

Curso Académico 2023/24

Asignatura: **30765 – Arte, Literatura y Filosofía**

Idioma de docencia: Castellano

Profesora: Sonia Arribas

Periodo: Primer trimestre

Presentación

La filosofía estuvo íntimamente conectada en sus orígenes con la poesía. En los presocráticos la filosofía se hace en el lenguaje de la poesía y el filósofo es también poeta: Jenófanes, Parménides... Sin embargo, a partir de Sócrates entre filosofía y poesía se produce una tensión, la que se da entre la demostración lógico-matemática y el poder de la seducción, o la que hay entre el concepto y la imagen, o entre la razón y la emoción.

En esta asignatura seleccionaremos una serie de pensadores del siglo XX y tomaremos como hilo conductor de nuestro estudio lo que escribieron sobre poesía. Esto nos permitirá abordar preguntas como las siguientes: ¿Es la poesía una forma de pensamiento? Y si lo es, ¿en qué consiste? ¿Permite el lenguaje poético una forma de conocimiento o saber distinto de la filosofía? ¿Contiene la poesía un elemento de verdad? ¿Hay entre filosofía y poesía una raíz común, o son, por el contrario, dos ámbitos separados e irreconciliables? ¿Cuál es la relación entre el poema y la voz? ¿Cuáles son las pasiones del poeta?

¿Y las del filósofo? ¿Por qué le interesa la poesía al psicoanálisis? ¿Cuál es la situación histórico-social de la poesía en el mundo contemporáneo?

Para responder a estas preguntas, por un lado, presentaremos de manera introductoria cada uno de los movimientos en que se insertan los autores y obras que trabajaremos, y por otro, articularemos toda una serie de conceptos del pensamiento contemporáneo en referencia al lenguaje y sus límites, la creación, el inconsciente, la verdad, la sociedad, la belleza y el arte. Los pensadores que trabajaremos en profundidad son: Heidegger, Adorno y Benjamin, Bataille, Lacan y Kristeva; pero también saldrán algunas referencias a Arendt, Blanchot, Derrida, Irigaray, Agamben y Badiou. Leeremos asimismo algunos de los poetas sobre los cuales escribieron: Hölderlin, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, etc. e incluso poemas escritos por los propios pensadores.

Competencias asociadas

Leer y analizar los textos seleccionados

Esclarecer las cuestiones filosóficas planteadas por cada autor/a Abrirse al discurso psicoanalítico en su especificidad

Reflexionar sobre literatura y poesía de manera crítica

Debatir en clase con los compañeros y la profesora las preguntas centrales de cada texto Responder de manera clara y argumentada a las preguntas planteadas en la evaluación

Resultados del aprendizaje

Articular conceptualmente problemas filosóficos Tomar contacto con el discurso psicoanalítico

Analizar rigurosamente textos psicoanalíticos y filosóficos

Saber usar y construir argumentos a partir de los conceptos psicoanalíticos y filosóficos examinados en clase Debatir sobre ideas nuevas a partir del estudio individual

Apreciar la poesía desde una mirada filosófica y psicoanalítica

Prerrequisitos

Conocimientos a nivel de grado de literatura, filosofía, estudios culturales o cualquier disciplina humanística
Lectura atenta de textos literarios y filosóficos
Articulación conceptual
Escritura académica según la metodología propia de las humanidades Interés por la poesía

Contenidos

La asignatura está dividida en cinco partes teóricas, y en cada una de ellas nos concentramos en la presentación de un autor y la lectura obligatoria de unas páginas de su obra.

1. Heidegger y el giro poético hacia el Ser. Después del proyecto de una ontología fundamental en *Ser y tiempo* (1927), Heidegger se embarca en una superación de la metafísica y su concomitante olvido del Ser mediante la apertura hacia el acontecimiento y la verdad en tanto que *aletheia*. En 1937, con la publicación de *Hölderlin y la esencia de la poesía*, su pensamiento se convierte en una reflexión poético-filosófica sobre la esencia de la poesía y el habitar poético, sobre un decir que trae lo indecible al mundo, y sobre la verdad en su dimensión histórica.
2. Redención y poesía en Adorno y Benjamin. Los filósofos de la teoría crítica analizan el papel de la poesía en el contexto de la industria cultural y la reproducibilidad técnica de la obra de arte. Consideran que la obra de arte (en Adorno, la obra de arte autónoma) tiene el privilegio de mostrar la sociedad contemporánea y sus contradicciones. Adorno sostiene que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, pero también que la lírica juzga la realidad social sin emitir un juicio directo sobre ella, mediante la inmanencia radical en lo descrito. Para Benjamin la obra poética (por ejemplo, de Baudelaire) tiene un poder redentor en la medida en que mimetiza la situación catastrófica en que vivimos.
3. Bataille y lo imposible. En 1947 Bataille publica *El odio de la poesía*, obra que posteriormente (1962) renombra como *Lo imposible*, donde presenta su ontología del azar: el ser es contingente y excesivo. La poesía consiste en la rebelión contra lo dado cuyo último límite es la poesía misma. Bataille cambia el título del libro porque mientras que en un primer momento piensa que la poesía es odio, violencia y rebelión, en otro posterior percibe que la poesía solo alcanza ese nivel de contestación por medio de "lo imposible", una categoría (posteriormente retomada por Lacan para el psicoanálisis) a la que no se accede por la experiencia, y la cual simultáneamente representa la condición de algo y su límite.
4. Lacan y la interpretación poética. Lacan está fascinado por la poesía desde el comienzo de su enseñanza (cita poemas continuamente en sus textos), compara la inspiración poética con la del psicótico, y además comparte con Heidegger (a quien traduce) una aproximación similar al decir poético. Hacia el final de su enseñanza subraya que la poesía es indispensable al psicoanálisis en la labor interpretativa, la cual no consiste en apuntar a posibles sentidos, sino más bien en provocar equívocos. En este punto de su recorrido, cobra un interés formidable para él la poesía china.
5. Lenguaje poético y ética en Kristeva. Para Kristeva – en *La revolución del lenguaje poético* (1974) – el lenguaje poético (a diferencia del lenguaje ordinario) conlleva una dimensión ética en la medida en que supone transformación y contestación. Kristeva experimenta en su obra posterior con una forma de escritura a medio camino entre la filosofía y la poesía, una prosa poética que reivindica la mística y el amor.

Metodología docente

Las clases serán magistrales en la primera hora y en ellas se presentarán los autores y movimientos seleccionados. La segunda hora estará dedicada a la lectura atenta de un texto o poema.

Los seminarios serán clases invertidas sobre la base de un texto. Para ellas, los estudiantes dispondrán previamente a la clase de una guía de lectura que les permitirá adentrarse en el texto, responder por escrito a una pregunta en el aula, y venir preparados para participar en una conversación sobre el texto con el resto de la clase

Evaluación

La evaluación de la asignatura tendrá dos elementos:

1) examen escrito compuesto de tres elementos: una pregunta específica sobre una de las lecturas obligatorias (25%), una pregunta general que permita relacionar o contrastar varios autores (25%), y una pregunta de entre la lista de preguntas trabajadas en las clases invertidas (25%). La duración del examen será de tres horas.

2) una presentación oral breve sobre un material escogido por el estudiante, previa consulta con la profesora (25%).

La recuperación será solo del examen escrito, y tendrá el mismo formato y duración que la evaluación ordinaria. Tendrá que realizarse completo en caso de suspenso de la nota global del examen escrito.

