

ARTE Y ARTESANÍA

Estética 2 | FFyL UNAM | 1 marzo 2018

⦿ Preliminares

- Recibirán comentarios a sus primeras notas reflexivas antes del próximo jueves.
 - Sólo recibirán comentarios de las notas del texto de Kristeller, pues la clase práctica de la semana pasada estuvo dedicada a las de Danto.
 - Recuerden que si (i) entregaron las notas de Danto a tiempo y (ii) asistieron a la clase práctica, pueden usar el modelo de notas reflexivas de Danto para su entrega final.

⊙ 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.
 - Vanguardias “intratables”: obras que no pueden ser vistas como bellas – bajo ningún concepto de belleza – porque esto supondría no comprenderlas.
- Reto a la idea de que ‘la belleza’ no puede ser el criterio unificador o condición necesaria del arte.

⊙ Recapitulación

- * Kant (Clase I) :
 - Distinción entre “lo bello” y “lo agradable”
 - Y entre las artes que promueven “lo bello” (apelan al intelecto, no involucran interés) y las artes que promueven “lo agradable” (involucran interés, apelan a lo útil o la sensibilidad física)
 - Idea de genio vs 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?

¿Qué supondría considerar Arte a la artesanía?

o... ¿Qué supondría considerar al Arte un tipo de artesanía?

⦿ 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

Tacita Dean – la técnica del cine

Turbine Hall, Tate Modern 2011

⊙ Datos preliminares

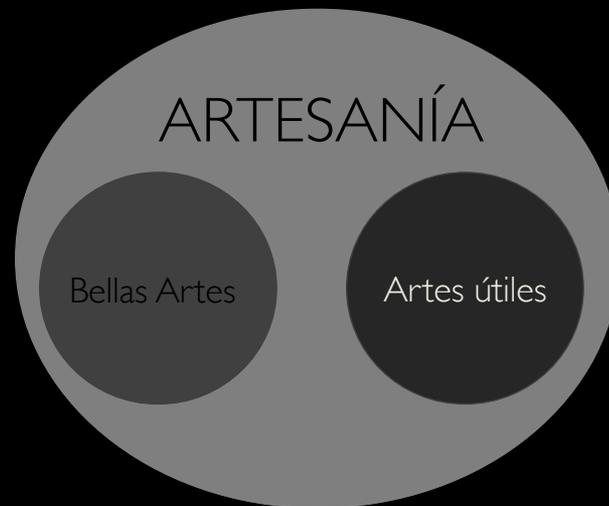
- Distinción entre arte y artesanía arraigada en nuestra cultura
- Desarrollo y sofisticación de la artesanía
- Alguna evidencia de la permeabilidad de la artesanía en los circuitos del Arte:
 - Museo V&A (Londres) : exposición “The Power of the Making”
 - Obras como las de Tacita Dean (Tate Modern 2011)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

ZONA MACO

⊙ 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

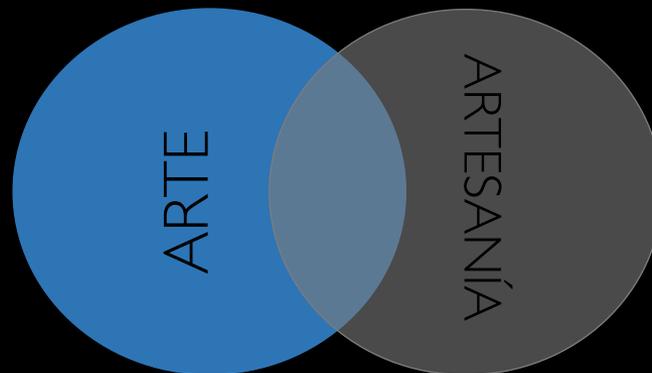

- ⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía
- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
 - Criterios para diferenciar el arte de la artesanía
 - Oponente teórico: “La teoría técnica del arte”
 - Considera al arte un tipo de artesanía
 - “Las bellas artes” y las “artes útiles” son 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 (*poiesis*) como *artesanía* u oficio – *techné*
 - Oficios como la carpintería, zapatería, ganadería, etc. producen artefactos porque hay demanda, no porque sean fines en sí mismos.
 - Son medios para satisfacer una demanda.
 - Lo mismo es aplicable a la “*artesanía poética*”
“El poeta es un tipo de productor cualificado; 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.
- 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 no está claro que esto sea así.

Respuestas:

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

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CARACTERÍSTICAS 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... ○ 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?
- Puede haber obras de artesanía en las que el artesano igualmente explore los límites de su oficio...

Karl Borgeson, Ceramista. Teteras no funcionales

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

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

4. 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

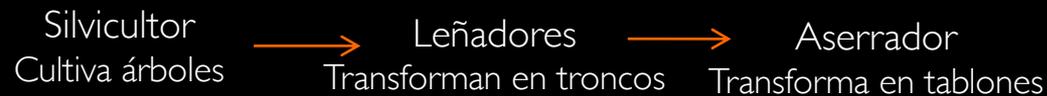
Respuesta

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

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

5. 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, ni el poeta es un mero suministrador de medios – en todo caso, sólo habría una jerarquía de partes

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

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

5. 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.
 - Ollas de barro de Oaxaca - Lámparas
- También parece tener una idea muy restrictiva sobre lo que sea arte puro

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Lozano-Hemmer *Vectorial Elevation*

© 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

No se cumplen los 5 criterios:

1. No hay distinción entre medio y fin
2. No hay distinción entre planificación y ejecución
3. Fin no es previo al medio
4. No hay diferencia entre forma y materia
5. No hay jerarquía entre medios, materiales y partes

Se cumplen los 5 criterios:

1. Hay distinción entre medio y fin
2. Hay distinción entre planificación y ejecución
3. Fin es previo al medio
4. Hay diferencia entre forma y materia
5. Hay jerarquía entre medios, materiales y partes

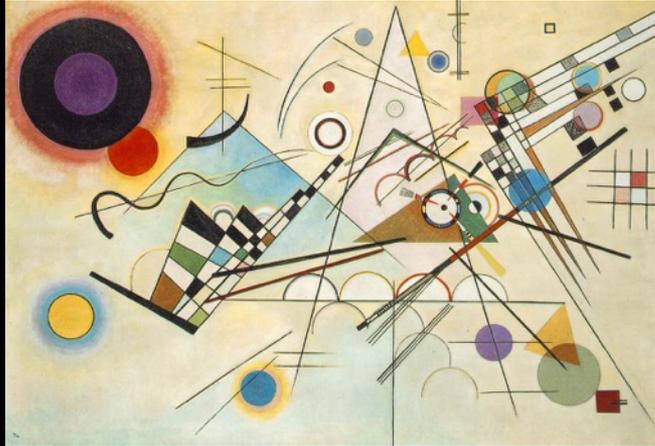
© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CONCLUSIONES / REFLEXIONES

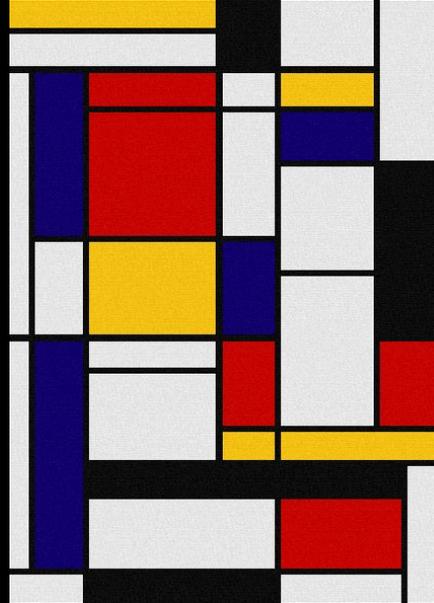
- Contexto de Collingwood

- Escribe en los años 30s
- Modernismo, inicios del expresionismo abstracto
- Oposición al arte mimético
 - Collingwood piensa que la idea de las 'bellas artes' no es lo suficientemente radical
 - La búsqueda de "lo bello" es un resquicio de la teoría técnica de los griegos.
 - No puede ser el criterio de diferenciación de las Artes

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Kandinsky (Expresionismo)

Mondrian (Der Stijl)

Pollock (Expresivismo Abstracto)

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Velazquez

Caravaggio

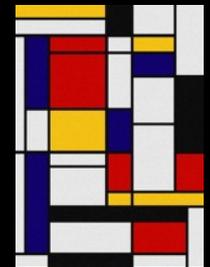

Ingres

“Bellas Artes”

5 Características	
Fin: mimesis	Distinción medios y fin
Tener bien claro cuál es el modelo y ejecutarlo con miras a la imitación	Distinción planificación y ejecución
Objetivo: cómo lograr mimesis perfecta, luego búsqueda de los mejores materiales	Planificación del fin antes que el medio
Transformación de la mera pintura en la copia de la naturaleza	Distinción entre forma y materia
Menos claro...	Jerarquía entre materiales, medios y partes

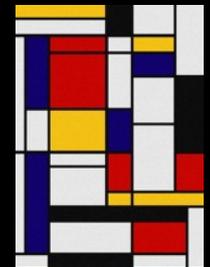
Paradigma del arte *puro*

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

“Bellas Artes”

5 Características		
Fin: mimesis	Distinción medios y fin	No hay
Tener bien claro cuál es el modelo y ejecutarlo con miras a la imitación	Distinción planificación y ejecución	No está clara o no hay (Pollock)
Objetivo: cómo lograr mimesis perfecta, luego búsqueda de los mejores materiales	Planificación del fin antes que el medio	No hay
Transformación de la mera pintura en la copia de la naturaleza	Distinción entre forma y materia	No está clara
Menos claro...	Jerarquía entre materiales, medios y partes	No parece haber

Paradigma del arte puro

© 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.

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

	5 Características
<p>Fin: objeto que sirva como superficie alzada Medio: algo sólido, con cuatro patas (para alzar)...</p>	Distinción medios y fin
<p>Plan: hacer un objeto que sirva como mesa Ejecución: elegir materiales apropiados y técnica adecuada</p>	Distinción planificación y ejecución
<p>Cómo hacer la mesa antes de buscar los materiales, etc</p>	Planificación del fin antes que el medio
<p>El metal/madera se transforma en cuchillo/mesa</p>	Distinción entre forma y materia
<p>Silvicultor / Leñador / Aserrador...</p>	Jerarquía entre materiales, medios y partes

Piñas de Barro Michoacán

Jaguares de Chiapas Amatenango del Valle

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

5 Características		
<p>Fin: objeto que sirva como superficie alzada Medio: algo sólido, con cuatro patas (para alzar)...</p>	Distinción medios y fin	¿Hacer una piña/tigre?
<p>Plan: hacer un objeto que sirva como mesa Ejecución: elegir materiales apropiados y técnica adecuada</p>	Distinción planificación y ejecución	¿Tienen la piña/tigre en mente?
<p>Cómo hacer la mesa antes de buscar los materiales, etc</p>	Planificación del fin antes que el medio	Se tiene claro que se va a hacer un tigre pero no tanto cómo
<p>El metal/madera se transforma en cuchillo/mesa</p>	Distinción entre forma y materia	(Sí) La madera se tranforma en tigre
<p>Silvicultor / Leñador / Aserrador...</p>	Jerarquía entre materiales, medios y partes	(sí) ¿Quizás también silvicultor/leñador/a serrador en el caso del tigre?

Piñas de Barro Michoacán

Jaguares de Chiapas Amatenango del Valle

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

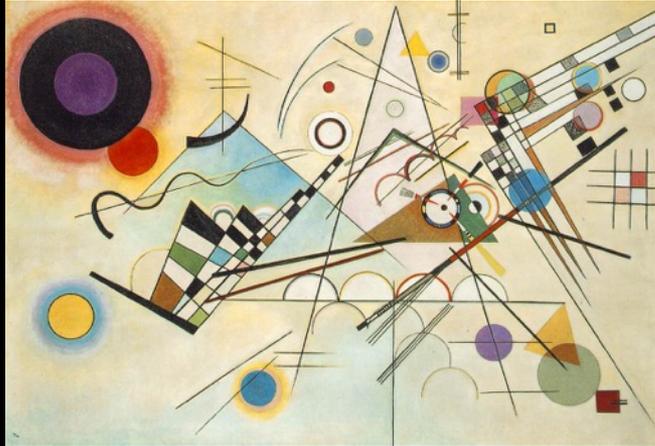
CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- 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:

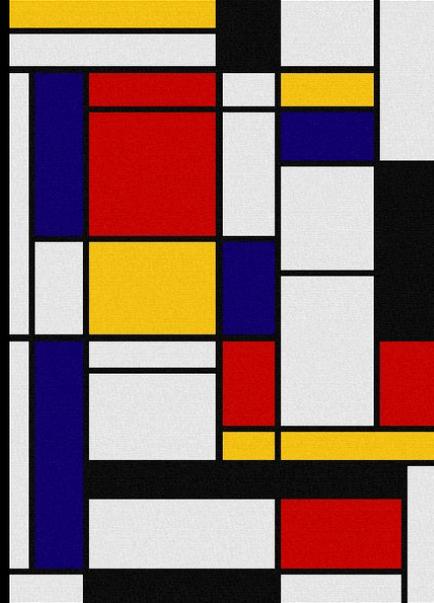
Casos paradigmáticos de "arte puro"	Casos híbridos arte/artesanía	Casos paradigmáticos de Artesanía "pura"
Ej. poesía	Ej. Arquitectura	Ej. Herrería

- 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

Kandinsky (Expresionismo)

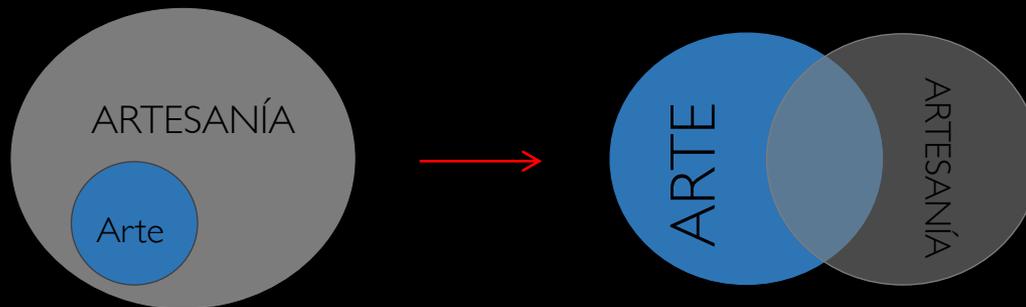
Mondrian (Der Stijl)

Pollock (Expresivismo Abstracto)

CONCLUSIONES / REFLEXIONES (CONT.)

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

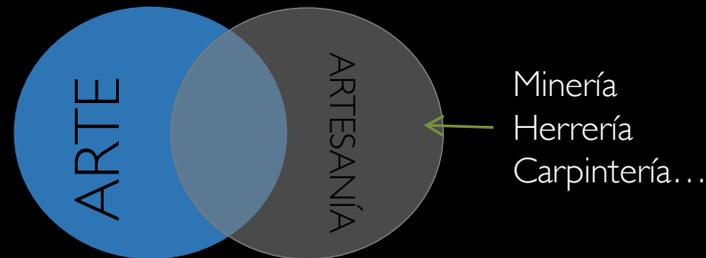

- Un proyecto alternativo podría ser cuestionar si la artesanía puede contar como un tipo o subgénero de Arte

⊙ Artesanía como arte – proyecto alternativo

- Si seguimos los criterios o 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?

Recuerden leer el texto de Collinwood y escribir sus notas reflexivas.

El viernes 24 de febrero (ESTE VIERNES) entrega de las 3 notas de los 3 primeros textos.

ANTES DE LAS 23:59

Próximo lunes: clase práctica