

¿Qué es el arte?

Estética I | 19 octubre 2017

Recapitulación | Danto El Fin del Arte

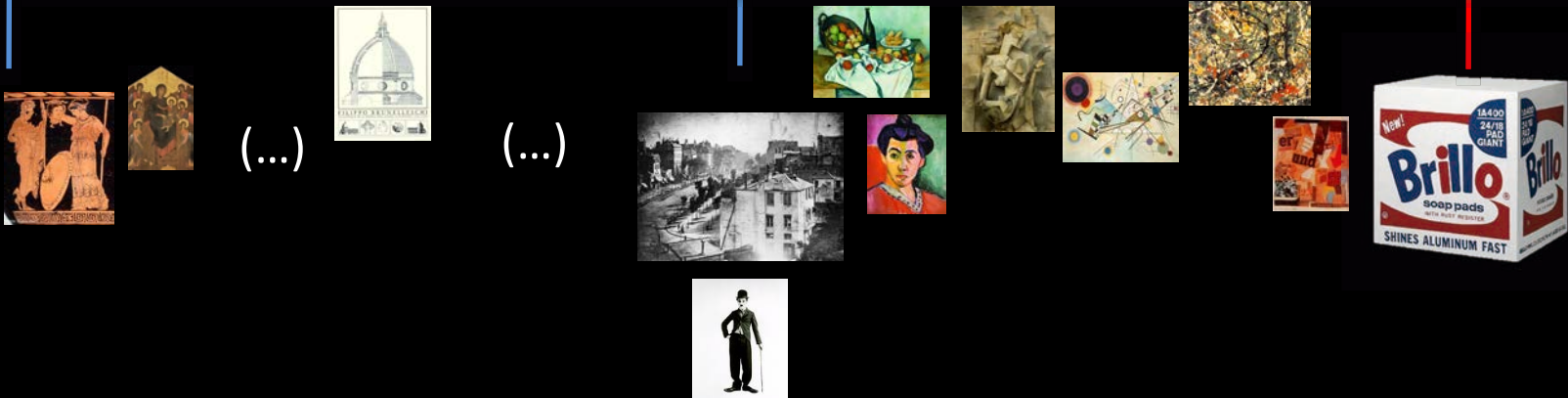
Historia Progresiva del Arte
Meta: Auto-definición / Naturaleza del Arte

Arte como
Representación

Modernismo
Búsqueda de la esencia del arte

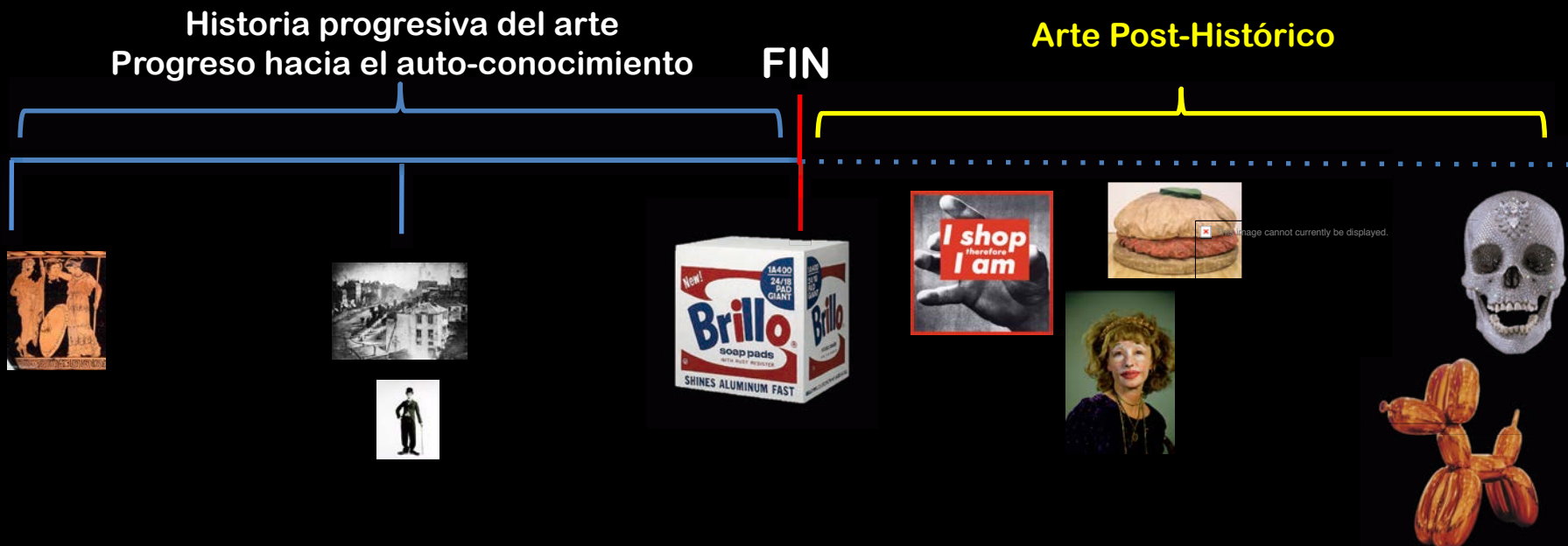
¿Qué es el arte?

FIN

Recapitulación | Danto El Fin del Arte

- Sin meta específica
- Sin progreso
- Sin una narrativa global
- Sin criterios de evaluación
- 'Todo vale'
- 'Cambio sin progreso'
- Era del pluralismo
- Diversidad ilimitada
- Liberado del imperativo de auto-conocimiento

- Continuidad: no hay nada nuevo. Ser algo abierto es algo intrínseco al concepto del arte y siempre ha sido así.
- Ruptura: el arte ha dejado de ser lo que era. 'Esas cosas' no son arte en realidad.
- Redefinición: ha ocurrido un cambio radical. Las ideas tradicionales han sido cuestionadas pero "esas cosas" aún son arte.
 - ¿En qué consiste este cambio? ¿Qué pasó?
 - Concepción del arte que de cuenta de la noción de arte antes y después del cambio.

¿Qué es el arte?

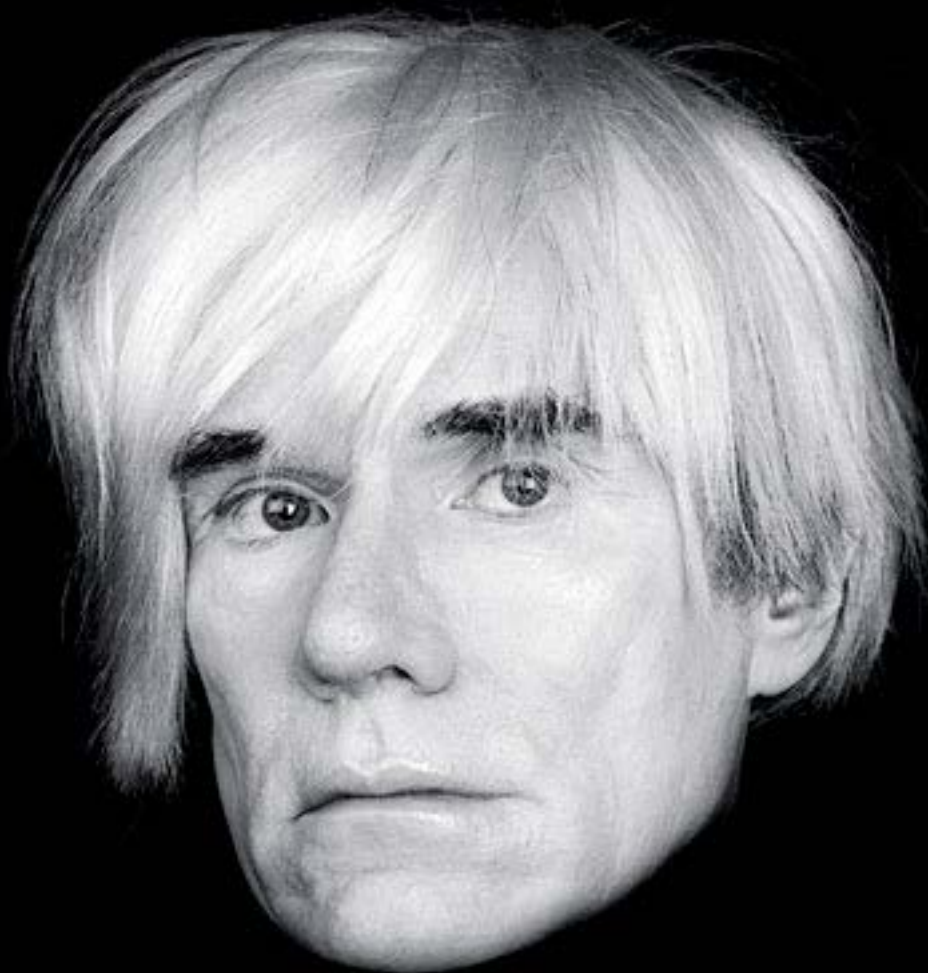

Estética I | 19 octubre 2017

Abril, 1964

An aerial, high-angle photograph of a dense urban landscape, likely New York City, showing a variety of skyscrapers and buildings. A semi-transparent horizontal banner is overlaid across the center of the image, containing the text "Stable Gallery" in a white, sans-serif font.

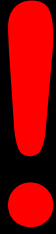
Stable Gallery

80 x US\$250

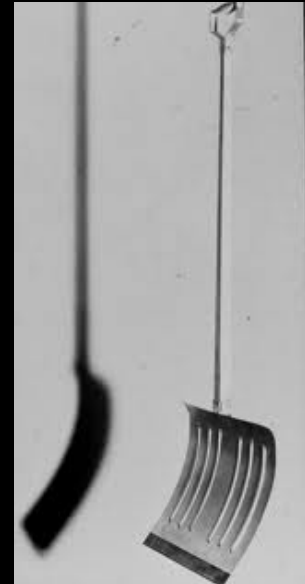

Lo que ha sido transportado no es ninguna obra de arte, es únicamente mercancía.

Estas no son
esculturas, a
juzgar por lo
que puedo
ver.

Preliminares | ¿Por qué es importante?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- **Por razones pragmáticas y socioeconómicas.**
- **Para comprender las prácticas artísticas.**
- **Nos da una idea de cómo responder.**

Preliminares | ¿Por qué es importante?

Preliminares | ¿Por qué es importante?

DEFINICIONES DEL ARTE

- **Nos dan condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del término arte.**
 - Ofrecen un conjunto de propiedades que toda obra ha de tener para poder ser considerada arte.
- **Nos dicen (o deberían decirnos) algo de por qué nos importa o valoramos el arte.**

Hoy | Plan

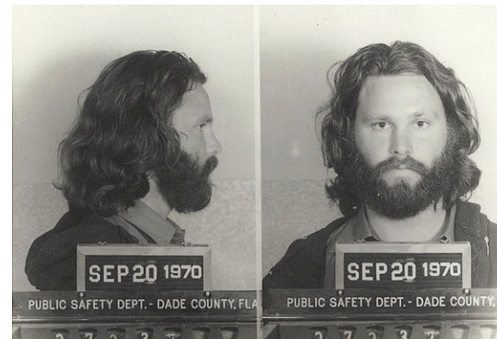
- **Repaso a las teorías tradicionales del arte (anteriores a 1950)**
- **Posiciones escépticas (anti-esencialismo)**
- **Teoría Institucional del Arte (después de 1960s)**

Definicion(es) | Teorías tradicionales

TEORÍAS TRADICIONALES DEL ARTE (ANTERIORES A 1950)

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

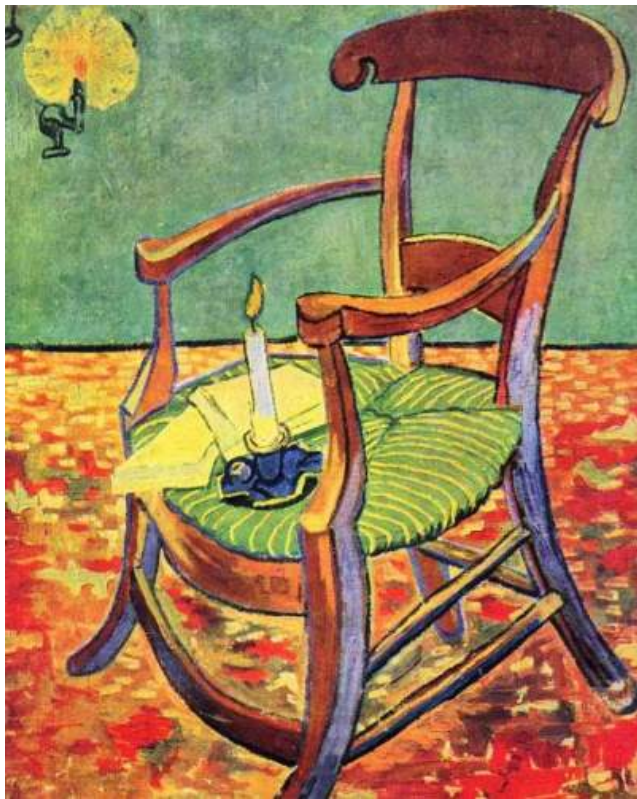
- **TEORÍA REPRESENTACIONAL DEL ARTE:**
 - El arte es esencialmente representación
 - Representación como una condición necesaria
 - Platón, Aristóteles, Batteux *Las Bellas Artes reducidas a un único principio, El sistema moderno de las artes.*
 - x es una obra de arte si es representacional
 - **¿Contraejemplos?**
 - No es una condición necesaria: arquitectura, arte abstracto.
 - Tampoco suficiente

Definición(es) | Teorías tradicionales

- **FORMALISMO (Clive Bell, Roger Fry)**
 - X es arte si posee forma significativa.
 - La Forma Significativa es la ‘única cualidad común a todas las obras de arte visual’
 - La *Forma Significativa* es una cierta configuración de líneas, formas y colores que tiene el poder de producir una emoción estética en espectadores sensibles.
 - Emoción estética: Emoción particular o específica de nuestra apreciación del arte.
 - Los artistas consiguen ver la naturaleza última que subyace a la realidad.
 - Esta visión da origen a la emoción inspirada y pura.
 - Los artistas expresan esta emoción a través de la forma significativa.
 - Sólo los espectadores sensibles son capaces de sentir la emoción estética..

Emoción del Artista > Forma Significante > Emoción Estética

Emoción del Artista > Forma Significante > Emoción Estética

Sonia Delaunay 'Rythme couleur' (1952)

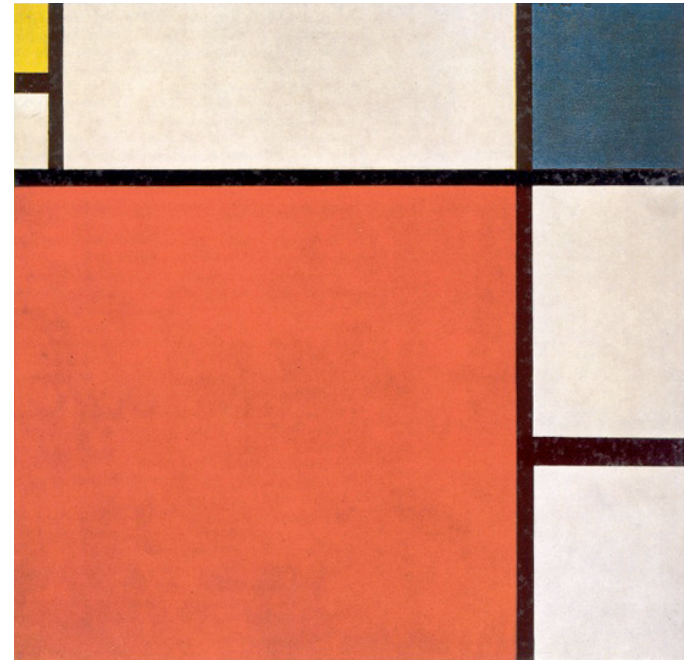
‘Es inútil acudir a la galería de arte en busca de la expresión; se debe ir en busca de la forma significativa’

Clive Bell, Arte, p.62

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

- **FORMALISMO. VENTAJAS**

- Abarca más que las teorías representacionales
- Da cuenta tanto de arte representacional como del no-representacional (en la medida en que, en ambos casos, la forma puede ser significativa).

Definicion(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

- **FORMALISMO : Problemas y Objeciones**

- **Circularidad:** introduce dos terminos técnicos que se definen el uno al otro.

- Forma Significativa > Emoción estética

- Emoción Estética > Forma significativa

- **Teoría poco informativa**

- **Contraejemplos:**

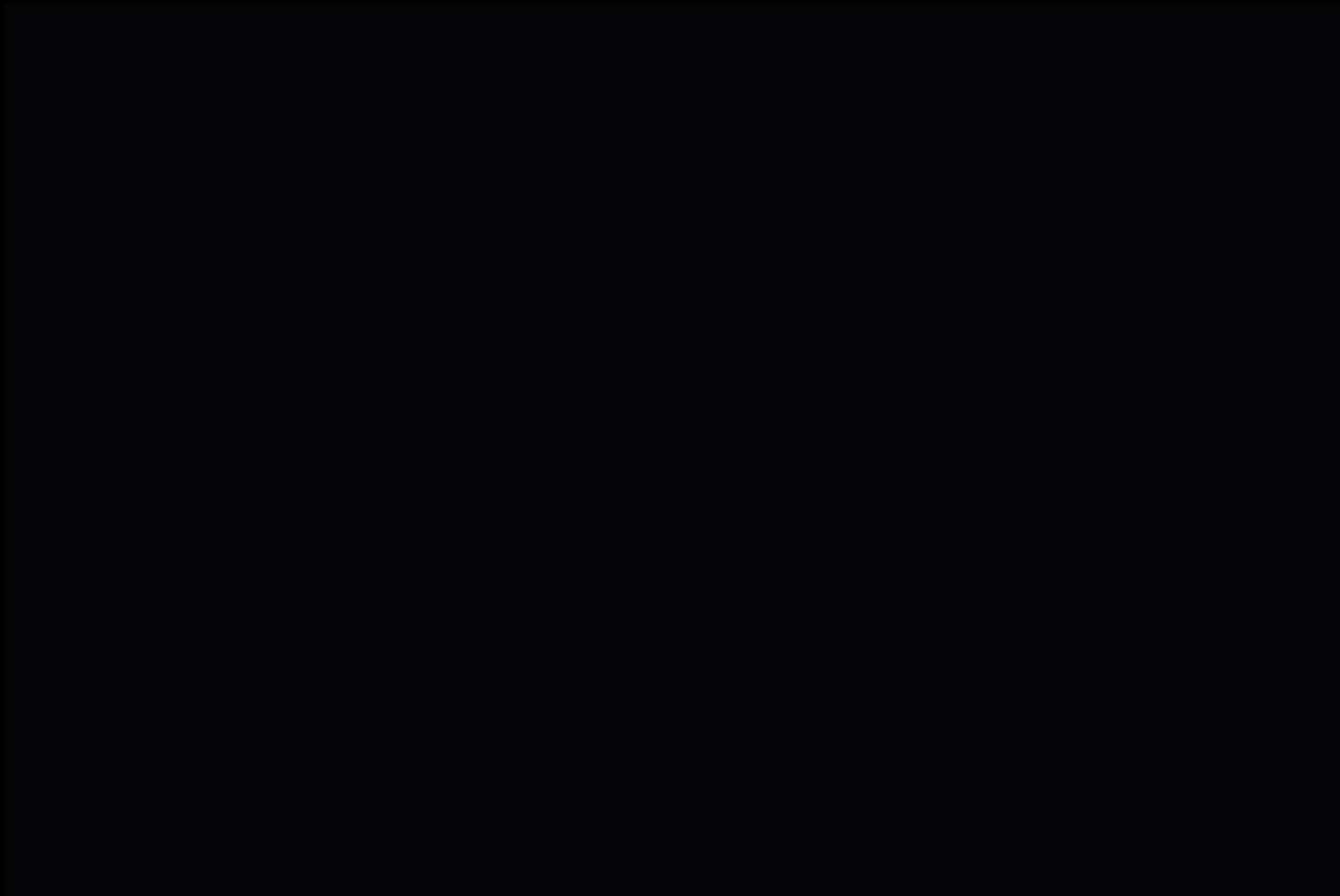
- **La Forma Significativa no puede ser una condición suficiente:**

- Hay muchas cosas que podría decirse tienen forma significativa y sin embargo, no son arte ej. Un teorema matemático, un discurso político bien hecho.

- **La forma significativa no puede ser una condición necesaria:**

- Hay obras de arte sin una forma fija específica (significante o no): John Cage 4'33'' o Robert Morris Vapor.

John Cage 4'33" | ¿Forma Significativa?

Robert Morris *Vapor* | ¿Forma Significativa?

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

- **LA TEORÍA DE LA EXPRESIÓN (EXPRESIVISMO)**
 - El arte es esencialmente expresión (Romanticismo, Collingwood, Tolstoy, Ducasse)
 - El arte es la expresión imaginativa de la emoción (la expresión como condición necesaria y suficiente)
 - Expresión de una emoción: Aclaración de un sentimiento confuso
 - El artista experimenta cierto sentimiento y no sabe bien qué es.
 - Al ejecutar o producir la obra de arte, aclara o clarifica su emoción o sentimiento (suerte de auto-conocimiento)
 - Este proceso de algún modo se refleja en la obra.
 - Cuando la expresión de la emoción se consigue con éxito permite al espectador experimentar y entender mejor la emoción expresada.

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

- **LA TEORÍA DE LA EXPRESIÓN. VENTAJAS**
 - Abarca más que el formalismo y la teoría representacionalista.
 - Da cuenta tanto del arte representacional como de las obras de arte que no tienen forma específica.

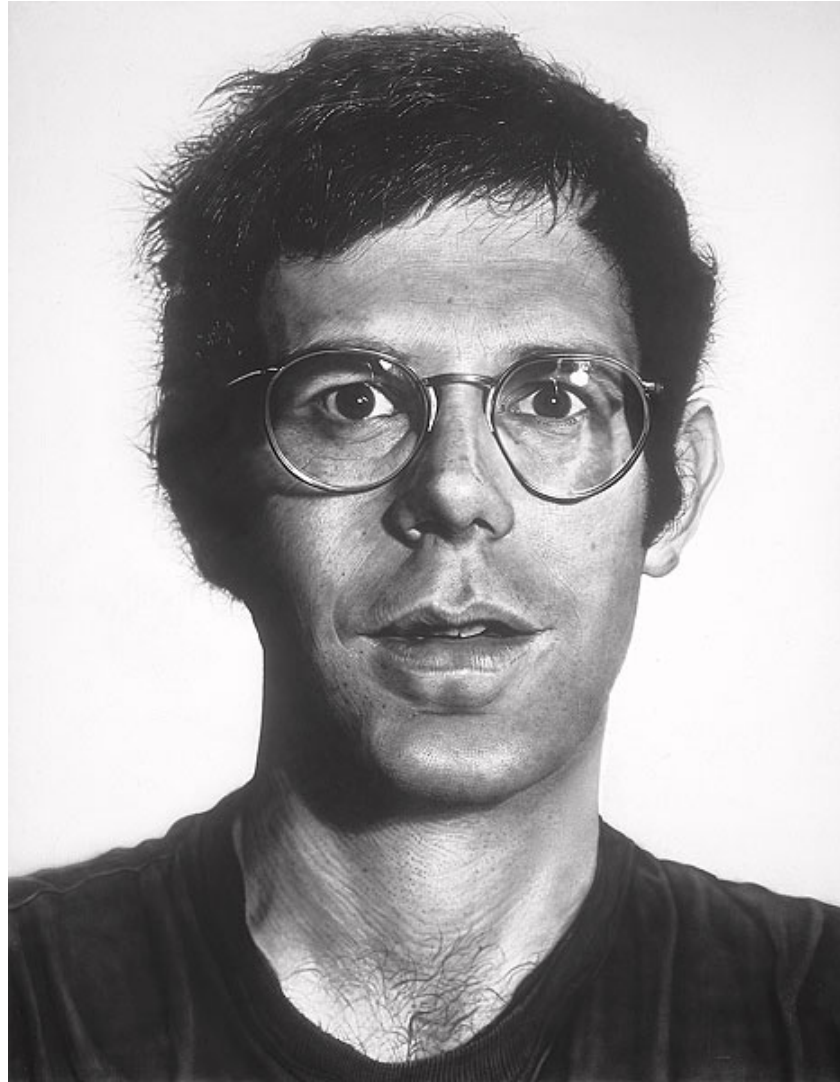
Robert Morris *Vapor* | expresiva

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

- **LA TEORÍA DE LA EXPRESIÓN. PROBLEMAS**
 - ¿De verdad puede dar cuenta de todas las obras (conceptuales) sin forma?
 - 4'33'' de Cage no consiste en expresar—y mucho menos aclarar—ninguna emoción; es más una obra que reflexiona sobre el propio concepto de la música y el sonido.
 - Fotorealismo..

Chuck Close Fotorealismo

Definición(es) | Teorías tradicionales (anteriores a 1950)

• LA TEORÍA DE LA EXPRESIÓN. PROBLEMAS

- ¿De verdad puede dar cuenta de todas las obras (conceptuales) sin forma?
 - 4'33'' de Cage no consiste en expresar—y mucho menos aclarar—ninguna emoción; es más una obra que reflexiona sobre el propio concepto de la música y el sonido.
 - Fotorealismo...
- Si la teoría deja alguna obra de arte fuera, entonces la expresión de emociones no puede ser condición necesaria.
 - Parece que hay obras que consideramos arte y que sin embargo no expresan ninguna emoción en el sentido relevante.
- La expresión de emociones no parece ser tampoco una condición suficiente.
 - Otras prácticas no artísticas expresan emociones del tipo que describe Collingwood.
 - Ej. Transferencia y Contratransferencia en teoría psicoanalítica (Warburton, 2004)

¿Qué es entonces el arte?

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

ANTIESENCIALISMO (WEITZ, KENNICK, ZIFF)

- El arte no se puede definir.
 - Observaciones iniciales:
 - Todo intento pasado ha fracasado
 - Diversidad de tipos de arte

Sheet music supplied by: www.music-scores.com

Quartet No.2
Second Movement

Franz SCHUBERT
(1797-1828)
D 32

Andante

Violin I
Violin II
Viola
Violoncello

pp

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

ANTIESENCIALISMO (WEITZ, KENNICK, ZIFF)

- El arte no se puede definir.
 - Observaciones iniciales:
 - Todo intento pasado ha fracasado
 - Diversidad de tipos de arte
 - Pero de esto no se sigue que el arte sea necesariamente indefinible. Comparen:
 - Diversidad de enfermedades: neumonia, fiebre reumática, absceso dental .
 - Todo intento pasado de buscar una solución común o una cura (aprox. hasta 1920) fracasó.
 - ¡Pero en 1928 se descubrió la penicilina!

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

ANTIESENCIALISMO (WEITZ, KENNICK, ZIFF)

- **El arte no se puede definir.**
 - **Observaciones iniciales:**
 - Todo intento pasado ha fracasado
 - Diversidad de tipos de arte
 - **El arte es necesariamente indefinible.**
 1. **No es posible dar una definición esencial del arte: el arte no tiene una esencia (ninguna propiedad que sea necesaria y suficiente para que algo sea arte).**
 2. **El arte es un concepto abierto**
 3. **El único modo de identificar el arte es por medio de la idea de “parecidos de familia”**

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

1. NO HAY CONDICIÓN NECESARIA. NO HAY ESENCIAS.

- No hay ninguna propiedad que todos las obras de arte tengan en común.
- “No hay más que ver y mirar”
- ¿Artefactualidad?
- No: trozo de madera

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

2. ARTE ES UN CONCEPTO ABIERTO (PREMISA NEGATIVA)

- El concepto del arte debe acomodar la posibilidad de cambio y novedad..
 - Buena parte del arte consiste en rechazar cualquier condición que se considere necesaria.
- EL proyecto de encontrar un concepto definido por una serie de condiciones necesarias y suficientes para determinar el estatus artístico de una obra no es compatible con el cambio permanente.
 - Tan pronto como demos condiciones necesarias y suficientes que pretendan capturar la esencia del arte, algún artista va a desafiarlas.
- El concepto del arte es un concepto abierto porque está permanentemente sujeto a la revisión y expansión.
- Por tanto, no puede haber una definición correcta del arte (a menos que sea meramente estipulativa)

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

3. PARECIDOS DE FAMILIA (PREMISA POSITIVA)

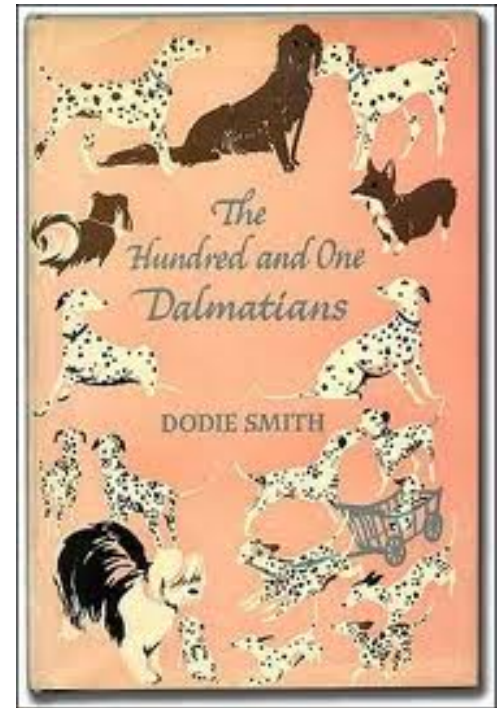
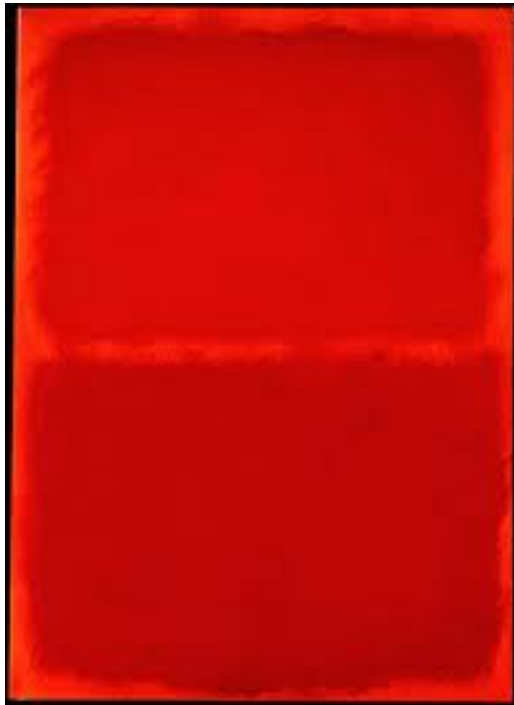
- El concepto del “arte” es como el concepto de “juegos”.

“Los juegos de cartas son como los juegos de mesa en algunos aspectos pero no en otros. No todos los juegos son divertidos, como tampoco todos los juegos conllevan ganar o perder. Algunos juegos se parecen a otros se parecen a otros de algún modo—eso es todo.” (Weitz 1956, 31)

De la misma manera en que todos los miembros de una familia se parecen de algún modo al otro pero no hay ningún rasgo que todos ellos compartan, también hay ‘redes de similaridad entre obras de arte’.

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

3. PARECIDOS DE FAMILIA (PREMISA POSITIVA)

Argumentos anti-esencialistas

1. El arte no tiene ninguna esencia (ninguna propiedad necesaria)
2. El arte es un concepto abierto
3. La idea del arte está basada en 'parecidos de familia'

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

OBJECIONES

1. “No hay ninguna propiedad necesaria”: afirmación equivocada:*

- Del hecho de que no haya una única propiedad que todas las obras de arte compartan no se sigue que no haya una propiedad necesaria.
- La condición necesaria puede ser disyuntiva.
- Por ejemplo: una condición necesaria para cualificar como “progenitor” puede ser:
O Bien ser un padre biológico o bien una madre biológica o bien haber adoptado a un/a niño/a legalmente.
- Si es cierto que el arte es cambiante por definición, ¿no sería entonces esa una condición necesaria?

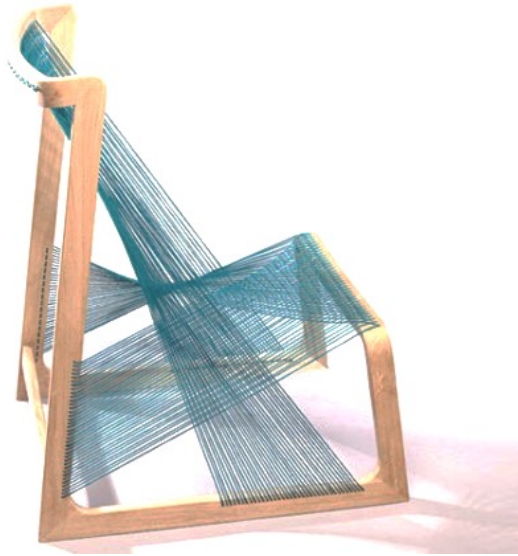
* Ver Stephen Davies “The Philosophy of Art” p.30

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

OBJECIONES

2. En contra del argumento del concepto abierto

- La creatividad y la novedad en un dominio dado no es generalmente incompatible con el hecho de que el concepto de ese dominio sea cerrado.
 - Ej. El concepto de 'prueba matemática' o 'prueba lógica' es cerrado, pero las pruebas lógicas o matemáticas son frecuentemente productos de la creatividad.
- Definir propiedades o conceptos no impide lógicamente que las obras que implementan o instancian dichos conceptos sean innovadoras, originales e imaginativas.
 - ej. X es una silla sí y sólo sí ésta tiene la función de servir como asiento. ¿Impide esta definición que haya sillas innovadoras o con diseños creativos?

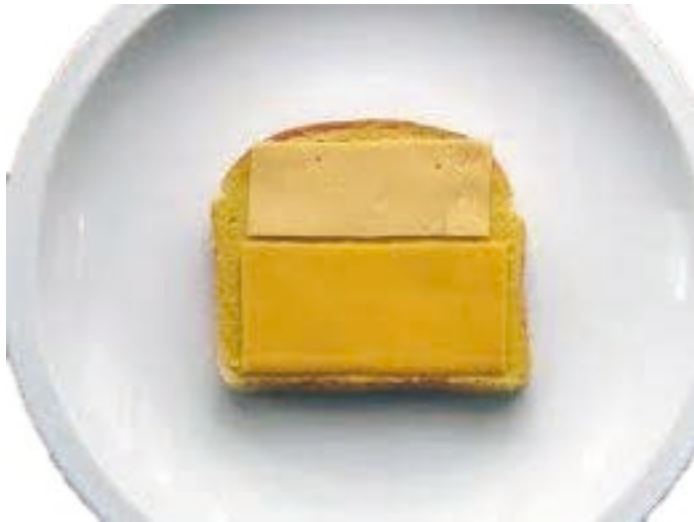

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

OBJECIONES

3. Contra el argumento de los parecidos de familia.

- Muy débil: cualquier cosa se puede parecer a cualquier otra cosa en algún respecto.

Definición(es) del arte | Antiesencialismo

OBJECIONES

- 3. Contra el argumento de los parecidos de familia.
(Mandelbaum, 1965)**
 - El parecido no es suficiente como criterio para la categorización.**
 - No agrupamos a los miembros de una familia o los consideramos parte de la misma porque se parezcan unos a otros, sino porque hay una conexión genética subyacente.**
 - Quizás la clasificación de objetos artísticos tampoco requiere una propiedad perceptible.**

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

TEORÍAS DEL ARTE DESPUÉS DE LOS 60s (EL PROYECTO DE LA DEFINICIÓN DEL ARTE CONTRATACA)

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

TEORÍAS DEL ARTE POSTERIORES A LOS 60

- **Lección:**
 - Una teoría del arte / definición del arte debe ser suficientemente flexible como para acomodar la variedad histórica y cultural de los objetos artísticos.
 - Pero debe haber algún tipo de restricción.
 - La clave para distinguir, identificar o clasificar las obras de arte no va a estar en sus propiedades intrínsecas, perceptuales o manifiestas.
 - La clave está en sus propiedades genéticas o relacionales.

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- **Dos versiones:**
 - Primera versión (1974's)*
 - El Círculo del Arte (1984)
- La clave para definir el arte no está en enfocarse en las propiedades manifiestas sino en el origen social de las obras.
- Lo que determina el estatus artístico de una obra es la posición de dicha obra en una cierta práctica social.
- Práctica social relevante: “El mundo del arte”

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- El mundo del arte: institución social gobernada por ciertas reglas y procedimientos.
- Las obras de arte son los productos de ciertos procedimientos institucionales dentro del mundo del arte.

x es una obra de arte sí y sólo sí x es un (1) artefacto (2) al cual una persona actuando en representación de cierta institución (el mundo del arte) confiere el estatus de candidato para la apreciación.

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- ¿Qué es o en qué consiste conferir estatus de candidato a la la apreciación?
 - Es un proceso institucional:
 - Una pareja se considera “casada” o “en matrimonio” cuando un juez le confiere a dicha pareja, dicho estatus.
 - Un hombre se convierte en cura cuando el obispo le confiere las santas órdenes.
 - Un objeto se convierte en una obra de arte cuando alguien (que actúa en nombre del mundo del arte) lo presenta como candidato a la apreciación.

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- ¿Quién confiere el estatus relevante?
 - En la mayoría de los casos, los artistas.
 - Pero también curadores, críticos y otros.
 - * Los artistas no confieren el estatus de *obra de arte* sino de *candidato a la apreciación*.
 - * Presentar un objeto como candidato a la apreciación no garantiza que vaya a ser de hecho apreciado.

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- ¿Qué significa conferir estatus en nombre del mundo del arte?
 - Los artistas, curadores y críticos tienen que contar con un conocimiento previo, cierta comprensión y experiencia obtenida a través de la práctica y el estudio.

Ejemplos (Noël Carroll's)

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE (GEORGE DICKIE)

- TIA vs otras teorías (ventajas)
 - El criterio para el estatus artístico no se localiza en las propiedades manifiestas de los artefactos.
 - Se le da un papel fundamental al contexto social de la obra de arte.
 - Alcance amplio - inclusiva
 - Evita los problemas de la “sobreinclusividad”

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE - OBJECIONES

- ¿Es el Arte o el mundo del arte realmente una institución?
 - Parece que en otras instituciones hay criterios claros y específicos sobre lo que suponga ser una “persona que confiere”. ¿Hay criterios similares en el mundo del arte?
 - Las instituciones tienen reglas claras sobre lo que cuenta como un candidato para obtener cierto estatus. ¿Es este el caso en el mundo del arte?

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

LA TEORÍA INSTITUCIONAL DEL ARTE - OBJECIONES

- ¿No puede haber arte fuera de la institución?
 - Ejemplo: pila de piedras creada por un hombre del neolítico.
 - No hay comprensión de la práctica social relevante.
 - Posiblemente no hay práctica relevante.
 - ¿No puede ser arte esta torre de piedras?

Definiciones del Arte | Teorías del Arte después de los 60

OTRAS TEORÍAS DEL ARTE

- Definición Histórica (Jerrold Levinson)
- Definición por criterios de grupo (Berrys Gaut)
- Teoría “eliminativista” del arte o la teoría de “pasar-la-pelota” (Dominic Lopes)

**Recuerden leer los textos de Danto y Dickie y escribir
las notas reflexivas para EL MARTES antes de las
23:59.**