

Problemas de Estética 2 | FFyL, UNAM | 15 febrero 2016

Dra. Paloma Atencia Linares

atenciap@filosoficas.unam.mx

BELLAS ARTES

(OTRAS)
ARTES?
COSAS

¿De dónde viene la idea de las 'Bellas Artes'?

• La clase de hoy

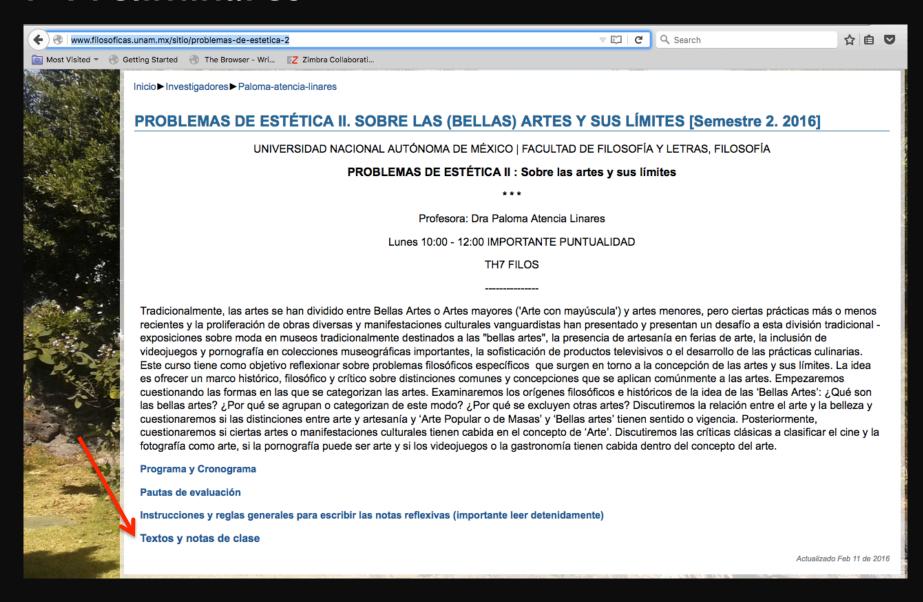
- Un poco de historia
 - Kristeller "El Sistema Moderno de las Artes"
- Un poco de filosofía
 - Kant y su teoría de las artes

- Objetivo
 - Entender la evolución histórica de la noción de "bellas artes"
 - Herramientas para entender los debates posteriores y cuestionar la exclusión o posible inclusión de otras (no-) artes.

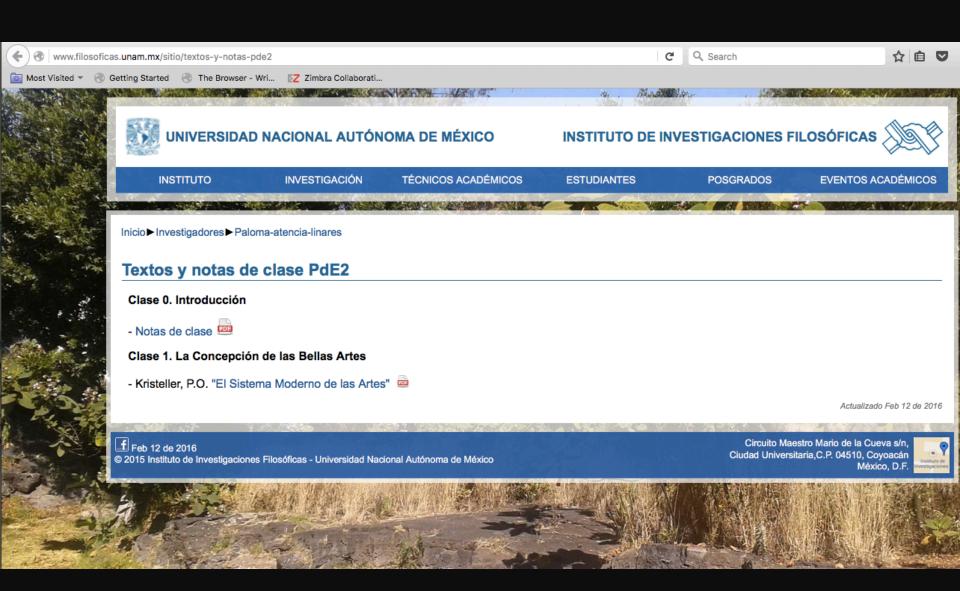
Preliminares*

- Las notas de la clase introductoria y texto/lectura de esta clase (leer para sesión práctica del 29 de febrero) – en línea YA
- http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/problemas-deestetica-2
- Clave de acceso:
 - Usuario: estetica2 [todo seguido, mínuscula, sin acento]
 - Contraseña: estetica2 [todo seguido, mínuscula, sin acento]

Preliminares*

• Preliminares*

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/paloma-atencia-linares NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

INSTITUTO

INVESTIGACIÓN

TÉCNICOS ACADÉMICOS

ESTUDIANTES

POSGRADOS

EVENTOS ACADÉMICOS

Inicio ► Investigadores ► Paloma-atencia-linares

Paloma Atencia-Linares Estética, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente

Investigador Asociado C atenciap@filosoficas.unam.mx

Actividades recientes

 Problemas de Estética [Semestre 2. 2016]

Semblanza ocultar [-]

Paloma Atencia-Linares es doctora en Filosofía por UCL (University College London). Su trabajo se centra fundamentalmente en estética analítica (en particular en representación pictórica y ficción) y filosofía de la percepción. También está interesada en filosofía del lenguaje y mente.

Paloma ha recibido varias becas y premios durante su carrera como la beca Fulbright, la beca de la Sociedad Británica de Estética (BSA), la beca del Consejo Británico para las Artes y Humanidades (AHRC) y la 'Jacobsen Fellowship' (Royal Institute of Philophy, GB). Antes de incorporarse al Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM, Paloma dio clase en la Universidad de Kent, Reino Unido y en varios centros de la Universidad de Londres (UCL, Birkbeck College y Heythrop College). Paloma es también miembro del consejo de administración de la Sociedad Británica de Estética (BSA) y fue organizadora desde 2008 al 2013 del London Aesthetics Forum.

• La idea de las "Bellas Artes"

- Hay una serie de Artes—Bellas artes—que conforman una categoría clara distinta de, p.e. las ciencias, los oficios y otras actividades → idea muy arraigada en la cultura.
 - ¿Por qué se agrupan estas Artes juntas?
 - ¿Qué tienen en común?

• Esta categorización tiene una historia y es relativamente reciente...

Grecia antigua

- "Arte" (τέχνη)
 - ≠ sentido moderno de "Arte"
 - cualquier práctica que requiriera una habilidad técnica.
 - Algo que se puede aprender
- "Belleza" (καλὸς)
 - ≠ sentido moderno
 - No se distingue del bien moral
 - No se relaciona con las artes
- Artes Poesía, Música, Pintura, Escultura, Arquitectura.
 - Nunca se agruparon juntas como parte de una categoría unitaria

• Grecia antigua

Artes (cont.)

- Poesía de la que más hablaron (tampoco coincide el significado con el moderno)
- Música lugar también destacado.
 - A veces se consideraba parte de la poesía
 - Proporciones numéricas (pitágoras) asociación con las matemáticas.
- Pintura, escultura, arquitectura
 - Pese a la calidad y proliferación de obras... no parecen tener estatus social e intelectual.
 - Se relacionaban más con los trabajos manuales y tenían la misma consideración social.
 - Arquitectura se incluyó en la idea de las "artes liberales"; no así la pintura.

Grecia antigua

Clasificaciones existentes

- Claramente no "bellas artes"
- Sistema de "artes liberales" para organizar la educación por disciplinas elementales.
 - Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música.
 - *poesía a veces estrechamente relacionada con la gramática y la retórica.
- "Las (nueve) musas" ciencias y algunas artes (poesía y música)

Grecia antigua

Conclusión

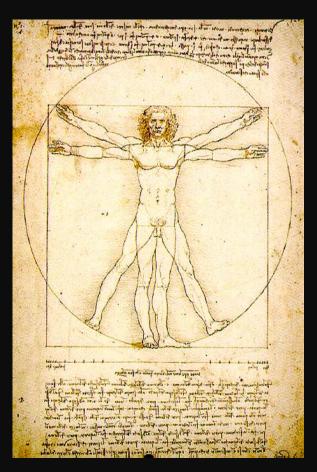
- Pese a tener obras de arte excelentes (en el sentido moderno), los griegos no teorizaron sobre el valor 'estético' de las mismas.
- Más preocupados por el valor moral e intelectual.
- La estética no fue un criterio de clasificación

• Edad Media

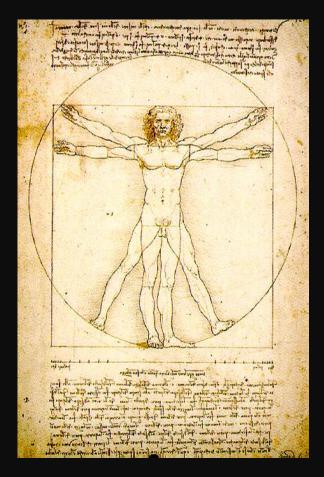
- Sistema de "artes liberales" se mantiene
- Se contrasta con "Las siete artes mecánicas" entre las cuales aparecen algunas artes como subdivisiones de una de las artes mecánicas (armatura)
- Música asociada con las matemáticas
- Poesía con la gramática, lógica y retórica.
- Música y poesía se enseñan en las escuelas y universidades pero las artes visuales 'quedan confinadas al gremio de los artesanos'.
- "el arte de cocinar, fabricar calzado o hacer malabarismos (...) son todos considerados artes (en el sentido antiguo)"
- La poesía y la música nunca aparecen asociadas a las artes visuales.
- Concepto de belleza poco desarrollado y siempre ligado a Dios.

• Renacimiento

- Gran desarrollo del humanismo y época de descubrimientos científicos asociados a las artes visuales
- Humanistas hacen que la poesía cobre gran relevancia frente a la gramática y la retórica.
- La música retiene su estatus y se empieza a dignificar la danza.
- Se crea la ópera lo que afianza la asociación entre música y pintura.
- Auge de la pintura y las artes visuales:
 - Importantes paralelismos entre la pintura y la poesía.
 - Primero, la pintura, escultura y arquitectura comienzan a ser una clase aparte dentro de las artes mecánicas. Luego se reivindica su consideración como arte liberal y no mecánica. Finalmente, se consideran un grupo autónomo.
 - Fundación de la accademia del disegno
 - Leonardo reivindicó la relación de la pintura con las matemáticas (perspectiva, anatomía, proporciones...)

• Renacimiento

- Se empieza a extender la idea de "genio" o "locura divina" asociada a la poesía.
- La noción de "belleza" sigue separada de la concepción de "las artes".*

*La reputación y cohesión de las artes se debe más a la reivindicación de 'técnica elevada' a la par que las ciencias que a la noción de belleza. Sin embargo...

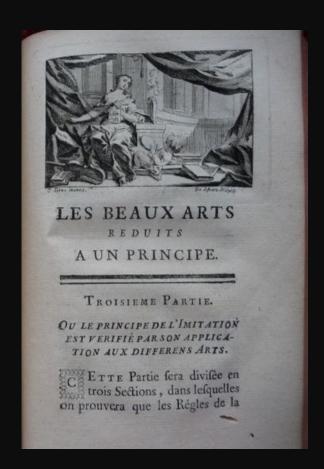
- Cuestión importante para la posterior separación entre (bellas) artes y ciencias:
 - Debate del progreso de la modernidad frente a la antigüedad.
 - Áreas que dependen del quehacer matemático claro progreso.
 - Áreas que dependen del talento individual o gusto crítico
 no está tan claro el progreso.

Modernidad (S. XVIII)

- Se empiezan a escribir los primeros tratados sobre la belleza (estética): Crousaz, Shaftesbury, Baumgarten, Kant.
- Se establece definitivamente el 'Sistema moderno de las Artes'.

Modernidad (S. XVIII)

Precursores del 'Sistema moderno de las artes':

- Tratado de la belleza de J.P. Crousaz (1714)
 - Se distingue la belleza de la bondad
 - No se da aún un sistema de las artes
- Escritos del abate Dubos (1719)
 - Se insiste en la afinidad de la poesía, las artes visuales y la música
 - No da una lista precisa de las artes

Modernidad (S. XVIII)

Sistema moderno de las artes: "las bellas artes reducidas a un mismo principio" Abate Batteaux (1746)

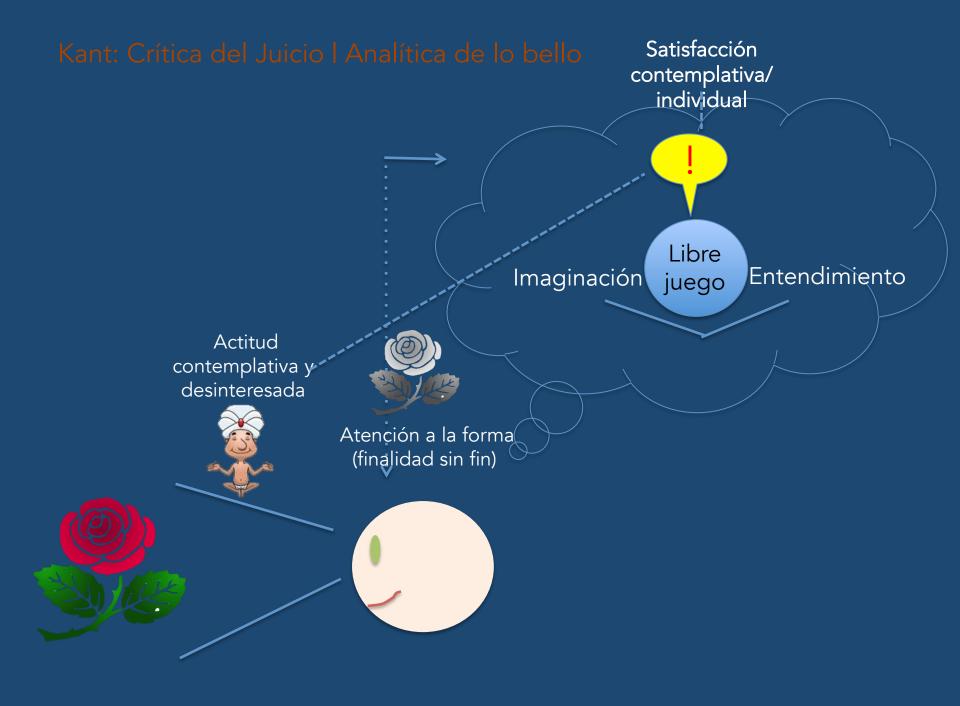
- Primero en presentar un sistema de las bellas artes en un tratado exclusivamente dedicado a este tema.
- Principio unificador: búsqueda del placer (estético)
 - Bellas artes tienen placer como fin y son música, poesía, pintura, escultura y danza.
 - Esto los separa de las artes mecánicas (útiles)
 - Imitación de la belleza natural es el principio común de todas las artes*

KANT - CRÍTICA DEL JUICIO (1790)

- Analítica de lo bello
 - Análisis sistemático del concepto de la belleza y el juicio estético.
 - Distinción entre lo bello y lo agradable
- Teoría del Arte
 - Análisis del concepto del arte (§43-45)
 - Naturaleza del "genio" (§46-50)

REPASO DE KANT (ANALÍTICA DE LO BELLO)

- El juicio del gusto (juicio de lo bello)
 - Basado en una experiencia estética.
 - Experiencia estética: placer/satisfacción sensible que se obtiene cuando uno observa un objeto/escena, tomando una actitud desinteresada:
 - Sin interés en qué clase de objeto estoy contemplando (sin atención al concepto)
 - Sin interés en la función
 - Sin interés en poseer el objeto
 - Sin interés en la existencia del objeto
 - Actitud contemplativa enfocada en la forma perceptible del objeto

REPASO DE KANT (ANALÍTICA DE LO BELLO)

- Varios tipos de juicios estéticos
 - Diferencia entre "lo bello" y "lo agradable"

Lo agradable	Lo bello
 Satisfacción meramente sensorial No reflexivo: no involucra a las facultades cognitivas. Involucra interés 	 Satisfacción intelectual Reflexivo: involucra el juego de las facultades cognitivas. Desinteresado

REPASO DE KANT (ANALÍTICA DE LO BELLO)

- Varios tipos de juicios estéticos
 - Diferencia entre "lo bello" y "lo agradable"

Lo agradable	Lo bello
 Satisfacción meramente sensorial No reflexivo: no involucra a las facultades cognitivas. Involucra interés 	 Satisfacción intelectual Reflexivo: involucra el juego de las facultades cognitivas. Desinteresado

Interés en la belleza natural

KANT - CRÍTICA DEL JUICIO (1790)

- Teoría del Arte
 - Análisis del concepto del arte (§43-45)
 - Naturaleza del "genio" (§46-50)

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

Arte vs Naturaleza

Involucra una creación y sus productos son obras de arte – el arte es el producto de la libertad humana y la deliberación racional.
 Los objetos artísticos están diseñados con una intención/función.

• Arte vs Naturaleza

ARTE	 Involucra una creación y sus productos son obras de arte – el arte es el producto de la libertad humana y la deliberación racional. Los objetos artísticos están diseñados con una intención/función.
Naturaleza	 Los objetos naturales son efectos de la naturaleza. Los objetos naturales parecen haber sido diseñados con una intención, pero no hay en realidad ninguna intención (o acción libre) detrás de ellos.

• Arte vs Ciencia

ARTE	 La producción de objetos artísticos requiere tener un talento técnico además de conocimiento. No se puede producir una obra de arte sólo aprendiendo ciertas reglas. La habilidad práctica no se reduce a conceptos; es distinta de la mera comprensión de una técnica.
------	---

• Arte vs Ciencia

ARTE	 La producción de objetos artísticos requiere tener un talento técnico además de conocimiento. No se puede producir una obra de arte sólo aprendiendo ciertas reglas. La habilidad práctica no se reduce a conceptos; es distinta de la mera comprensión de una técnica.
CIENCIA	 El conocimiento es suficiente para la ciencia Puede enseñarse / aprenderse en su totalidad.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

• Arte vs Artesanía

ARTE	 El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco) No tiene otro propósito. Hecho para ser contemplado 		
Artesanía			

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

• Arte vs Artesanía

ARTE	 El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco) No tiene otro propósito. Hecho para ser contemplado
Artesanía	 Objetos producidos por consideraciones extrínsecas ej. potencial fuente de ingresos, satisfacer ciertas necesidades.

• Arte vs Artesanía

ARTE	 El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco) No tiene otro propósito. Hecho para ser contemplado
Artesanía	 Objetos producidos por consideraciones extrínsecas ej. potencial fuente de ingresos, satisfacer ciertas necesidades.

Bellas artes (Schöne Kunst)	•	Arte libre – propósito es únicamente producir experiencia placentera libre. Promover el cultivo de las facultades mentales.
Artes "agradables"	•	Aquellas cuyo objetivo es únicamente promover el entretenimiento o el placer interesado (sensorial, funcional.

- El arte siempre presupone una intención de producir 'algo'.
 - Si la intención es producir meras sensaciones de las que derivemos placer meramente sensorial (no intelectual), práctico, entretenimiento > placer en lo agradable > arte mecánico / arte 'agradable'
 - Si la intención es la producción de un objeto concreto definido a través de un concepto o función > arte mecánico / arte 'agradable'
 - Si la intención es producir una respuesta de placer libre (contemplativo, involucrando a las facultades mentales) > arte bello (bellas artes)

Concepto de 'bellas artes':

x es una obra de 'bellas artes' si x es (i) un objeto producido como resultado de una deliberación racional y una acción libre (ii) que requiera un talento y (iii) esté hecha con una intención de generar una respuesta en la audiencia que involucre sus facultades cognitivas en libre juego.

DECLARACIONES CONFUSAS / DESCONCERTANTES (?) A TENER EN CUENTA

- I. "El arte sólo puede ser bello si somos conscientes de que es arte y, sin embargo, se nos aparece como algo [un objeto] natural" §45
 - Por un lado debemos saber que el objeto es una obra de arte (debemos contemplar el concepto de lo que es), pero para decir que es "una obra de arte bella" el concepto no puedo formar parte de nuestro juicio.
 - Incluso cuando sabemos que el arte es siempre intencional, para ser considerado 'bello', el arte nos debe parecer como no siendo intencionado. En otras palabras, nos tiene que parecer como si fuese natural.

DECLARACIONES CONFUSAS / DESCONCERTANTES (?) A TENER EN CUENTA

2. Kant sugiere que nuestra respuesta al arte está restringida a los aspectos formales o perceptibles de la obra.

"En la pintura, escultura, es más, en todas las artes plásticas, en arquitectura y en el arte de la jardinería, en tanto en cuanto son bellas artes, el diseño es esencial, pero no porque ofrezca disfrute por las sensaciones sino porque nos da placer solo a través de su forma que es lo que constituye la base para la disposición del gusto" §14

- El placer que derivamos de las obras de arte debe venir de la misma fuente de la que derivamos el placer al contemplar los objetos naturales: las formas.
- Parece excluir cualquier otro contenido conceptual

GENIO

- Las bellas artes son el producto del genio artístico
- El genio es un talento (natural) que da una regla al arte.
 - Toda obra de arte (al contrario que los objetos naturales) presupone ciertas reglas.
 - Estas reglas no derivan de conceptos claros involucrados en la producción.
 - Estas reglas vienen naturalmente dadas.
 - Por tanto, las obras de arte no sólo parecen productos naturales sino que de algún modo son producto de la naturaleza.
- Los productos de los genios son ejemplares (no resultan de la imitación)
- Los genios crean no imitan: "crear otra naturaleza, por decirlo de algún modo, del materia que la naturaleza de hecho ofrece."

GENIO

- Relación entre el gusto y el genio
 - Producir una obra de arte requiere cierto gusto: el artista tiene que encontrar la forma correcta para generar el tipo correcto de satisfacción (armonía de las facultades cognitivas)
- Pero el placer que derivamos de las bellas artes requiere más que el mero gusto.
 - Además, una obra de arte requiere "espíritu" (Geist)
 - El "espíritu" radica en un cierto tipo de contenido que, conjuntamente con la forma, induce el libre juego armonioso de las facultades cognitivas.

GENIO E IDEAS ESTÉTICAS

Ideas estéticas

"El espíritu en el sentido estético significa el principio que anima, en la mente (...); este principio no es nada más que la facultad de producir ideas estéticas; por ideas estéticas entiendo la representación de la imaginación que ocasiona muchos pensamientos, pero sin ningún pensamiento determinado, i.e. sin concepto." §49

- Las ideas estéticas son la contraparte de una idea de la razón (ideas que no tienen ninguna representación concreta adecuada en el mundo sensible: libertad, Dios, infinidad...)

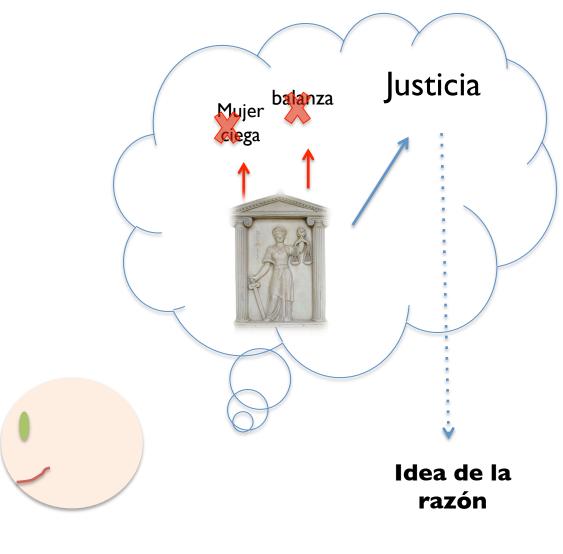
Entendimiento		Razón
Conceptos Empíricos	Conceptos Puros	Ideas de la Razón
Intuición Experiencia Sensible manzana Presentación indirecta "Ejemplos"	Intuición Imaginación cantidad Presentación indirecta "Esquemas"	Ninguna intuición sensible es adecuada para los "conceptos de lo suprasensible." ["Símbolo"] Presentación indirecta "presentación de la idea por analogía"
Presentación directa		

GENIO E IDEAS ESTÉTICAS

- La obra del genio consiste en la habilidad de expresar ideas estéticas del modo apropiado (a través de la forma correcta y los objetos adecuados) de manera tal que podamos obtener el juego armonioso de las facultades cognitivas y coherencia con las ideas de la razón.
- El genio consiste en la habilidad de dar espíritu, ideas estéticas (contenido) a través de los vehículos estéticamente adecuados (formas).

IDEAS ESTÉTICAS

O Ideas influyentes

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes que conllevan y buscan la reflexión.
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación
- Idea del Genio / Talento innato
 - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

Bellas Artes

- - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes que conllevan y buscan la reflexión.
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación
- - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

Qué "artes"/prácticas pueden haber quedado excluídas por estos criterios?

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes que conllevan y buscan la reflexión.
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación
- Idea del Genio / Talento innato
 - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

Qué "artes"/prácticas pueden haber quedado excluidas por estos criterios?

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes
 que conllevan y buscan la reflexión. ———> Cine, videojuegos, gastronomía
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación ———— Diseño (carteles, industrial, moda), artesanía
- Idea del Genio / Talento innato
 Fotografía, Cine, artesanía.
 - · Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

• Cosas que pensar

- La clasificación de las artes tiene una historia
 - No siempre se han considerado todas las artes parte del mismo conjunto
 - La clasificación parece depender de la concepción social de las prácticas
 - Y... de las ideas filosóficas detrás del principio unificador
- Se puede cuestionar, por ejemplo...
 - i. Si ciertas prácticas han evolucionado de manera que cumplen los criterios de inclusión.
 - ii. Si el principio unificador sigue siendo válido (y si no, cuál es)

¿PREGUNTAS, DUDAS, COMENTARIOS?

RECUERDEN LEER TEXTO DE KRISTELLER PARA LA CLASE PRÁCTICA (DENTRO DE 2 SEMANAS)

E IR PREPARANDO LAS NOTAS REFLEXIVAS