

Estética y emancipación. El problema de la «Herencia Cultural»: Schiller, Lukács, Marcuse

Lucía Bodas Fernández
Doctorando en Filosofía
Departamento de Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
Contacto: luciabodas@gmail.com

Este proyecto se enmarca en general dentro del Programa de Doctorado “Problemas del Pensar Filosófico” del Departamento de Filosofía del la Facultad de Filosofía y Letras y, específicamente, en el área de *Estética y Teoría de las Artes*, tutelado por el Profesor Miguel Cereceda.

1. Presentación y justificación.

El tema de la presente investigación se articula como una de las grandes preocupaciones de la estética y la teoría del arte moderno: la función política que puede poseer el arte como vía de transformación de la realidad, tanto desde un punto de vista represivo y alienante – en el sentido de una apropiación y absorción de las manifestaciones artísticas por parte del aparato capitalista –, como desde la perspectiva de la posibilidad objetiva de una

liberación a partir de la crítica de la sociedad capitalista y de las instituciones que la amparan, y la anticipación de un mundo nuevo. Ahora bien, creo que es fundamental tener en cuenta que estamos hablando de un problema esencialmente moderno: hoy día es una cuestión que se encuentra relativamente relegada a puestos secundarios (realmente apenas encontramos un solo texto al respecto posterior a la década de los setenta) y, de hecho, dos de los grandes teóricos para los que dicho tema supuso una de las piedras de toque de su pensamiento, Georg Lukács y Herbert Marcuse, permanecen hoy prácticamente olvidados, relegados a puestos secundarios en la historia de la filosofía. Probablemente, el hecho de que Lukács apoyase en su día el régimen estalinista y de que sus opiniones estuviesen casi determinadas en su totalidad por su subordinación al aparato del partido (como de hecho le acusaba el mismo Ernst Bloch), ha sido una de las causas fundamentales de que su pensamiento esté hoy en gran parte condenado a la indiferencia. Por su parte, las “optimistas” teorías de Marcuse, que había sido uno de los grandes guías intelectuales del movimiento de liberación del 68, se ven menguadas en importancia, enterradas bajo las grandes figuras de autores cercanos, como lo son Walter Benjamin y Theodor W. Adorno. Por otro lado, la valoración actual de su pensamiento está muy devaluada por la publicidad y el uso que de él hicieron en su día los medios de masas, lo que creo nos remite una vez más al problema de la institucionalización de los productos subversivos.

De este modo, uno de los objetivos de este trabajo no es sino reivindicar y demostrar la importancia que, pese a todo, reviste el pensamiento de estos dos autores para los que, por otro lado, la innegable influencia de Friedrich Schiller se aparece como fundamental. El anhelo schilleriano del *hombre total*, de una *humanidad íntegra* cuya meta confluya de manera armónica con la libertad individual es una pieza clave para el pensamiento estético-político de Lukács y Marcuse: se trata de hacer valer la necesidad de seguir reflexionando sobre problemas estéticos, pero entendiéndolos como estrechamente interrelacionados con la ética, así como con la *praxis* política. Creo, además, que a todos ellos subyace la creencia en una verdadera reestructuración social: una verdadera revolución que, en tanto que proceso de transformaciones económicas y políticas, debe estar propiamente asentada sobre una suerte de *revolución cultural*. Una reestructuración de este tipo dejaría ver el perfil de una civilización por venir, en la que la cultura no sería un lujo exclusivo de la élite social, estando de esta manera capacitada para articular a la sociedad como totalidad armónica.

Así, trataremos de hacer hincapié en el fondo común de estos autores que, a pesar de su ascendencia marxista, evidencian muchas veces una clara disparidad en sus interpretaciones de estos problemas, como intentaremos demostrar. Por otro lado, es posible que resuene la ausencia de los antes mencionados, es decir, Benjamin y Adorno, cuyo pensamiento al respecto reviste una grandísima importancia y, de hecho, supone una gran influencia para los autores que tenemos intención de tratar. Sin embargo, precisamente lo que intentamos es destacar y justificar la importancia de Lukács y Marcuse, sobre todo porque lo que nos interesa es hacer énfasis en la perspectiva que analiza el problema con los ojos puestos en una salida que, a pesar de utópica, se aparece como objetivamente posible. Este hecho desde luego no es óbice para tener en cuenta y analizar la repercusión de estos últimos sobre los primeros, cuyas posiciones resultan muchas veces más claras desde las reflexiones estéticas de aquéllos. Por tanto, aunque los primeros nos servirán como herramientas, en tanto que su influencia es obvia, reconocible y, de hecho, reconocida en varias ocasiones por Marcuse, no serán tenidos en cuenta como aspecto fundamental de la investigación.

2. Metodología.

Se trata, por tanto, de estudiar las distintas interpretaciones que encontramos en ellos acerca de la modernidad, es decir, desde la visión schilleriana de la misma como paulatina descomposición de las esferas de lo humano, de la pérdida de unidad de las mismas en un mundo dominado por el espíritu de la abstracción y de la especialización del trabajo y los saberes, hasta el análisis del impacto de dos fenómenos fundamentales que Marcuse precisa mediante dos claras preguntas: 1) ¿Qué posibilitó el tránsito del Estado Liberal al Estado Total-Autoritario?; y 2) ¿Cuáles fueron las causas del ascenso y triunfo del movimiento nazi? Esto es, estamos hablando de la comprensión y el análisis de los antecedentes y mecanismos ideológicos que posibilitan el grado extremo de integración en el sistema dado que caracteriza a la época del capitalismo avanzado, así como la incapacidad del marxismo para frenar dichos procesos. Ahora bien, lo que intentaremos hacer ver es que éstas son unas preguntas anticipadas por el pensamiento schilleriano, sobre todo en sus *Cartas para la Educación Estética del Hombre* (1793-1794). Asimismo, es en este texto schilleriano donde radica la idea de la potencialidad liberadora de la estética y del arte en tanto que anticipadora de un cambio cualitativo del mundo que habitamos, de la posibilidad de una armonía de nuestro ser y del mundo actualmente fragmentado: se trata de una anticipación de la idea de la imaginación como crítica en tanto que vislumbra un objetivo del presente que aún no se ha realizado pero cuya posibilidad es objetivamente factible.

Así, un primer paso será analizar el problema desde la perspectiva de Schiller, llevando a cabo una comparación de los conceptos fundamentales en Lukács y Marcuse: desde la fundamentación antropológica de la Estética, se trata, por un lado, de establecer un paralelismo entre la *corrección del ideal ilustrado* que pretende realizar Schiller y la *corrección y ampliación del marxismo* que, desde luego, vemos en Marcuse y que en Lukács resulta un tema más problemático dada la determinación política que toma su pensamiento. En todo caso, parece que la premisa que funciona como punto de partida es la percepción de que algo ha fallado en la modernidad: la *consciencia desgraciada* de un *mundo dividido* en el que debemos llegar a la consciencia de la *necesidad de liberación*. Sin embargo, hemos llegado a un callejón sin salida cuyos extremos se refieren, por un lado, a la *alienación del individuo* y, por otro, a la *opresión institucional*. Así, la pregunta a la que nos enfrentamos se formula de este modo: el requisito para la creación de una sociedad libre y justa no es otro que una mejora del carácter de los seres humanos, pero ¿es posible conseguir esa mejora dentro de una sociedad opresiva y alienante? Precisamente, la vía de salida que encontramos no es otra que la *mediación de la estética como educación* por parte de Schiller, por lo que habrá que llevar a cabo una comparación con la idea de Lukács de la *estética y el arte como autoconciencia en el desarrollo de la lucha por la emancipación* y la de Marcuse de la *estética como crítica y anticipadora de la libertad futura*.

Por tanto, estableciendo el concepto de *alienación* como piedra de toque y línea de articulación entre los tres, así como el de *emancipación*, intentaremos examinar las distintas vertientes que toman estos conceptos, desde la *fragmentación* schilleriana a la *unidimensionalidad* de Marcuse.

3. Objetivos.

Como ya hemos apuntado, la intención de este proyecto radica en gran parte en la *reivindicación y recuperación* de los análisis sociales y teorías estéticas de estos autores. Para ello, en primer lugar estableceremos la línea de articulación entre ellos y, una vez salvado ese primer plano, pasaremos a la comparación dialéctica de sus distintas concepciones de los conceptos fundamentales: *alienación y emancipación, estética y arte, represión y liberación, institucionalización y subversión*. Asimismo, también se tratará de estudiar la evolución de los mismos en los contextos teóricos y sociopolíticos en que se mueven sus concepciones.

Por otra parte, un objetivo fundamental de este trabajo no es otro que elucidar la repercusión práctica de estas teorías estéticas; en el caso de Schiller, también poeta y dramaturgo, el análisis tendrá también la finalidad de estudiar su vindicación de una *nueva poesía clásica*, tarea que emprendió con su colega y amigo Goethe. Del mismo modo, queremos también realizar un estudio de la defensa lukácsiana del *realismo* como único criterio estético, así como su *impugnación del movimiento vanguardista* como falsa conciencia fundamentada únicamente en el caos, idea que, como ya hemos apuntado, se enmarca dentro de su concreta filiación política. Por último, se tendrá en cuenta la atención de Marcuse a los *movimientos de liberación* ajenos a la institucionalización y la importancia que le concede a la *idea de innovación* en relación con el arte. De esta manera, no se trata únicamente de llevar a cabo una comparación de las líneas teóricas que siguen, sino también de establecer un *horizonte práctico* que relacione y determine la importancia de la estética de la emancipación para los movimientos artísticos modernos: desde el realismo hasta las vanguardias y el arte conceptual. Por ello, podemos dividir los objetivos del siguiente modo:

3.1. Objetivos Generales.

- Análisis crítico de las teorías estético-emancipatorias de Schiller, Lukács y Marcuse en el contexto teórico en el que se encuentran.
- Exploración de la influencia schilleriana sobre la estética de la emancipación en general y, concretamente, sobre Lukács y Marcuse.
- Comparar y analizar los conceptos fundamentales que modulan el problema para intentar concretar las diferencias y puntos en común que en ellos encontramos.
- Articular sintéticamente el problema a partir de los conceptos clave estudiados.
- Examinar el posible *valor práctico de la estética y el arte*, intentando aclarar su papel en relación con la sociedad y la vida del hombre.
- Analizar la función del arte en el mundo capitalista contemporáneo en tanto que *anticipación de la praxis política*.
- Reconocer e inspeccionar la absorción capitalista de los productos subversivos en tanto que *institucionalización de la subversión*.
- Esbozar una comprensión general de las ideas de *alienación y emancipación* a partir de los sentidos propuestos.
- Examinar la relación que estos autores establecen con el *realismo* y las *vanguardias artísticas*.
- Establecer una línea de reflexión que permita conectar *posteriormente* los resultados

teóricos obtenidos en esta investigación con la práctica realizada por los artistas vanguardistas y artistas conceptuales, sobre todo, en relación con el intento de éstos por llevar a cabo un *arte ideológicamente comprometido*.

3.2. *Objetivos específicos.*

- Estudiar el análisis schilleriano del mundo y hombre modernos en tanto que condenados a la *fragmentación*.
- Examinar la idea del *estadio estético/impulso de juego* como mediación para alcanzar la *libertad* moral, social y política, es decir, como vía emancipatoria: análisis de la instauración de una *civilización superior* desde el arte.
- Teniendo en cuenta la idea de Schiller acerca de la existencia en todos los seres humanos de la “planta del hombre puro”, esto es, de una “naturaleza humana”, estudiar la lectura que de este concepto realizan Lukács y Marcuse desde sus distintas visiones del marxismo.
- Confrontar los textos iniciales de Lukács (por ejemplo, *La Teoría de la Novela o El Alma y las Formas*), marcados todavía por una suerte de “anticapitalismo romántico”, con los textos posteriores, ya dentro de un marxismo más ortodoxo y en los que hace una impugnación de muchas de las posturas características de los primeros.
- Examinar la teoría del reflejo de Lukács, esto es, la *homología entre las estructuras sociales y las estructuras artísticas*.
- Establecer el sentido y la función del *status epistemológico* concedido al arte, tanto por Lukács como por Marcuse, en tanto que acceso superior a la realidad.
- Análisis del problema de la *herencia cultural* a partir del descrédito lukácsiano de los productos del Romanticismo, incluyendo ciertos elementos del pensamiento schilleriano que reconoce como “reductos idealistas”. Desde ahí pasaremos a examinar el “problema del realismo”.
- Evaluar las diferencias existentes al respecto entre Lukács y Marcuse en relación con el contexto teórico en el que se mueven.
- Comparar el concepto marcusiano de *sociedad unidimensional* con la idea schilleriana de la *progresiva fragmentación* del universo humano que caracteriza a la modernidad.
- Examinar la idea de Marcuse del arte como representación de la oposición a las fuerzas sociales represivas desde la idea schilleriana del ámbito de lo bello como único espacio en el que el hombre halla la integridad y la libertad.
- Desarrollar la crítica marcusiana a los elementos alienantes y acrílicos de la *cultura afirmativa*, elucidando el papel que debería tener la *contracultura* o cultura negativa.
- Mostrar la teoría de la *innovación artística* como lugar en el que reside el *potencial radical del arte*.
- Reconocer el problema de la *institucionalización de la innovación* en relación con la absorción capitalista de los productos subversivos.