

ARTE Y ARTESANÍA

Problemas de Estética 2 | FFyL UNAM | 7 marzo 2016

⊙ Recapitulación

- Concepción de las bellas artes
  - Kristeller – evolución histórica: de la idea de *techné/oficio* y disgregación de las prácticas a la idea de las bellas artes (S.XVIII).
  - Kant (y otros) – concepción de “lo estético” / lo bello*
- El Arte más allá de la Belleza
  - Las vanguardias (“intratables”) – reto a la concepción esteticista del arte.

⊙ Recapitulación

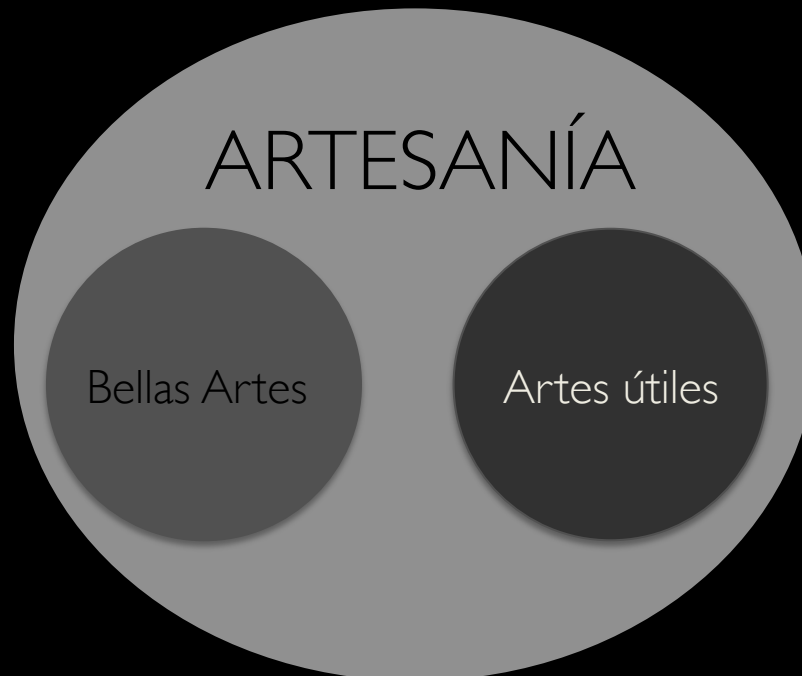
- * Kant (Clase I) :
  - Distinción entre “lo bello” y “lo agradable”
    - Y entre las artes que promueven “lo bello” (apelan al intelecto) y las artes que promueven “lo agradable” (involucran interés, apelan a lo útil o la sensibilidad física)
    - Idea de genio e idea de mera técnica.
  - Raíces de la diferenciación actual entre arte y artesanía

¿Qué diferencia hay entre Arte y artesanía?
¿Qué connotaciones tiene esta distinción?

⦿ Datos preliminares

- Distinción entre arte y artesanía arraigada en nuestra cultura
- Desarrollo y sofisticación de la artesanía
- Alguna evidencia de la permeabilidad de la artesanía en los circuitos del Arte:
  - Museo V&A (Londres) : exposición “The Power of the Making”
  - Obras como las de Tacita Dean (Tate Modern 2011) en la que se hace énfasis en la técnica de hacer cine
  - Zona Maco: presencia de artesanía mexicana

- ⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía
- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
  - Criterios para diferenciar el arte de la artesanía
  - Oponente teórico: “La teoría técnica del arte”
    - Considera al arte un tipo de artesanía
    - “Las bellas artes” y las “artes útiles” son dos tipos de artesanía

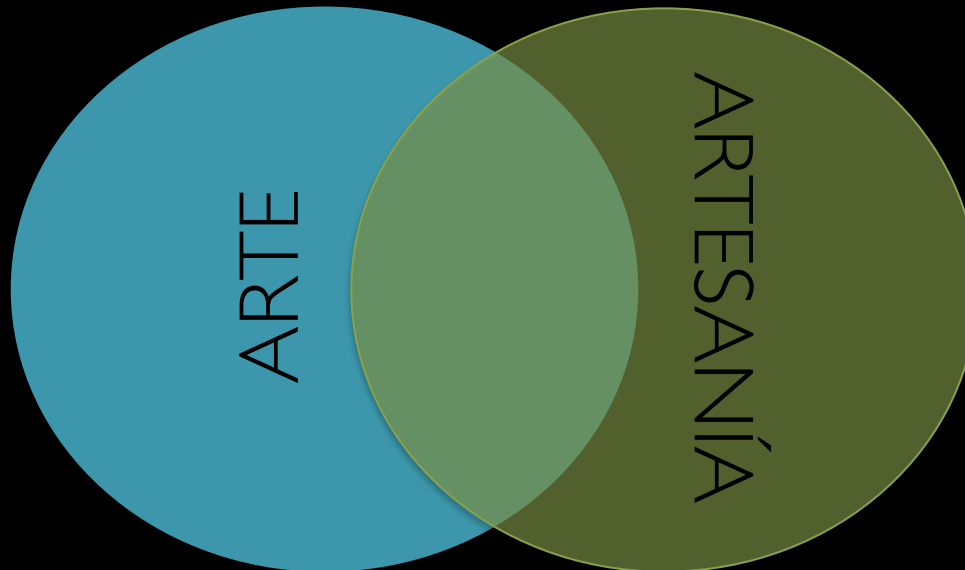

⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía

- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
  - Criterios para diferenciar el arte de la artesanía
  - Oponente teórico: “La teoría técnica del arte”
    - Considera al arte un tipo de artesanía
    - “Las bellas artes” y las “artes útiles” son dos tipos de artesanía
  - Propósito: demostrar que el arte *no es un tipo* de artesanía
    - Hay una serie de rasgos propios de la artesanía que no cumplen ciertas obras de arte
    - Si bien hay obras de arte que (contingentemente) presentan rasgos comunes con la artesanía, éstos no son esenciales en el arte
    - Hay arte que no cumple los criterios de la artesanía

⦿ Referente central en la distinción Arte / Artesanía

- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
  - Propósito: demostrar que el arte *no es un tipo* de artesanía
    - Hay una serie de rasgos propios de la artesanía que no cumplen ciertas obras de arte
    - Si bien hay obras de arte que (contingentemente) presentan rasgos comunes con la artesanía, éstos no son esenciales en el arte
    - Hay arte que no cumple los criterios de la artesanía

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

- Teoría técnica del arte (según Collingwood)
- Características de la artesanía (según Collingwood) y las diferencias con el Arte.

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

- Teoría técnica del arte (según Collingwood)
  - Orígenes: Grecia antigua Platón / Aristóteles
    - Poesía como *artesanía* u oficio – *techné*
    - Oficios como la carpintería, zapatería, ganadería, etc. producen artefactos porque hay demanda no porque sean fines en sí mismos, sino medios para satisfacer una demanda.
      - Lo mismo es aplicable a la “artesanía poética”

“El poeta es un tipo de productor c[u]alificado; produce para consumidores, y el efecto de su habilidad es crear en ellos ciertos estados de ánimo, que se conciben de antemano como estados deseables. El poeta, como cualquier otro tipo de artesano debe saber cuál es el efecto que persigue, y debe aprender por experiencia y precepto (...)” (Collingwood, p.26)

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

- Teoría técnica del arte (según Collingwood)
  - Hoy en día: instrumentalización de cualquier actividad cultural, incluido el arte.
    - Se piensa en el arte en términos económicos y/o psicológicos
    - El economista piensa en el arte como un tipo de industria
      - “El artista es un productor, y su público, consumidores que le pagan por beneficios en última instancia definibles en términos de estados de ánimo que la productividad de él les permite disfrutar”
    - El psicólogo piensa en el arte como un laboratorio o una fábrica de estímulos:
      - “Para el psicólogo, el público está formado por personas que reaccionan en ciertas maneras a estímulos suministrados por el artista; lo que el artista tiene que hacer es saber qué reacciones se desean o son deseables, para proporcionar los estímulos que han de producirlas”
  - Postura de Collingwood: esto no es así. El arte no ha de concebirse instrumentalmente.

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

I. En la artesanía se distingue claramente el medio del fin

- Medio: acciones para alcanzar el fin -> manipulación de herramientas, máquinas, uso de combustible. Los medios se abandonan una vez que el fin es alcanzado.
  - Diferencia entre “medio/fin” y “parte/todo”: el medio se abandona, la parte sigue siendo indispensable para el todo.
- En el arte no está claro que se haga esta distinción
  - Teoría técnica: un poema es el medio para conseguir cierto estado de ánimo
  - Collingwood: Si esto fuera así, si no se consiguiera el estado de ánimo adecuado diríamos que es un mal poema, pero ¿está claro que esto sea así? Collingwood sostiene que no es obvio.

Respuestas:

- Si una obra de arte pretende escandalizar y no lo hace, parece que sí diríamos que es de algún modo defectuosa.

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución
  - El resultado que ha de obtenerse ha de estar pre-concebido o pensado antes de ejecutarse.
  - El artesano debe de tener una idea precisa de lo que quiere hacer antes de ejecutar la obra.
    - Ejemplo de la mesa: el artesano debe saber bien qué es lo que tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo. Dependencia de una habilidad técnica clara.
  - Aplicación de una habilidad técnica predecible, aprendida, capaz de producir un resultado preconcebido.
  - En el arte esto no es así...

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución (cont.)

- En el arte esto no es así... O no necesariamente, aunque hay algunas obras de arte – que también son artesanías - donde sí existe planeación/ejecución
- Teoría del arte de Collingwood:
  - El arte consiste en aclarar o clarificar una emoción.
  - El artista a través de la producción de la obra consigue expresar una emoción que no estaba clara en el momento de partida.
  - El artista se sitúa en la misma posición que el espectador respecto al producto de su obra: no sabe de antemano..
  - El artista explora los límites desconocidos y las posibilidades de su arte; el artista está buscando aclarar y comprender una expresión o un sentimiento.

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución (cont.)

- En la artesanía, por el contrario, el artesano se sitúa en una posición distinta que el espectador: sabe exactamente qué va a conseguir y cómo ha de hacerlo.

Respuestas:

- Posible concepción idealista del arte, aunque...
  - Para el argumento de Collingwood sólo es necesario que haya algunas obras de arte en las que se cumpla la distinción.
  - Pero, ¿son estas paradigmáticas?
- Pueden haber obras de artesanía en las que el artesano igualmente explore los límites de su oficio...

Karl Borgeson, Ceramista. Teteras no funcionales

⦿ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

3. En la artesanía, la planificación del fin es previo al medio – el fin se piensa antes de saber qué medios han de utilizarse.
  - En el arte, al no haber distinción clara entre medio/fin y planificación y ejecución, no hay jerarquía entre unos y otros.

Respuesta:

- De nuevo, concepción un tanto naif del arte. Quizás pueda ser este el caso en algunas instancias (ej. Pollock) pero ¿son paradigmáticas?
- Puede ser cierto en el caso de muchas artesanías: fabricación de mesas, zapatos, etc. pero ¿en todas? En el arte popular hay muchos casos de improvisación.
  - Ollas de barro negro de Oaxaca
  - Talavera

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

5. En la artesanía, hay una distinción clara entre forma y materia
  - Materia = materia prima
  - Forma es lo que cambia como resultado de la acción de la artesanía – la transformación de la materia prima.
  - No se puede decir lo mismo del arte. Ejemplo: en un poema ¿qué es lo que se transforma? ¿La idea confusa en la mente de un poeta? – esta no parece ser la materia prima.
    - Parece que Collingwood tenga en mente una obra de arte como algo inmaterial

Respuesta

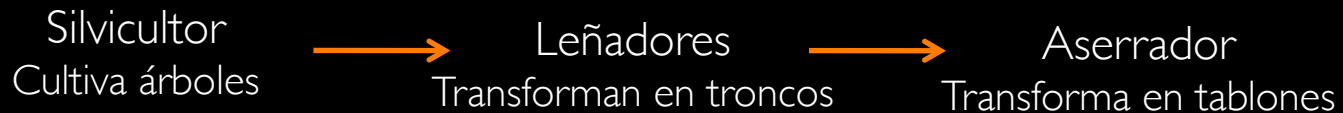
- En el caso del poema, ¿por qué no podemos decir que el lenguaje y lo que consigue expresar es lo que se transforma?
- ¿Escultura?

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

6. En la artesanía, hay una jerarquía entre materiales, medios y partes

- Jerarquía de materiales

- Jerarquía de medios

- Jerarquía de partes: ensamblaje de automóviles entre varias industrias
- En el arte no hay nada semejante
  - Aunque la música involucre poemas, el músico no los transforma en nada – en todo caso, sólo habría una jerarquía de partes

◎ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

6. En la artesanía, hay una jerarquía entre materiales, medios y partes

Respuesta

- Collingwood parece estar pensando en “artesanía” como oficios básicos más que en artesanía concebida como “arte popular”.
- No está claro que en el arte popular exista el tipo de jerarquías que menciona.

● R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- Collingwood no pretende que estas sean condiciones necesarias y suficientes para caracterizar la artesanía, sino sólo algunos elementos importantes que constituyen lo que ésta sea.
- El cuadro que parece dibujar es algo así:

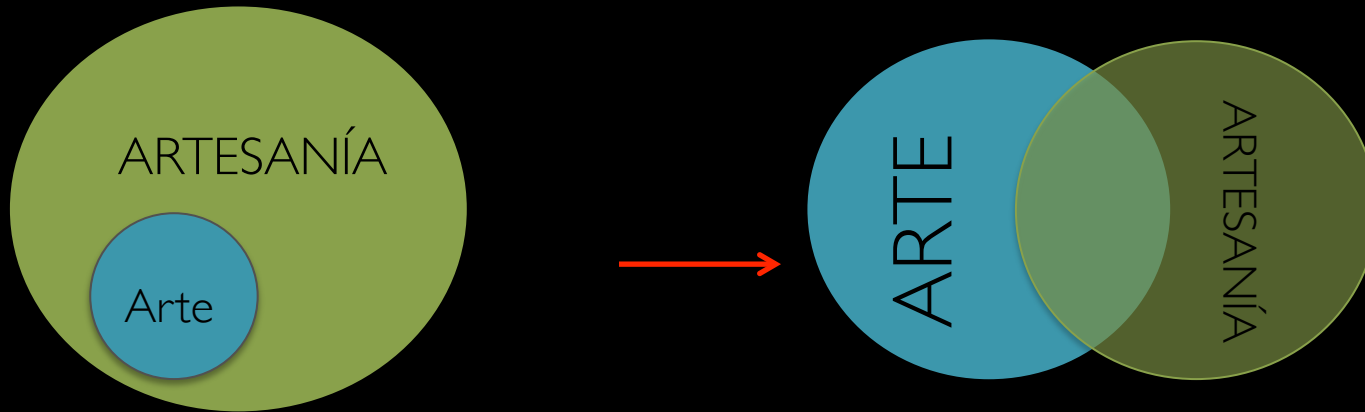
Casos paradigmáticos de “arte puro”	Casos híbridos arte/artesanía	Casos paradigmáticos de Artesanía “pura”
Ej. poesía	Ej. Arquitectura	Ej. Herrería

- Incluso concediendo que los elementos descritos son correctos
  - no está claro que sea informativo para lo que comúnmente consideramos “arte popular” o artesanía.
  - No está claro que los casos que parecen caer bajo la concepción de “arte puro” sean paradigmáticos de obras de arte.

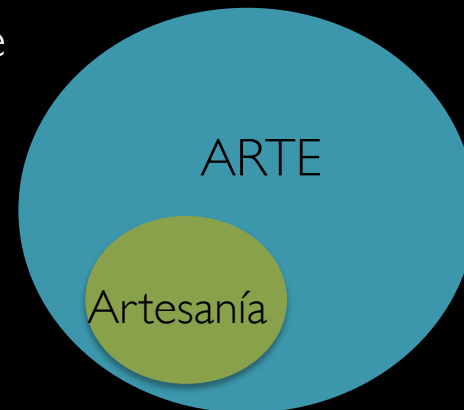
⦿ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CONCLUSIONES / REFLEXIONES (CONT.)

- El proyecto de Collingwood es mostrar que no todo el arte es artesanía (en el sentido de “la teoría técnica”)

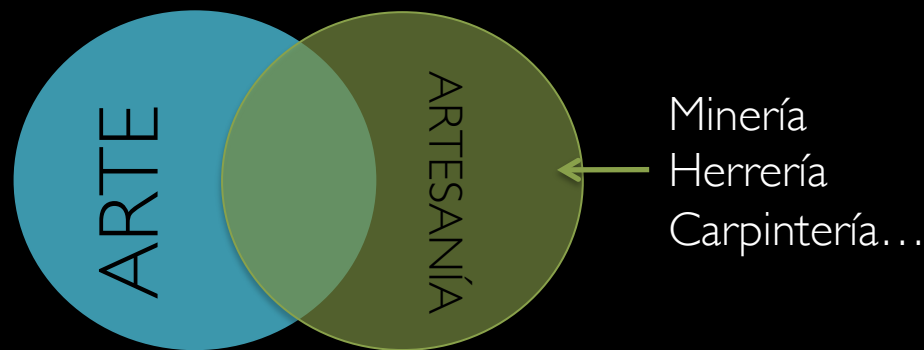

- Un proyecto alternativo podría ser cuestionar si la artesanía puede contar como un tipo o subgénero de Arte

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

- Si seguimos los criterios las intuiciones de Collingwood, claramente vemos que hay cosas que no caen bajo el concepto de arte: los oficios “basicos”.
  - Contando los oficios como artesanías, obtendríamos este cuadro:

- Pero si reducimos la extensión de “artesanía” a lo que podemos llamar “arte popular” o ciertas manifestaciones más acotadas, quizás el análisis de artesanía como forma de arte pueda ser más plausible.

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

Posible punto de partida: nociones tradicionalmente asociadas al Arte:

- Intención de generar una “experiencia estética” en sentido amplio / tener un cierto carácter estético especial o inspirar una respuesta estética: belleza, unidad formal, admiración...
  - Claramente no es un criterio necesario en el arte, pero quizás en algunos casos pueda ser suficiente
  - Si esto es así, buena parte de la artesanía / arte popular cumpliría el criterio

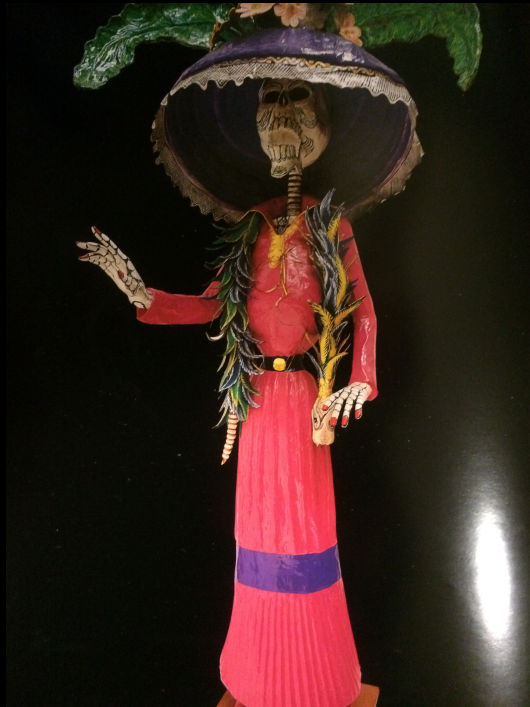

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

Posible punto de partida: nociones tradicionalmente asociadas al Arte:

- “El carácter semántico” (Danto) – la posibilidad o necesidad de que el objeto sea ‘interpretable’ o sea ‘acerca de algo’, que tenga un significado interpretable.

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

¿Tiene sentido equiparar a la artesanía / arte popular con el Arte?

- Por un lado sí:
  - Distinción entre Arte y artesanía muchas veces implica un criterio evaluativo y una jerarquía:
    - Arte: intrínsecamente valioso, carácter exclusivo, único, elevado
    - Artesanía: orden secundario, menos valioso
    - Elevar la artesanía al estatuto de arte supondría reivindicar su valor
  - Distinción entre Arte y artesanía muchas veces involucra cierto grado de elitismo y prejuicios
    - Arte: artefactos producidos por hombres blancos, anglo-europeos, de cierta clase social o intelectual
    - Artesanía: producto de la labor de mujeres o personas de etnias o razas no blancas, no anglo-europeas, de estratos sociales bajos.
    - Equiparar la artesanía al nivel de las artes ayudaría a disipar estos prejuicios.

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

¿Tiene sentido equiparar a la artesanía / arte popular con el Arte?

- Por otro lado, no:
  - El Arte y la artesanía pueden tener historias y trayectorias distintas
  - Pertenecen a ‘instituciones’ distintas
  - Valores distintos y específicos
    - Los artesanos a menudo expresan tener preocupaciones que los pintores, escultores, etc. pueden no tener, ej. Especial atención al material de producción, a la técnica y a la preservación de la tradición.
    - La noción de autenticidad o sinceridad con respecto a la tradición o al material de trabajo

¿PREGUNTAS, REFLEXIONES?

Texto de Collingwood estará disponible en línea esta tarde. Recuerden leerlo y escribir sus notas reflexivas para el jueves 31 marzo (sesión práctica: 4 abril)