Poética y política

Algunas nociones marxistas sobre arte y poética

Presentación del taller.

Texto principal: Lunn, “Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx”.

Poética

La palabra **poética** viene del griego poietikós (relativo al que compone), derivado de poiein (hacer, crear, fabricar, engendrar). Originalmente, el término englobaba todo acto de creación o materialización, por eso la *Poética*, de Aristóteles se refiere tanto al teatro como a la poesía de su tiempo.

Cuando la palabra cuando pasó al latín poeticus quedó asociada solo a la poesía escrita y oral. La RAE define poética en su sentido restringido, relativo a la poesía, pero en la mayoría de las reflexiones contemporáneas sobre arte se usa la palabra poética en sentido aristotélico, para nombrar **cualidades que se pueden detectar en cualquier lenguaje artístico**.

Política

La palabra viene del griego *politikós,* que a su vez se deriva de la palabra Polis, el nombre que tenían las ciudades-Estado en la Grecia antigua. La RAE la define como:

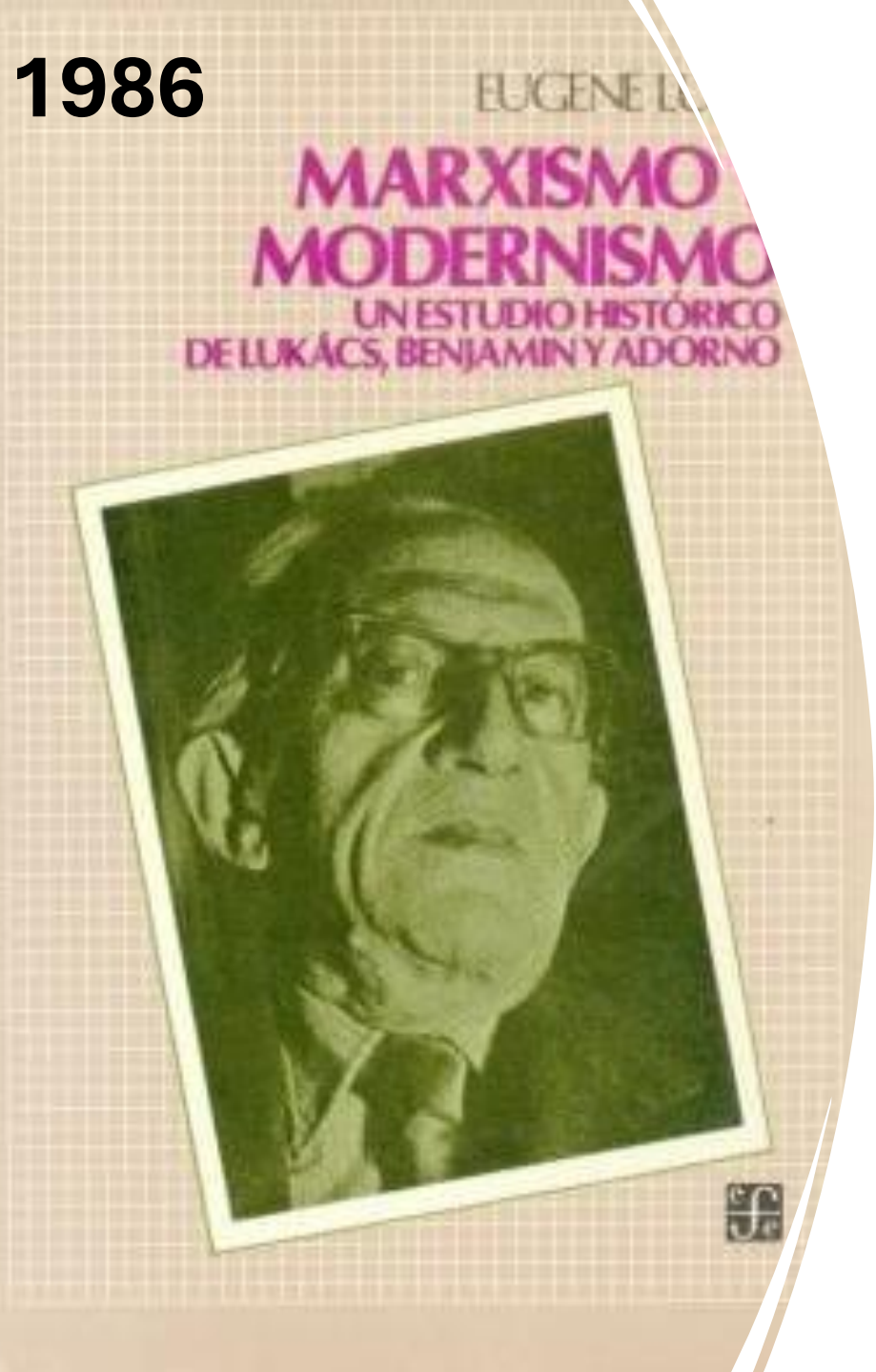
- Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.
- Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.
- Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo.

Para el marxismo la política no se reduce a la actividad del Estado y los funcionarios públicos, ni a la expresión "ciudadana" mediante el voto, la prensa y las redes sociales. La política también incluye la **actividad de protesta, organización y producción ideológica de las clases explotadas y sectores oprimidos** de la sociedad, con el objetivo de liberarse.

Política

- Para Marx el Estado es una forma de dominación de una clase social sobre otra. La política no es la actividad de "ciudadanos en general", sino la actividad de las clases sociales, dominantes y explotadas.
- Dentro de cada clase social hay sectores que se organizan en partidos y otras asociaciones para defender sus intereses de clase y luchar por el poder (sea por mantenerlo o por arrebatárselo a la clase enemiga).
- También existen luchas por el poder entre fracciones de la clase dominante, y luchas entre fracciones de las clases explotadas para ver quién dirige sus frentes únicos de lucha, sus asociaciones, etc.
- Concepto amplio de política que incluye desde las relaciones entre los Estados y sus guerras, hasta acciones que ocurren en espacios domésticos y cotidianos ("lo personal es político").

1986

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Eugenio Lunn, 1941-1990)

- “Marx nunca desarrolló una ‘estética’ sistemática. Cualquier descripción de sus puntos de vista sobre el arte y la sociedad debe ser una reconstrucción de pasajes fragmentarios y dispersos cuyas implicaciones el propio Marx nunca llegó a elaborar completamente”

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- Las ideas que tenía Marx sobre el arte están en el centro de su concepción sobre lo humano.
- Arte, sociedad, trabajo y conciencia son nociones filosóficas e históricas de Marx que se cruzan.
- Por eso existe un debate eterno sobre las relaciones entre arte y trabajo, entre arte y sociedad o entre arte y conciencia (política, social, moral).

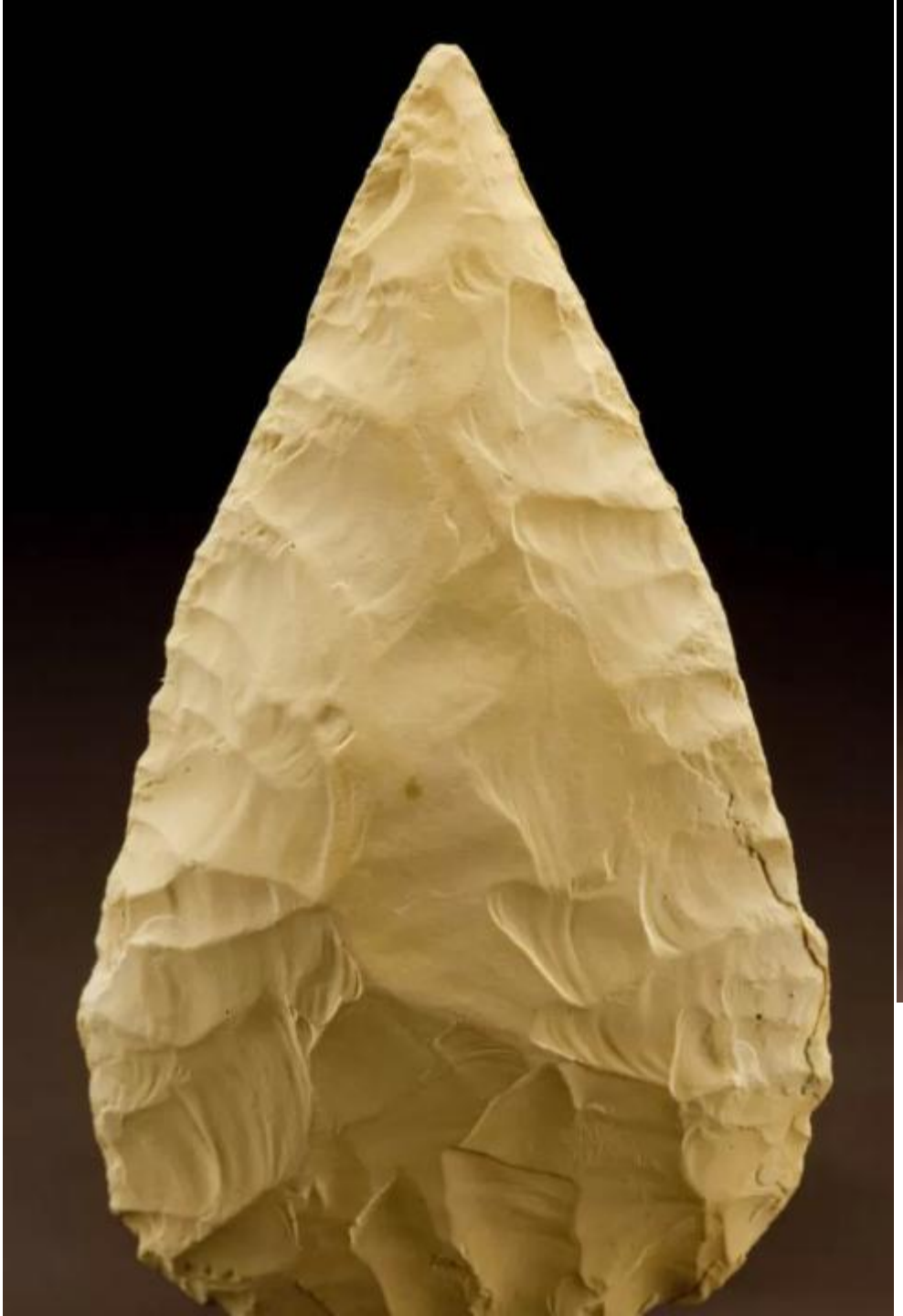
Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

Marx, Manuscrito de 1844:

"los seres humanos son seres naturales que hacen de su '*actividad vital el objeto de su conciencia*'. En el proceso del trabajo, los seres humanos desarrollan tanto el mundo de la naturaleza como sus propias capacidades"

Las cuevas de Altamira fueron habitadas durante varios periodos del paleolítico, sumando 22 000 años de ocupación, desde hace unos 36 500 hasta hace 13 000 años. Las pinturas no tienen una única fecha, se saben que fueron realizadas en distintos momentos separados por decenas de miles de años

Las puntas de proyectil de piedra o hueso se unían a lanzas o dardos y permitían a los humanos cazar presas rápidas o grandes (aves, mamuts). Edad: más de 104.000 años. Los punzones de huesos se usaban para hacer agujeros en las pieles y cueros y así producir ropa. Edad: 77.000 años. Paleolítico

Poemas de la cultura Bantú (África)

Versión en español por Gerardo Jorge a partir del texto en inglés presentado por Gerome Rothenberg en *Técnicos de lo sagrado*.

Las lenguas bantúes derivan de la lengua reconstruida Proto-Bantú, que se hablaba hace unos 4.000 a 3.000 años en la zona del actual Camerún. Se extendieron por África Central, Este y Sur durante el 1.er milenio AC y el 1.er milenio DC

Todavía estoy tallando un palo de jabí.
Todavía estoy pensando en eso.

El lago se seca en sus bordes.
El elefante es asesinado por una pequeña flecha.

La pequeña choza se cae.
Mañana, deudas.

El sonido de un colmillo de elefante que se rompe.
La ira de un hombre hambriento.

¿Hay alguien en la costa?
El cangrejo me atrapó por un dedo.

Somos el fuego que quema el campo.
La cría de elefante está expuesta en el llano.

1. Figuras en piedra halladas en la zona noroeste de Camerún, se estima que tienen entre 1000 y 500 años.
2. Grabados rupestres de Bidzar, Camerún. Se estima que se hicieron entre 2500 y 1500 a. C.

Para Marx, el arte de las sociedades ‘primitivas’ demuestra que “las necesidades sensoriales humanas van más allá de las necesidades físicas”.

“Indicios”, Carlo Ginzburg, (texto de 1994)

“Durante milenios el hombre fue cazador. La acumulación de innumerables actos de persecución de la presa le permitió aprender a reconstruir las formas y los movimientos de animales no visibles, por medio de huellas en el barro, ramas quebradas, estiércol, mechones de pelo, plumas, concentraciones de olores. Aprendió a olfatear, registrar, interpretar y clasificar rastros tan infinitesimales como, por ejemplo, los hilitos de baba.

Aprendió a efectuar **complejas operaciones mentales con rapidez fulmínea**, en la espesura de un bosque o en un claro lleno de peligro.”

“Indicios”, Carlo Ginzburg

“Generaciones y generaciones de cazadores fueron enriqueciendo y **trasmitiendo todo ese patrimonio cognoscitivo**. A falta de documentación verbal para agregar a las pinturas rupestres y a las manufacturas, podemos recurrir a **los cuentos de hadas,** que **a veces nos trasmiten un eco**, si bien **tardío y deformado, del conocimiento de aquellos remotos cazadores**.”

“Lo que caracteriza este saber es su capacidad de **remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja, no experimentada de modo directo**” Son las mismas operaciones mentales involucradas en la astronomía, la filosofía, el arte y la ciencia en general.

Lítico = relativo a la piedra

En el neolítico ya se trabajan metales y surge la agricultura.

Las plantaciones de trigo más antiguas son de hace 10.000 años en la Mesopotamia

La escritura surge hace 5000 años en la misma zona

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

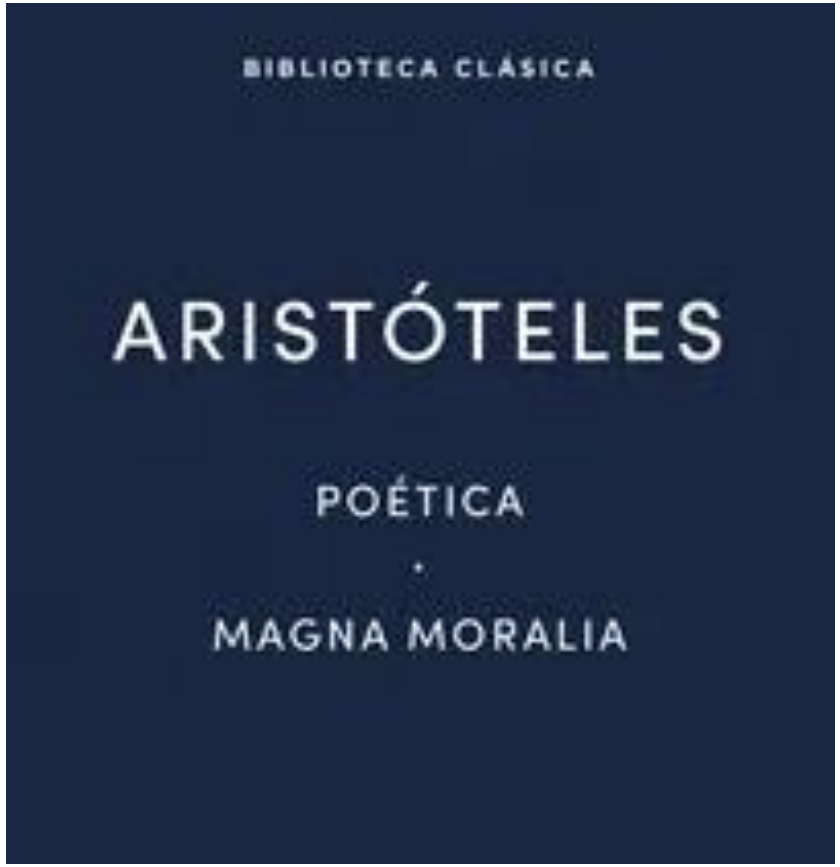
- Marx en El Capital: "El trabajo es un proceso entre el hombre y la naturaleza, en este proceso el hombre regula, media y controla su intercambio material con la naturaleza por medio de su propia actividad. Recurriendo a la naturaleza exterior a él, y cambiándola, cambia también su propia naturaleza. Se desarrollan los potenciales que duermen dentro de su naturaleza".

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- Esa relación era natural en las sociedades primitivas, en el trabajo capitalista es al revés. El productor está despojado de sus medios de producción y es obligado a realizar un trabajo que no desarrolla sus habilidades cognoscitivas, sino que las expolia.
- Si en las sociedades primitivas todo productor podía hacer y disfrutar del arte, y además el trabajo productivo mismo tenía elementos de creatividad y sensualidad, en las sociedades explotadoras hay una separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual queda separado del goce estético y se vuelve embrutecedor.
- Los artistas pasan a ser un sector específico de la sociedad (por ejemplo, los *Haedos* o poetas griegos) y las mayorías productoras ven limitado su acceso al arte.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- El concepto de lo bello en Marx: “un todo coherente y atractivo que **rivaliza** con las formas de la realidad material”.
- “El arte, como parte distinta del trabajo humano, no es una mera copia o reflejo de la llamada realidad externa, según Marx, sino su infusión con fines humanos.”
- Aristóteles, *La Poética*. El arte hace mímesis de la naturaleza.

1. Las espigadoras de Jean-François Millet (1857)
2. La espigadora de Van Gogh (1889)

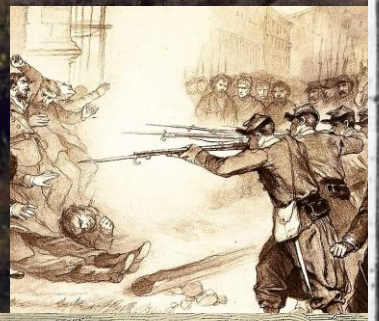

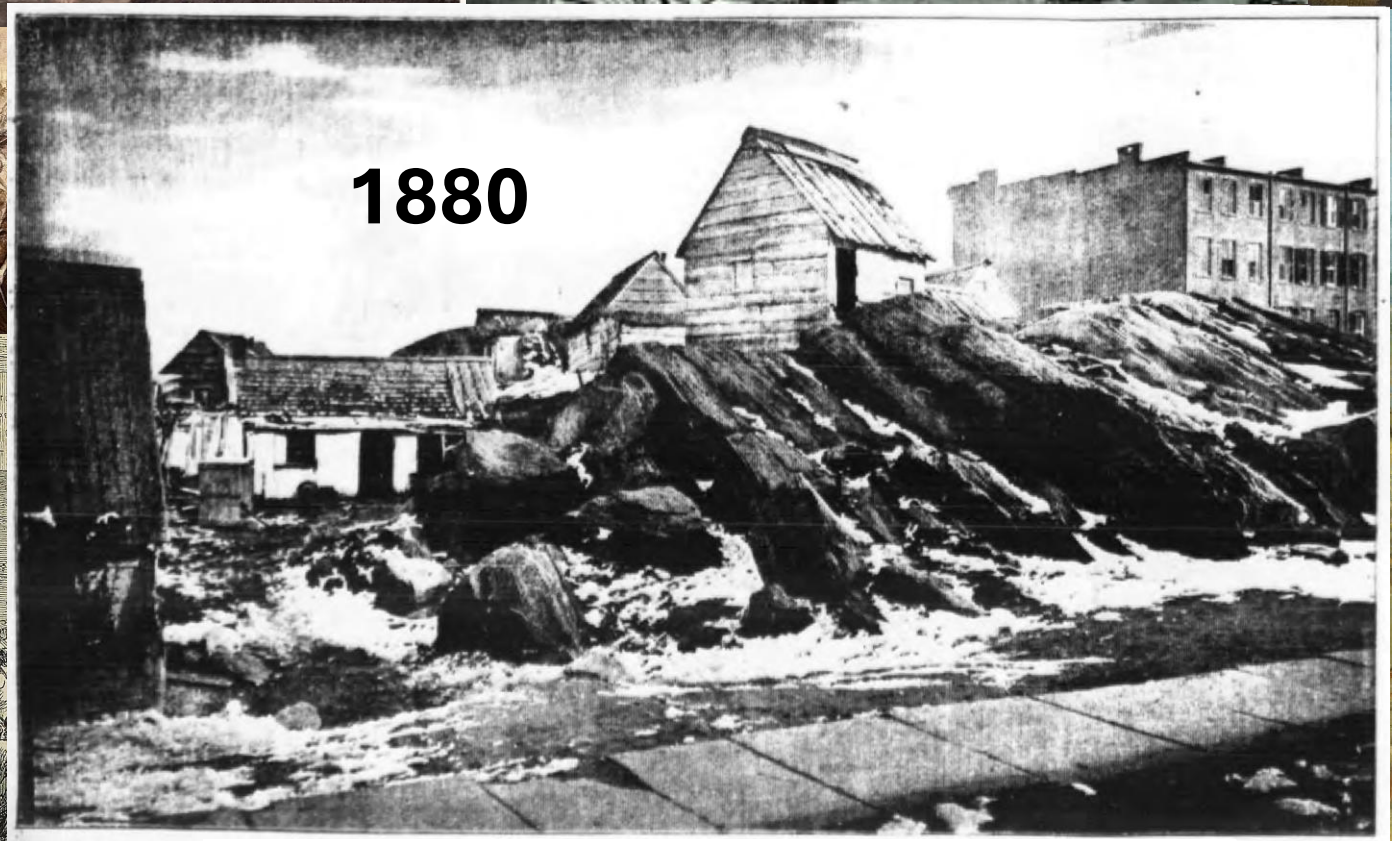

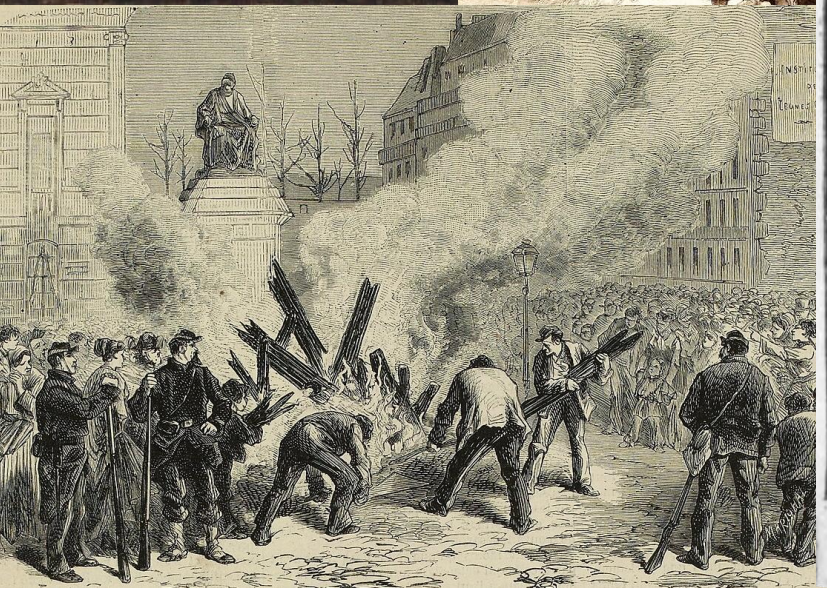

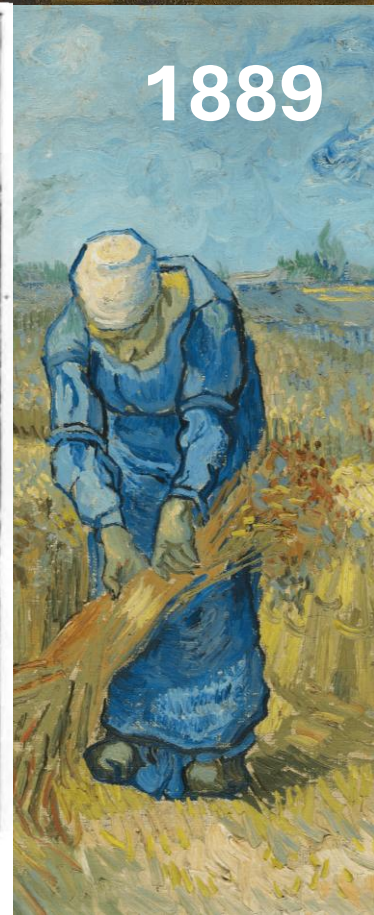

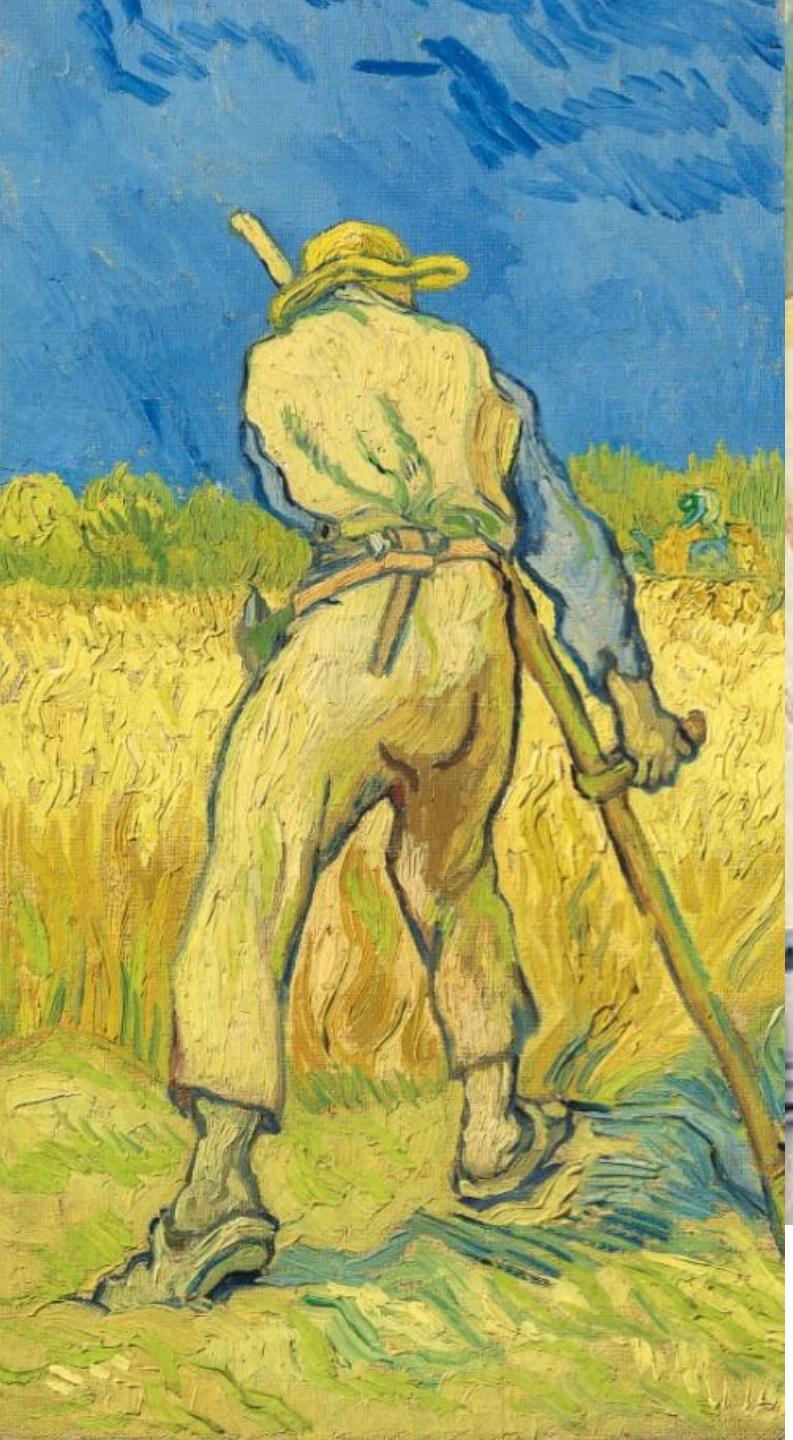

primera fotografía en un periódico, NY

1. El segador, Van Gogh (1889)
2. Los cosechadores, Dalí (1954)

Los cosechadores,
Pieter Brueghel (1565)

La abundancia y los cuatro
Elementos, Jan Brueghel (1615)

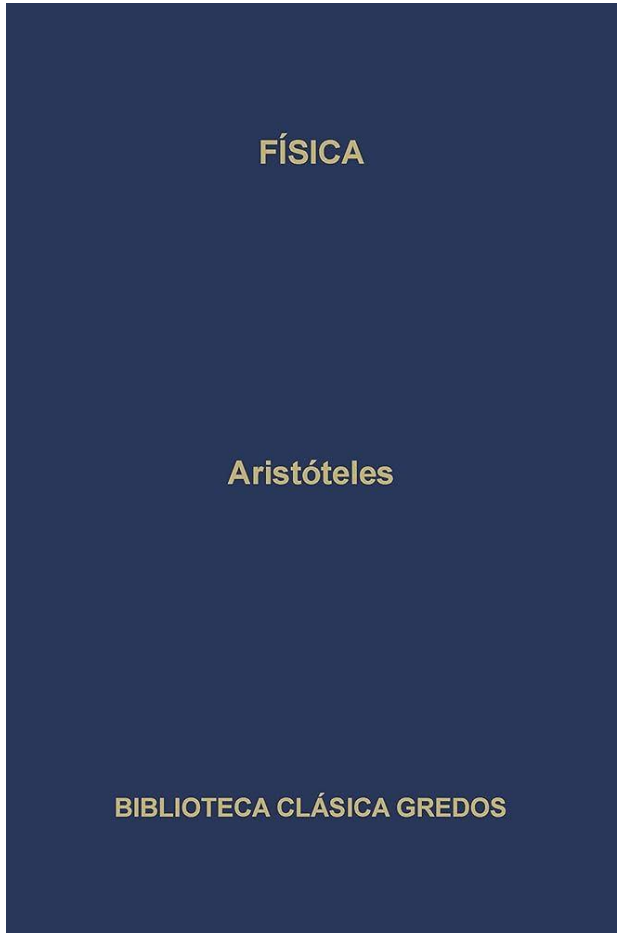

El arte y la naturaleza según Aristóteles

“El mejor artista no es el que reflexiona a cada paso, sino el que practica su arte sin necesidad de pararse a pensar.

La naturaleza es como el artista consumado, aquel que interiorizó su arte hasta el punto de convertirlo en pura espontaneidad no mediada por la reflexión.

Y los artistas humanos imitan a la naturaleza en el sentido de que aspiran a alcanzar el grado de perfección que ella exhibe en el ejercicio de su arte”

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

“El arte sirve más que meramente fines miméticos o directamente utilitarios. Siempre hay en el arte un elemento de auto-propósito en el que la creación de atractivo formal es un ejercicio de una capacidad humana para la actividad material lúdica (cuya falta en el trabajo capitalista moderno es una medida primordial de su alienación)”.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- Se diferencia de Hegel, porque cree que subordinar el arte a la filosofía es un “olvido idealista” de las “condiciones de explotación de la clase trabajadora, privada del goce sensual” y del tiempo libre para hacer y disfrutar del arte.
- En contra del materialismo contemplativo de Feuerbach, Marx instó a que "concibamos la sensualidad como una actividad práctica, humana"
- “Marx insistió en la importancia continua y duradera de la actividad estética para la plena educación y emancipación de los sentidos humanos, (...) aún más necesaria por la degradación capitalista de los deseos humanos”

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- “Si el arte es parte del trabajo productivo, al mismo tiempo que incluye el goce formal y sensual, también se convierte en el curso de la evolución humana en una forma de contemplación, de consumo.”

Marx ya reflexionaba sobre el problema de la **mercantilización del arte** que va a estar en el centro de las reflexiones de Adorno, Benjamin y Brecht en el siglo XX.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

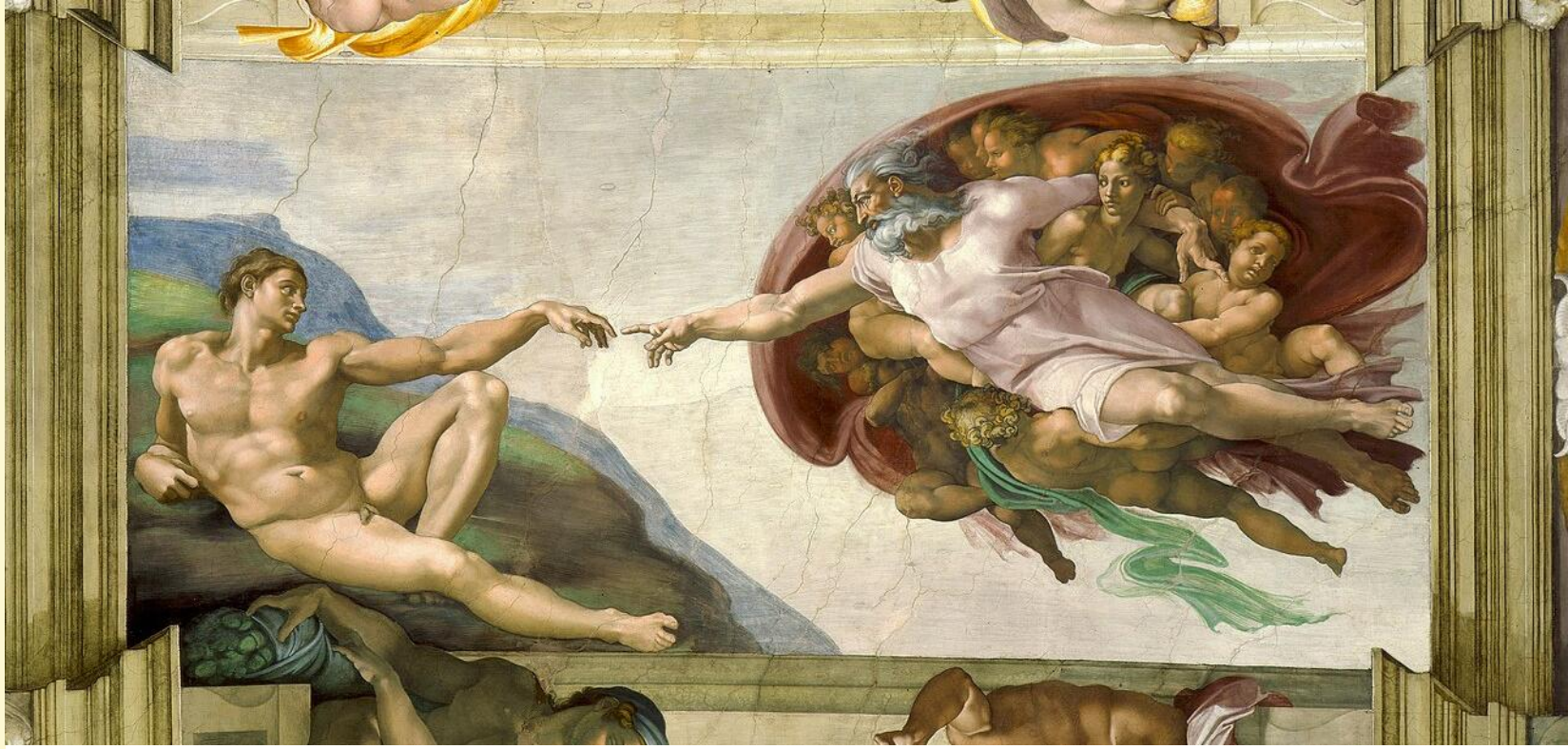
Marx: “Por una parte, han surgido fuerzas industriales y científicas que ninguna época de la historia humana anterior había sospechado jamás. Por otro lado, existen síntomas de decadencia, que superan con creces los horrores del Imperio Romano. En nuestros días **todo parece estar preñado de su contrario**. La maquinaria, dotada del maravilloso poder de acortar y fructificar el trabajo humano, mantiene el hambre y el agotamiento del trabajador. Las nuevas fuentes de riqueza, por algún extraño hechizo, se convierten en fuentes de escases. **Las victorias del arte parecen compradas por la pérdida del carácter**. Este antagonismo entre la industria moderna y la ciencia, por un lado, y la miseria y la disolución modernas, por el otro; este **antagonismo entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de nuestra época es un hecho palpable y abrumador**”.

WALTER BENJAMIN

LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA

Prólogo, notas y traducción del alemán de Felisa Santos

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- “Bajo las condiciones capitalistas, según Marx, el arte se ha convertido, en un grado importante, en una forma de trabajo alienado a través de su casi reducción a la condición de mercancía”. Fetichismo.
- “En el siglo XIX hubo una especie de democratización del público, a ella se sumó un grado cada vez mayor de merchandising homogeneizado en la producción de arte y literatura”
- Pero “Marx no consideraba que el arte se redujera por completo a valores de cambio que simplemente reflejaran la alienación generalizada”.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- “En lugar de ver el consumo como un hecho pasivo, inalterado por lo que se produce, Marx definió la transformación activa de la demanda por lo que se suministra estética y económicamente”

- Marx en *Los Grundrisse* (publicado en 1953): “¿No es cierto que, cuando el pianista produce música, satisface nuestro sentido tonal pero además produce ese sentido en algunos aspectos? El pianista estimula la producción, ya sea haciéndonos individuos más activos y animados o… y generando una necesidad nueva ”

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- “Los Grundrisse anticipan tanto el énfasis neomarxista en la supuesta fabricación de ‘falsas necesidades’ (la posibilidad negativa, Adorno), como la esperanzada afirmación de Brecht de que el deseo de un buen arte moderno puede ser despertado por su producción”.
- La economía de consumo capitalista crea “falsas necesidades” (por ejemplo, la obsolencia programada de los celulares) y esto también lo hace en el terreno de las industrias culturales.
- Pero no se puede controlar toda la producción de arte. El arte existe desde mucho antes que el capitalismo, el patriarcado, el Estado e incluso antes que la noción de política.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- Marx “tiene en cuenta el valor agitativo del arte dentro de las luchas políticas de la época, pero éste es sólo uno de sus propósitos”

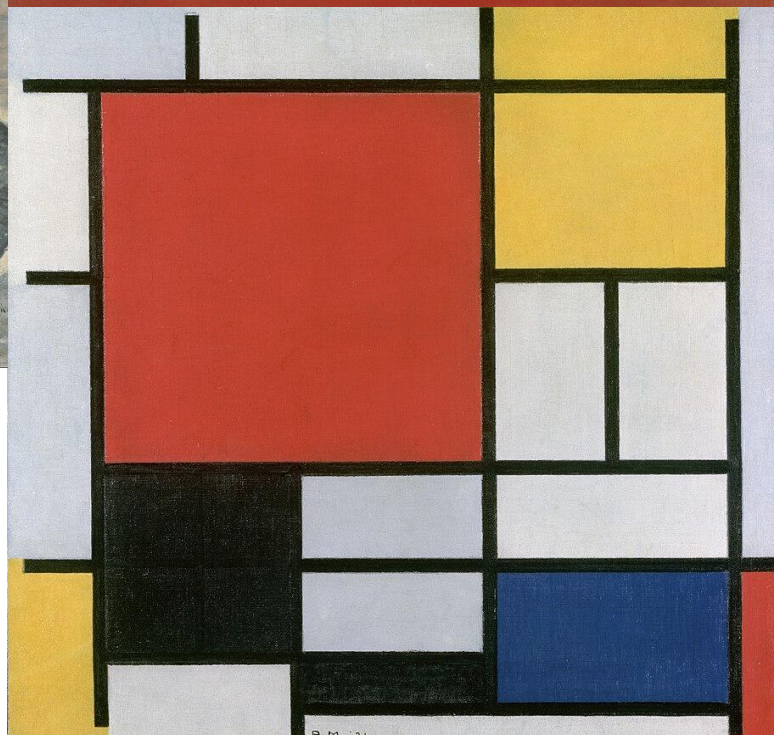

1. La libertad guiando al pueblo (Delacroix, 1830)
2. Golpear a los blancos con la cuña roja (El Lissitzky, 1919).

1) Las señoritas de Avignon, Picasso (1907)
2) Retrato de Picasso, Juan Gris (1912)
3) El cisne, Hilma af Klint (1915)
4) Composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro, Mondrian (1921)

ЧОМ
БЕЙ

La épica bolchevique, según Borges

"Rusia", Revista Grecia, 1920, poema de Borges también titulado "Épica bolchevique", excluido de las antologías oficiales a pedido de él.

RUSIA

La trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje
con gallardetes de hurras
mediodías estallan en los ojos
Bajo estandartes de silencio pasan las muchedumbres
y el sol crucificado en los ponientes
se pluraliza en la vocinglería
de las torres del Kremlin
El mar vendrá nadando a esos ejércitos
que envolverán sus torsos
en todas las praderas del continente
En el cuerno salvaje de un arco iris
clamaremos su gesta
bayonetas
que portan en la punta las mañanas

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

Marx rechaza el “utilitarismo burgués”, y también rechaza la idea de que el arte deba tener alguna utilidad predeterminada. Sin embargo, tampoco considera que el arte sea “inútil”. Según Lunn Marx valoraba la capacidad del arte para:

- diagnosticar y señalar más allá de las condiciones sociales y económicas alienantes;
- cumplir una función cognoscitiva de atravesar las nubes ideológicas que envuelven las realidades sociales;
- desarrollar el deseo de una libertad mayor frente a una sociedad alienante y deshumanizada;
- crear una necesidad de goce estético y de educación que el capitalismo no puede satisfacer.

Arte y sociedad en el pensamiento de Karl Marx (Lunn)

- Marx enfatiza “el valor humanizador, transhistórico y fundamental del arte”

- Mientras exista producción libre o relativamente libre de arte, habrá un arte que va a generar **nuevas necesidades** estéticas, sensuales, políticas, sociales, morales e ideológicas para los seres humanos.

Poética, industria cultural y vanguardias

- **La industria cultural capitalista no tiende a la creación de necesidades nuevas.** Produce para la venta, dirige la producción hacia el mercado ya existente, el consumo previsible, el gusto ya constatado.
- **La industria cultural va a al saga de las necesidades nuevas**. Por ejemplo: produce series y películas 'feministas' en masa solo después de que el movimiento de mujeres conquistó sus derechos en las calles. Y además diluye muchas de las ideas más radicales.
- **El arte de las vanguardias en general funciona al revés que la industria** y a veces sacrifica su llegada de masas para anticipar problemas y necesidades que se manifiestan con dramatismo años o décadas después.
- **Entre los extremos vanguardia-industria hay mil grises, cruzas y fórmulas** que les artistas han ido inventando a lo largo de la historia para mantener su autonomía contra las fuerzas que buscan mercantilizar su trabajo

Poética y política

La apuesta de Marx no es solo **democratizar el acceso al arte**, **ampliando el tiempo libre** y permitiendo que las mayorías participen del goce cultural. Su planteo es más radicalizado, ya que no se trata solo de acceder al arte sino de transformar la propia actividad productiva para que adquiera un carácter creativo y sensible, tendiendo a **disolver la separación entre productor y arte**; es decir, recuperando esa relación que existía en las sociedades primitivas, pero en un nuevo tipo de sociedad con un alto desarrollo de las fuerzas productivas.

En esto se asemeja a la perspectiva de algunas vanguardias del siglo XX que se proponían “unir el arte con la vida”.

Poética y política

- ¿Tienen vigencia estas ideas de Marx? ¿Nos sirven para pensar nuestra práctica artística contemporánea?
- ¿Qué tendencias vemos en el arte contemporáneo en relación con los sucesos políticos de nuestro tiempo?
- ¿Cómo nos gustaría que se vinculen nuestra práctica artística con las prácticas militantes y/o intervenciones políticas de las que participamos?
- ¿Qué desafíos tenemos les artistas para producir arte en el contexto actual?
- ¿Qué entendemos de la perspectiva marxista que busca abolir la separación entre productor y arte? ¿Es posible? ¿Cómo avanzamos hacia eso?