Segundo control de Lectura

Curso: Seminario de la Escuela de Frankfurt

Estudiante: Manuel Alexander Palacios Díaz

Pregunta Obligatoria: (8 puntos, máximo 600 palabras)

* **En el horizonte de lo planteado por la Teoría Crítica ¿Cuál es el papel del arte en la época de la reproductibilidad técnica?**

De acuerdo con la teoría crítica, el arte es concebido como aquella dimensión del hombre -que bien llevada- puede ser una vía que lo encamine a ser consciente de los mecanismos que enhebra el sistema capitalista y, a partir de esto, ser crítico con el *establishment.* Es preciso señalar que, al momento de dedicar sus reflexiones al fenómeno artístico, los teóricos de Frankfurt -a raíz de su fidelidad a un estudio interdisciplinario y una investigación crítica que parta de una situación fáctica- lo hicieron partiendo del contexto socio-cultural en el que vivían.

Los teóricos de Frankfurt, en especial Adorno y Benjamín hacen una crítica social del arte, en el contexto moderno de la expansión de la reproductibilidad técnica, que se manifiesta en una masificación de los productos culturales, de los cuales el arte, no fue la excepción. Para Adorno, el papel del arte, en general, debía apuntar a una subversión y disrupción del orden y estructura establecido. Según él, lo que hace la maquinaria capitalista moderna es instaurar una industria cultural, en virtud de la cual, toda expresión cultural es convertido en objeto (se objetiviza), se cosifica y masifica para pasar a ser parte del engranaje del intercambio económico capitalista. Todo lo cual hace que el arte pierda su uniformidad y se consagre como expresión sin contenido, vacía.

Ante ese panorama, Adorno postula que la expresión artística debe propender a ser crítica y ser el vehículo de las contradicciones sociales. Además, tiene que ser disruptiva, es decir, y romper con el canon artístico impuesto desde la sociedad capitalista moderna, en la que se trata de edulcorar la realidad y no mostrar lo feo y lo desagradable de la sociedad. En ese sentido Adorno plantea “la estética de lo negro”, que viene a ser la respuesta contra esa visión unilateral, coherente, agradable y uniformizadora del arte.

Por otro lado, para Benjamín es claro que en la era de reproductibilidad técnica, el arte y, en específico, la obra de arte, entran en una situación de pérdida de contenido y sentido. Se pierde el aura en cada vez que se reproduce en masa una obra de arte. Esta aura, es el enigma de toda obra de arte, es aquello que está detrás, que la dota de singularidad y, por tanto, de autenticidad. El aura es lo que hace que la obra arte sea única e irrepetible. Según Benjamín, la verdadera obra de arte supone un acceso inmediato a la realidad, con lo bello y lo terrorífico que esta contenga; la obra de arte “masificada” es un acceso mediato, ya que ésta es una mímesis de la primera. Lo que hace la mentalidad moderna al pretender masificar las obras de arte, no es tanto ponerlas al alcance de la mayoría, cuanto insertarlas al dominio del capital y así, alienarlas y manipularlas como productos culturales sin aura.

En suma, la modernidad con su tecnología puesta sobre la obra de arte, la desnaturaliza y la vacía de contenido. En ese sentido, Benjamín, cree que el papel del arte en este panorama sombrío, es el de servir como medio para alimentar la maquinaria capitalista moderna, y robustecer su idea de progreso que va implícita en la modernidad. Este progreso tecno-científico, a juicio de Benjamín, hace perder la dimensión de originalidad del objeto artístico, para convertirlo en una copia. El arte deviene así, en una expresión cultural, subordinada a la racionalidad instrumental propia de la dominación moderna.

Preguntas Electivas: (6+6 puntos, máximo 400 palabras por respuesta)

* **¿En qué consiste la dialéctica de la ilustración propuesta por Horkheimer y Adorno? ¿Cuál es la relación entre mito e Ilustración?**

En el texto *“Dialéctica de la Ilustración”* se plantea la doble tesis de Adorno y Horkheimer, que es axial para la argumentación de la obra. Dicha doble tesis se plantea de esta manera: “el mito es ya Ilustración; la Ilustración recae en mitología”. Esto deja patente una dinámica circular en torno al mito y la Ilustración, que es preciso aclarar.

Según Adorno y Horkheimer, desde la óptica de la Ilustración, la historia del desarrollo de la humanidad, ha venido desenvolviéndose en contraposición y superación del mito. La Ilustración misma, se autoerigió como el movimiento cultural y filosófico que pretendía, por un lado, desencantar el mundo, y con ello desprestigiar y desarraigar cualquier rezago de pensamiento mítico; y, por otro, establecer una nueva relación sujeto-objeto, que ponga en el centro a la razón, con el fin de dominar a la naturaleza y encaminar, de esta manera, al progreso de la humanidad.

Sin embargo, para nuestros autores, la Ilustración lejos de dejar atrás todo rastro de lo mítico, no solo conserva esta cualidad implícitamente, sino que además deviene completamente en mito. Esto se da así, porque la razón (logos) y el mito (mythos), no se excluyen entre sí; ambas son, como dos momentos de la racionalidad humana. El mito, es, pues, el primer estadio de la Ilustración, pues late allí ya, una aspiración de dominar, de explicar algo que aparece extraño, en tanto hace parte de la naturaleza.

A la luz de esta peculiar relación entre mito e Ilustración, se puede comprender entones, porqué se habla de una doble dominación. Pues, primero el hombre ejerce un dominio sobre la naturaleza (pensamiento mítico), sin embargo, luego, ésta se rebela y domina al hombre (Ilustración). La Ilustración nos permitió superficialmente dominar con la razón a la naturaleza; pero, subrepticiamente, esta razón devino en mito, al instaurar un dominio del hombre por hombre.

De lo anterior, podemos inferir que, la primera parte de la tesis, a saber, “el mito ya es Ilustración”, hace referencia directa, pues, a la presencia ya, de una razón instrumental, que busca dominar a la naturaleza. Por otra parte, la segunda tesis, que menciona que “la Ilustracion recae en mitología”, no hace sino constatar, cómo la razón al pretender, ahora, erigirse como absoluta dominadora, no solo de la naturaleza, sino del Hombre, *ipso facto*, se vuelve mito. Esta doble dominación deviene finalmente en barbarie, según Adorno y Horkheimer.

* **¿En qué sentido, la música compuesta por Adorno empata con su crítica al sujeto moderno y a la cultura industrial?**

Adorno fue un filósofo social, con un interés especial por la sociología de la música, y al abordar a esta última, le imprimió también su matiz crítico y contestatario. Por esa razón, Adorno no solo critico a la música de su tiempo desde afuera (con la teórica critica), sino que elaboró una respuesta musical desde adentro, componiendo música que revelaba una toma de posición contraria a la establecida por el sistema de influjo capitalista.

Es necesario saber que Adorno se educó como pianista y tuvo como influencias principales a compositores como Schönberg y Alban Berg. El primero de ellos fue el creador de la música dodecafónica, que fue una forma musical atonal, que sedujo al pensador frankfurtiano, e hizo que viera en ella, una sutil crítica a la sociedad de consumo industrial de la modernidad. Así, pues, Adorno compuso música atonal con influencia en el dodecafonismo.

Al ser el dodecafonismo, una forma de concebir la estructura musical como carente de centro tonal, toda función y movimiento armónico, no solo no estaba subordinado a un solo centro gravitatorio tonal (como sí lo estaba la armonía clásica moderna), sino que, además, las doce notas de la escala cromática eran tomadas como equivalentes. Esto le hizo pensar a Adorno, que este tipo de música reflejaba bien la crítica que habría que hacer tanto al sujeto moderno, como a la industria cultural, en tanto ideología homogeneizadora.

La música dodecafónica atonal, a juicio de Adorno, representa ese carácter disonante y disruptivo, que rompe con los cánones musicales modernos, y que bien puede ser extrapolado a la situación social donde el sujeto moderno es absorbido, manipulado y dominado por la sociedad industrial capitalista, que impera a todo nivel. Lo que ve Adorno en ese tipo de música, es la capacidad de salir de la dominación de la industria cultural, y permitir al sujeto, un acercamiento a un verdadero arte que no tome como referencia ninguna ideología opresiva.

La música hecha por Adorno es reflejo de sus reflexiones en torno a la situación del capitalismo moderno, su música intenta, en ese sentido, no adherirse, como un producto más de la industria cultural; lo que quiere es ir contra de la ideología dominante, que se expresa sutilmente, en la armónia clásica, y que, en última instancia, sitúa al sujeto moderno, en una estructura que no muestra las contradicciones, lo fe y las barbaridades intrínsecas de la sociedad industrial moderna.