden surgir nuevas alternativas. Estas son generadas por el hombre, por el sujeto y su entretrejo con otros. Estas alternativas deben ser atravesadas con la acción, así se formarán los valores.

La determinación de lo bueno y lo malo se realiza desde la sociedad. La sociedad opera modificando o conservando, mediante una fórmula elegida, la realidad sociocultural del sistema. Este fenómeno participa en la definición de la estructura social y establece la ideología imperante. Por medio de la reacción positiva o negativa a la ideología se desempeñan los roles económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Este es el sustento estructurante para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo.

Cuando se cambian las condiciones dadas y las relaciones dentro de la estructura existente, surgen cambios en la ideología. La ética va cambiando lenta pero permanentemente.

La ruptura de las reglas es realizada por unos pocos, pero deseada por más. No todo el mundo que está disconforme se anima a hacer algo para cambiarlo.

Con la religión cristiana lo bueno y lo malo dejan de ser considerados algo genético y la moral va cotejada por la ley. Con el poder bizantino se consolida el poder de la iglesia, y qué es el bien y el mal va a estar determinado por esta. En el s. XV, Pico DELLA Mirandola elogió la filosofía que enseña a depender de la propia consciencia más que de los juicios exteriores.

En los tiempos modernos se desarrolla la ética del tener.

En la Inglaterra capitalista del s. XVIII, el hombre virtuoso no tiene deudas y aboga por un orden universal, con los poderes en equilibrio. El bien y el mal lo declaran el imperio británico.

El marqués de Sade, busca la infinita perversión de las reglas, las leyes y el orden, pero para poder hacerlo primero debe reconocer su existencia. Se rebelan contra la ley, pero no contra la servidumbre.

Para Kant, en el Bien no puede aparecer el interés, el único móvil del acto debe ser la buena voluntad. En su estética niega la belleza en cuanto a algo que gusta con interés. Su imperativo categórico trata de hacer el bien sin mirar para qué ni para quién. Por esto, cada uno se convierte en su propia autoridad moral. Es la ética de la obediencia debida y de la obediencia civil.

Habermas contrapone su concepto de conciencia civil al del imperativo categórico.

En nuestro tiempo hay dos éticas: la del tener (de la sociedad de consumo) y la responsabilidad civil. Wittgenstein: "Lo ético es el medio de considerar lo bueno y lo malo y cada consideración es una proposición".

La esclavitud y la libertad abarcan áreas muy grandes, más claramente definidas y enfrentadas en nuestro tiempo que nunca antes.

La alta tecnología y los avances científicos construyen una nueva ética, la ética del darse cuenta, de la responsabilidad.

Capítulo 5: Arte y mito

- Mito
 - Definición
 - Características
 - Dialéctica entre dos mundos
 - Héroe positivo y héroe trágico
 - Movimiento de la mitopoiesis a la mitomanía
 - Poiesis
 - Convergencias y divergencias entre arte y mito
 - Núcleo mítico en la obra de arte
-
-

De prometeo hay cuatro leyendas:

El hombre necesita acceder a un lugar más allá de su comprensión y para eso atraviesa los límites y “roba” el fuego de los dioses, poniendo en crisis la estructura del poder. Lo existente se pone en crisis con una nueva visión, un nuevo saber.

El poder va a defenderse, ya que el poder es tal en cuanto esta estructura se mantiene inmovil y no acepta nuevos saberes que lo desestructuran.

La persona generadora de un nuevo saber es el arquetipo de héroe, renunciando a la seguridad y contención, mirando hacia lo desconocido.

Nuestro mundo está construido de saberes adquiridos a lo largo de los años, ese es el mundo de la luz, en oposición, está el mundo de las tinieblas.

Entre los dos mundos está la frontera, la articulación entre el saber y el no saber.

Tinieblas: está la energía para generar nuevos significados.

Luz: el héroe parte desde aquí, este mundo es rico en significantes, fuera de este mundo no hay vida.

Sin el mundo de las brumas no hay crecimiento. Para aumentar el saber, hay que recurrir al no saber. Para aumentar el mundo de la luz hay que recurrir al mundo de la oscuridad.

El que no mira nunca hacia este mundo de las tinieblas, va a ser una vaciedad gris, carece de eros, de creatividad, de valentía.

Pero el que sale del mundo de la luz sin retorno, no puede mantenerse en su condición humana. Se destruye su condición de sujeto. En el mundo de las tinieblas, nada está hecho, lo será por el proceso creativo del hombre. Este hacer es la creación, generación, poesía.

Cuando se genera algo que hasta entonces no había existido, porque no había sido nombrado, surge la poiesis, poesía. Surge el mito. Este mito es lo creativo, lo revolucionario, se llama mitopoiesis. Explica lo inexplicable. Incorpora un nuevo elemento y genera crisis de la estructura. Después de perseguirlo, condenarlo, marginarlo, el poder va a tolerarlo y luego lo metaboliza.

Cuando la mitopoiesis pasa a convertirse en nuevas barreras, nuevos medios de impedir la dialéctica entre los dos mundos, impedir el sufrimiento de una nueva mitopoiesis. Deja de ser mitopoiesis y se transforma en mitomanía. Todos los mitos surgieron como mitopoiesis y todos los mitos llegan a ser mitomaniacos.

El arte y el mito son dos instancias fundamentales de la conformación de nuevos mundos. Mientras que el mito va a describir el arco desde la mitopoiesis hasta la mitomanía, el arte jamás deja de tener la condición de fundador, de generador.

Capítulo 12: Lo bello y lo feo

- Ética a través de la historia
- Kant: posibilidad de elección e imperativo categórico
- Rol del artista

Lo lindo y lo bonito como equivalente del arte es una trampa del poder para imposibilitar el crecimiento del hombre. De esta manera, el arte se convierte en una especie de lujo al que sólo puede acceder el que dispone de tiempo y dinero, así el conocimiento del arte se reduce a un selecto círculo de élite.

La educación estética y el conocimiento de la historia del arte, participa en la formación de la conciencia y será partícipe de la construcción de una nueva praxis, de un nuevo *pensum*. Este conocimiento ayuda a dejar de perseguir utopías.

Las categorías de lo bello y lo feo no son constantes, sólo existen por un cambio incesante. El arte debe participar en la elaboración de la cosmovisión del hombre.

Una pequeña historia

La palabra *kalos* (bello), aparece por primera vez en Hesíodo para adjetivar a la mujer y como algo relacionado al Eros. Para Hesíodo, la mujer es un mal bello que así como hace surgir la vida, también puede castigar con la muerte, pero siempre es hermosa.

Platón

Para Platón existe una belleza esencial, metafísica, que hace que las cosas sean bellas. Si esta belleza esencial no está presente, nada puede ser bello. Se constituye la ley por la cual lo bello es lo que le conviene al Estado y sólo si se compara con sus necesidades, es bello.

Habla de la conveniencia como una condición fundamental del arte. La utilidad se convierte en determinante fundamental del arte. Aparece la pregunta ¿qué es el amor?, y lo define como el deseo nunca alcanzable. El amor no es la belleza en sí, sino el deseo por lo bello. Se puede interpretar como el deseo por la perfección, pero también aparece lo infinito, lo mágico.

La fuerza de los elementos es generadora de la energía vital, generadora también de la muerte. Santo Tomás de Aquino dice que en la vida está la muerte, pero en la muerte ya está engendrada la vida. Lo elemental desea tomar forma según las condiciones del sujeto y su mundo. Sin la fuerza de lo elemental, la vida sería un permanente giro en falso, repetición. Lo mágico surge de esta fuerza, es la entrega a lo elemental. Lo mágico es convertir la muerte y la locura en fuerza creativa.

Sin magia no hay arte, tampoco vida. Lo mágico nunca puede carecer del dolor, pues la mirada hacia afuera siempre trae dolor. No hay arte sin dolor, no hay creación sin sufrimiento. El miedo a ello genera también refugios. La devoción a la geometría suele nacer cuando el miedo al dolor llega a ser demasiado grande.

El factor determinante en el concepto platónico del arte es el orden, la utilidad, la norma y la regla. Llega a considerar la geometría como la máxima expresión artística.

Aristóteles

Para Aristóteles La máxima belleza resulta de:

- La conformidad con las leyes: dejando de lado lo mágico.
- La simetría: sólo pueden ser bellos los objetos medibles con el mismo patrón.
- La determinación: No existe nada bello que no disponga del orden.

Helenismo

No toman esta estructura rigurosa de lo bello. No generan un concepto nuevo, pero se abren las brechas del poder de la clasicidad.

Se reconoce que existe algo que está fuera del feudo del poder, lo que está afuera es el desorden, la no-ley, la inseguridad. Eso es lo feo. Lo feo, es feo porque es temible, es el mal. Lo bello es el bien, es la ley.

Cuando algo desconocido, por ser temido, se convierte en parte de lo de adentro, crece el área de la luz, del saber. Con ello crece si contacto con el mal-feo. El proceso de metabolización va a ser también enemigo del poder, porque el contacto del hombre con el mundo de las brumas será mayor.

Edad Media Alta

El concepto estético está fijado a partir de San Agustín, que dice que el hombre es malo, por eso es feo y no puede hacer la belleza. En cambio, Dios es bueno y bello. Pero permite que el hombre materialice lo bello. La creación artística está permitida cuando la alabe Dios.

Lo feo aparecerá para temer. En este mundo, abundan los monstruos, que aparecen por la iglesia, la ley. Pero, sin embargo, muestran también aquello que ya no está pautado.

Edad Media Baja

Santo Tomás de Aquino también determina lo bello como la esencia de Dios. Ordena el concepto de lo bello "claridad, integridad y consonancia", reforzando la línea defensiva de la ley. Lo oscuro queda afuera como no arte. Lo bello es lo único posible para la creación artística.

Renacimiento

Ahonda la estética del darse cuenta. Exaltan el valor del concinnitas.

Siglo XVI

Se evidenciaba la fuerza generadora de lo feo. El manierismo se consideraba un arte "mal hecho" porque intentaba negar lo feo.

Siglo XVII

El absolutismo establece otra vez la ley como determinante de la expresión de la belleza.

Siglo XVIII

El Iluminismo por un lado propone enfrentar lo antiguo y por otro establecer las bases de un nuevo poder. Se vale de los conceptos clásicos de la belleza y exalta la naturaleza como forma suprema.

Estética moderna

La estética moderna tiene su fundamento en Kant y Hegel. De ellos se bifurcan dos tendencias determinantes: una se propone reordenar el reino exclusivo de lo bello y la otra gestiona el reconocimiento de lo feo con derecho exclusivo de existencia como categoría de arte.

Kant: su objetivo es fundar la nueva lógica y la nueva ética. Reconoce la objetividad del mundo exterior, la cosa en-si, y declara su incognoscibilidad porque el conocimiento humano solo alcanza lo sensitivo. En su otro libro, analiza el comportamiento del hombre. Llega a considerar la posibilidad del hombre de contactarse con el mundo en-si, pero su conducta será correcta si deja de lado lo subjetivo.

En la crítica del juicio dice que es una facultad del sentimiento de placer y dolor, un puente entre la lógica y la ética. El juicio estético no es ni exclusivamente lo sensitivo ni lo racional. Su materia prima es el juego libre de la razón.

Lo bello se separa de lo agradable, de lo bueno, de lo verdadero. Lo bello es un juicio de gusto que no se vincula con la existencia concreta del objeto. Es una necesidad de valor general y al mismo tiempo una necesidad subjetiva. Logra separar lo estético de lo lógico y de lo ético.

Este concepto logra enfocar una tendencia nueva: el arte ya no tiene que ser consecuencia de una necesidad. Comienza la ruptura de la estética del poder, que venía desde Platón y según la cual, la estética debe ser subordinada a la ética, a la determinación de la ideología imperante.

La negación de la objetividad de lo bello señala su cuestionamiento a la posibilidad de determinar el arte como una ley objetiva sujeta a una estructura preestablecida. Su teoría de lo sublime anticipa el futuro de la estética. Lo sublime proviene de lo infinito, es lo ilimitado. Es el desorden que no tiene en cuenta nuestras necesidades lógicas y nos proyecta a los abismos de la existencia.

