

EL ARTE MÁS ALLA DE LA BELLEZA

Estética 2 | FFyL UNAM

8 de febrero 2018

Preliminares

- Si no han recibido correos de la asignatura, asegúrense de enviarme su dirección de correo-e a esteticaunam2017.1@gmail.com
- Si no han escrito las notas reflexivas de la sesión anterior, les aconsejo que lo vayan haciendo.
  - Lean detenidamente las instrucciones para escribir notas reflexivas
- ¿Problemas para acceder a la página web?

Recapitulación

- Concepción de las Bellas Artes
  - Orígenes históricos (Kristeller)
    - Idea de “*las Bellas Artes*” – conceptualización del Siglo XVIII – “Sistema moderno de las artes”
    - Antes de esa fecha no se agrupan las artes bajo una misma categoría
    - No había asociación clara entre la belleza y las artes
  - Concepciones filosóficas subyacentes: Kant y la teoría de las artes
    - Noción de belleza (estética)
    - Distinción entre “lo bello” y “lo agradable”
    - Idea de Genio

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- 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 hecho 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 puede 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 material que la naturaleza de hecho ofrece.”

Recapitulación

- Concepciones filosóficas subyacentes: Kant y la teoría de las artes (cont.)
  - 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

Recapitulación

- Conclusiones o herramientas para 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

Recapitulación

- Conclusiones o herramientas para 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**
      - **Principio unificador: la belleza**

EL ARTE MÁS ALLA DE LA BELLEZA

Estética 2 | FFyL UNAM

8 de febrero 2018

El legado del Siglo XVIII

- El criterio unificador de las (Bellas) Artes: la búsqueda de la belleza / placer estético.
- Teorías estéticas del arte / Esteticismo (S. XIX / XX)
  - El dominio del arte es autónomo y distinto de otros dominios de la sociedad.
  - El arte debe ser evaluado con respecto a criterios que se apliquen a toda obra de arte y que sean específicos al arte.
    - Lo específico y característico de las obras de arte es la búsqueda de la belleza /lo estético/ la forma
  - Respuesta a la cultura burguesa de la revolución industrial
    - Valoraba todo en función del valor comercial, económico o utilidad
    - Idea del “arte por amor al arte” – valor intrínseco
    - Genio artístico como el que puede abstraerse de lo superficial y ser sensible solamente a la belleza

Otras ideas asociadas...

La belleza como ideal moral

- El esteticismo separa claramente el dominio de lo estético/lo artístico del dominio de la moral
- Pero lo bello se entiende como algo bueno en sí mismo
- Kant – Lo bello como *símbolo de la moralidad*
- G.E. Moore en *Principia Ethica*
  - “Nadie ha dudado jamás que el afecto personal y la apreciación de lo bello en el Arte y la Naturaleza sean buenos en sí mismos”
  - “Estos dos valores constituyen el fin racional supremo de la acción humana y el único criterio del progreso moral”
  - Experimento mental entre un mundo bello y un mundo nauseabundo y la sugerencia de que es un hecho objetivo que debemos perseguir un mundo bello
  - Sugerencia de que es un deber moral proveer al ser humano de un entorno bello

Otras ideas asociadas...

La belleza como ideal moral (cont.)

- Idea de que la belleza conecta con algo inherente a la naturaleza humana.
  - Esto explica por qué es tan importante la búsqueda de lo estético y tan terrible la privación de la belleza para todo ser humano.
- Este ideal parece estar detrás de la importancia de los museos de bellas artes
  - Lugares para experimentar belleza y alejarse de la fealdad mundana.
  - “La belleza artística (...) es portátil y si fuera posible poner a los ciudadanos, sumidos en la privación estética (...) en presencia de ‘unos tesoros cuidadosamente elegidos por su carácter totalmente sagrado’ se haría con ello un inmenso bien” (Danto)
  - Quizás por eso los museos adoptan arquitectura de templos (Danto)
- Idea de que la belleza es un ideal universal.

Contexto del XVIII al XX

- Arte como representación: mimesis de la realidad
- Ideal de lo bello
  - Como aquello intrínseco y característico a lo artístico
  - Como ideal moral

Contexto del XVIII al XX

Contexto del XVIII al XX

A partir de finales del XIX, principios XX

A partir de finales del XIX, principios XX

En contra de la belleza | Las vanguardias

- Movimiento *Dadá*
  - Contra la idea de que existe una conexión entre el arte y la belleza y la belleza y la bondad.
  - Proyecto artístico / político
    - Contra una sociedad que 'rinde culto a la belleza y al arte por motivo de la belleza'
    - Contexto: escenario de la primera guerra mundial
    - El Dadá se resiste a ser considerado bello – el esteticismo como una respuesta banal.

En contra de la belleza | Las vanguardias

- El Dadá, es (y era) claramente arte
- Claro contraejemplo a las teorías esteticistas
  - Si hay arte sin belleza, entonces la belleza no puede ser condición necesaria y mucho menos suficiente
- Posible respuesta: Dadá y las vanguardias no son arte
  - Revisionista y contraria a las prácticas
- Respuesta 2: Hay que aprender a ver la belleza; las vanguardias representan un tipo distinto de belleza (Roger Fry).

Caso práctico I Roger Fry

Roger Fry

- Discípulo de G.E. Moore. Pintor y crítico modernista.
- Organizó dos exposiciones 'controvertidas' sobre postimpresionismo en la Grafton Gallery de Londres (1910, 1912)

Caso práctico I Roger Fry

Roger Fry

- Discípulo de G.E. Moore. Pintor y crítico modernista.
- Organizó dos exposiciones ‘controvertidas’ sobre postimpresionismo en la Grafton Gallery de Londres (1910, 1912)
- Arduas críticas de los comentaristas

“La mayoría de los críticos ha dado rienda suelta a su ira y su desdén sin paliativos. Un caballero no quiso aceptar que era incapaz de entender los cuadros, con lo que concluyó que se trataba de una broma colosal por parte de los organizadores de la exposición” (Fry)

Caso práctico I Roger Fry

Roger Fry

Respuesta de Fry

“Todos ellos, casi sin excepciones, asumen tácitamente que el objetivo del arte es la representación imitativa (...) Mucho se ha hablado acerca de aquellos artistas que buscan lo feo en vez de consolarnos con la belleza. Quienes así hablan olvidan que *toda nueva obra de diseño creativo es fea hasta que se torna hermosa*; que solemos aplicar la palabra bello a aquellas obras de arte cuya familiaridad nos permite captar fácilmente su unidad y que nos parecen feas aquellas obras en las que sólo a través del esfuerzo nos es dado percibir algo.”

(Fry, en Danto *El Abuso de la Belleza*)

Caso práctico I Roger Fry

Roger Fry

Idea de Fry:

- La belleza / la búsqueda de lo estético sí es el ideal del arte
- Pero normalmente nos parece bello lo que nos es familiar
- Las costumbres crean prejuicios
- Pero podemos educarnos a aprender a ver la belleza
- (muy en la línea Humeana)
- En el caso de los postimpresionistas:
“proclaman la importancia primordial del diseño, que por fuerza desplaza la vertiente imitativa del arte a un lugar secundario”

Caso práctico I Roger Fry

Roger Fry

Error de Fry (según Danto)

- Asumir – al igual que sus críticos asumieron que la belleza estaba asociada al ideal imitativo – que la apreciación del arte radica en la belleza.
- Problema: “Las vanguardias intratables”
  - Hay obras que se resisten a verse bellas
  - “Aprender” a verlas bellas va en contra de lo que son.
  - Supone no entenderlas

“Vanguardias Intratables”

Damien Hirst *Mil Años*

“Vanguardias Intratables”

Paul McCarthy *Bossy Burger*

“Vanguardias Intratables”

- La idea de estas obras es precisamente causar repulsión
- No buscan en ningún sentido dar placer estético al espectador; buscan dar asco...

“para que así la obra actúe como *vanitas*, recordándonos de forma visible que la carne es corrupta y sus placeres una distracción de nuestras aspiraciones superiores” (Danto *AdB*)

- Pero ¿a lo mejor buscan dar placer a cierta gente con gustos ‘desviados’?
  - No. Para estos artistas es intencional que sus obras causen asco al público *normal*
  - De nada serviría que su público “aprendiera” a ver sus obras como “bellas”.
  - No se trata de una *estética nueva* sino de la negación de lo bello y el reclamo de lo repulsivo como otra categoría de evaluación.

“Vanguardias Intratables”

- Oposición directa a los valores tradicionales > Kant
  - “Lo que provoca asco, no puede representarse de acuerdo con la naturaleza sin destruir toda satisfacción estética”
  - “Nada se opone tanto a lo bello como lo repugnante”
- No es coincidencia que el programa de estos artistas sea tan antagónico a estas ideas tradicionales.
- Claramente parte de la agenda.

“Vanguardias Intratables”

- Si las prácticas artísticas establecen o guían lo que es arte, las vanguardias intratables son arte
- Si esto es así, la belleza no es una condición necesaria y mucho menos suficiente para el arte.
- No hay un vínculo directo/necesario entre el arte y la belleza
- *importante: las “vanguardias intratables” no reivindican lo repugnante como ‘el valor’ específico del arte.
  - Son un contraejemplo para considerar la belleza *El valor necesario* del arte

Pluralismo de valores

- Que la belleza no sea *el único valor* o *el valor principal* o *necesario* no significa que no sea *uno* de los valores del arte
  - Cuando la obra tiene como función causar placer estético, éste será un valor con el cual evaluar a la obra.
- La belleza puede seguir siendo un valor en sí mismo al igual que la verdad o la bondad (en línea con Moore)
  - Desterrar a la belleza del mundo (o privar a los seres humanos de la belleza) sería claramente problemático.
  - Privar a los seres humanos de lo repugnante probablemente no.
  - Pero “no se perdería demasiado, en cambio, si la belleza artística fuera aniquilada porque el arte dispone de una serie de valores compensatorios” (Danto)
  - El argumento de que la belleza es un valor intrínseco que debemos perseguir es válido para ‘la vida’, pero es necesario un argumento distinto que ligue la belleza con el arte.

¿Preguntas, dudas, comentarios?

El próximo jueves NO HAY CLASE
ESCRIBAN SUS NOTAS REFLEXIVAS

El siguiente jueves, 22 de febrero, será la primera clase práctica.

- Taller de evaluación de notas reflexivas
- Discusión de los dos primeros temas

Asegúrense de que tengo su correo-e