

A menudo surge la pregunta “¿Para qué sirve la teoría si las obras hablan por sí mismas a la sensibilidad?”. Dicha interrogación no deja de remitir a una teoría: la de la intuición directa de lo bello y de la sensibilidad artística universal. Sin embargo, habría que demostrar cuál es la acción de lo teórico en el dominio del arte y cómo se articula con el cuestionamiento de la obra, cuáles son los modos en que se manifiesta: tal es el propósito de *Las teorías del arte*.

Para llevar a cabo este proyecto, la célebre teórica francesa Anne Cauquelin —que hasta la publicación de este libro permanecía inédita en castellano— establece una tipología de las teorías existentes desde el punto de vista de sus efectos. Veremos entonces que, por un lado, tal tipología no corresponde para nada con el orden histórico y, por otro, para tomar en cuenta dichos efectos, la autora convoca una amplia gama de discursos que no suelen considerarse como teorías propiamente dichas, aunque impactan directa o indirectamente en las prácticas artísticas. Cauquelin abre el campo a discursos de distinto género, como los de los críticos e historiadores de arte, de los especialistas en semiótica, de los fenomenólogos, de los psicoanalistas y de los propios artistas, que a menudo teorizan acerca de su práctica. El libro también desmenuza con lucidez el “rumor teórico” de los innumerables y no siempre anónimos “opinadores” que dicen no saber nada de arte, pero cuyas intervenciones son generalmente muy fuertes y a fin de cuentas actúan también como auxiliares teóricos importantes, por su acción específica en el dominio del arte.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
I. ¿Qué se entiende por “teorías del arte”?	5
II. Tipología de las acciones posibles	8
Fundación	8
Acompañamiento	9
Envolvimientos	10
PRIMERA PARTE. LAS TEORÍAS DE FUNDACIÓN	13
I. LAS TEORÍAS AMBIENTALES	17
1. Platón o el origen de lo teórico para el arte	17
El doble discurso	18
La tríada inseparable	20
Una traducción invertida	21
La diseminación ambiental	24

2. El arte como síntoma: Hegel	25
Un horizonte para el arte	25
Periodización y finalidad	27
Una teoría del síntoma	30
3. El halo romántico	31
4. El arte como vida: Nietzsche, Schopenhauer	34
El principio absoluto	35
La aparición de la apariencia	36
Una metafísica sin metafísica	37
La tradición se rompe en pedazos	38
En el paisaje de Schopenhauer	39
Conclusión	42
II. LAS TEORÍAS CONMINATIVAS	43
1. Aristóteles o las reglas del arte	44
Una herramienta para la autonomía: la taxonomía	45
El arte de la mimesis	
o acerca de una teoría de la ficción	48
El modelo y la conminación	55
2. Kant y el lugar de la estética	56
El conocimiento del arte como conocimiento	
autónomo: un lugar para la estética	57

Las cuatro paradojas fundadoras	59
El juicio construye su objeto: la idealidad kantiana	62
Una vulgata estética	63
3. Adorno, la negatividad crítica	65
Una teoría crítica	65
La negatividad estética	67
El efecto Adorno: la conminación vanguardista	69
Conclusión	70
SEGUNDA PARTE. LAS TEORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO	73
I. LAS TEORIZACIONES SECUNDARIAS	77
1. El eje hermenéutico	78
La inquietud por entender	79
El juego del arte	82
La verdad del lenguaje: el lenguaje-mundo	84
Interpretaciones analíticas e históricas	87
2. El eje semiológico	94
La tentación semiológica	95
La filosofía analítica	97
La última palabra	101

II. LAS PRÁCTICAS TEORIZADAS	107
1. Una teorización práctica: la crítica de arte	109
El modelo Diderot	109
Un caso de crítico muy influyente: Greenberg	112
2. Una práctica que busca su teoría	115
Pensar los efectos de la técnica	117
Dificultades de una teorización posible	119
3. Una práctica que se piensa	123
4. El rumor teórico	127
Lugares comunes	128
Las proposiciones “comunes” sobre el arte y de sus usos	130
Bibliografía	137