

CRÍTICAS AL ARTE (?)/CULTURA DE MASAS

ESTÉTICA 2 | FFYL UNAM | 22 DE MARZO 2018

RECAPITULACIÓN

1. Argumento de la masificación (Dwight McDonald)
2. Argumento de la pasividad (Clement Greenberg)
3. Argumento de la fórmula (Collingwood)
4. Argumento de la libertad (Adorno y Horkheimer)
5. Argumento de la susceptibilidad (Adorno y Horkheimer)
6. Argumento del condicionamiento (Adorno y Horkheimer)

- Objetivo de Carroll: reivindicar el estatus del arte de masas, responder a los argumentos:
 - No hay nada intrínseco a los medios de masas que les impidan ser considerados arte.
- Arte de masas:
 - “Arte” surgido en la sociedad de masas industrializada – que emergió con la evolución del capitalismo, la urbanización y la industrialización
 - “Arte” popular producido y distribuido por una tecnología de masas – tecnologías mecánicas que “permiten la producción y distribución masiva y automática de múltiples especímenes del mismo producto”.

RECAPITULACIÓN

1. Argumento de la masificación (Dwight McDonald)
 - No hay expresividad distintiva
 - Apela a un nivel inferior del gusto
 - Atenta contra el arte genuino, pues lo obliga a bajar su nivel
2. Argumento de la pasividad (Clement Greenberg)
 - No invita a la participación activa del espectador.
3. Argumento de la fórmula (Collingwood)
 - El AdM es estandarizado
4. Argumento de la libertad (Adorno y Horkheimer)
5. Argumento de la susceptibilidad (Adorno y Horkheimer)
6. Argumento del condicionamiento (Adorno y Horkheimer)

III. Argumento de la fórmula

- Atribuido a R.G. Collingwood - *Principios del arte*
- Dirigido al arte de entretenimiento (el “arte de masas” es una subespecie)
- Collingwood se opone a la teoría técnica del arte según la cual el Arte es un tipo de oficio/artesanía
- Arte de masas es un tipo de oficio:
 - Creado para generar un tipo de respuestas genéricas (típicamente emocionales)
 - El arte de masas es formulario: así como el zapatero aplica una habilidad y unos medios específicos para hacer un zapato, el productor de arte de masas sabe bien los medios para crear ciertas reacciones emocionales.
 - Formulas preconcebidas
 - El espectador consume arte de masas para divertirse y liberar emociones
 - No importa tanto la obra específica sino la emoción genérica – la obra es reemplazable no es un fin en sí mismo

III. Argumento de la fórmula

- Si x es arte auténtico, entonces x es en esencia no formulario en sus fines o en sus medios
- Los objetos del arte de masas son formularios tanto en sus fines (emociones específicas) como en sus medios (técnicas y recursos probados para generar esas emociones)
- Por tanto, los objetos del arte de masas no son ejemplos de arte auténtico.

III. Argumento de la fórmula

- Si x es arte auténtico, entonces x es en esencia no formulario en sus fines o en sus medios
 - Los objetos del arte de masas son formularios tanto en sus fines (emociones específicas) como en sus medios (técnicas y recursos probados para generar esas emociones estereotipadas)
 - No siempre es el caso: películas de David Lynch, por ejemplo, o series que se empiezan sin tener claro cuál va a ser el final, jazz improvisado...
-
- Si es cierto que todo el AdM es formulario, podría decirse que todo el arte es de algún modo formulario
 - Si formulario se refiere a predecible, aburrido y no imaginativo, está claro que no todo el AdM es así.

Argumentos de la libertad, susceptibilidad y condicionamiento

- Atribuidos a T.W. Adorno y Max Horkheimer (“La industria cultural” en *Dialéctica de la Ilustración*)
- Argumento de naturaleza social y política contra el arte de masas
 - Problemas sociales derivados de la naturaleza misma del arte de masas
- Marco general:
 - Crítica a la ‘razón instrumental’: razonamiento dedicado a la deliberación de los medios para alcanzar fines o efectos (positivismo).
 - La industria cultural es un ejercicio de la razón instrumental: trata al público como un objetivo como un grupo al que manipular para crear ciertos efectos.
 - Es central generar espacios aislados de la instrumentalización, de los negocios y del mercado; el arte genuino pretende crear tal espacio.
 - El arte genuino aspira a la autonomía estética – aunque es imposible trascender a las condiciones sociales y lograr plena autonomía.
 - Arte genuino, espacio de lucha y búsqueda de cambio social.

IV. Argumento de la libertad

Más concretamente

- Las facultades de reflexión e imaginación están aletargadas por el arte de masas
- Esto provoca que seamos más receptivos a los contenidos ideológicos.
- Los productos del AdM vienen con una esquematización previa, pensados para que sean fácilmente digeribles:
 - Contenido 'masticado' y fácil, velocidad de la información, montaje invisible
- Las facultades cognitivas se 'ponen en automático' y la imaginación se atrofia
- Consecuencias políticas: al atrofiarse nuestra facultad de imaginación y reflexión, no nos permiten imaginar o concebir realidades distintas.

IV. Argumento de la libertad

1. Si no hay autonomía estética, no habrá autonomía moral y/o política (no habrá libertad)
2. Donde hay autonomía estética, se da el juego de la imaginación y de la capacidad de reflexión
3. En el arte de masas, no hay juego de la imaginación y de nuestra capacidad de reflexión
4. Por tanto, no hay autonomía estética en el arte de masas
5. Por tanto, no habrá autonomía moral y/o política en el arte de masas.

IV. Argumento de la libertad. Respuestas (Carroll)

- I. Si no hay autonomía estética, no habrá autonomía moral y/o política (no habrá libertad)
 - ¿Es realmente necesaria la 'autonomía estética' para la autonomía moral/política? ¿No se puede obtener autonomía moral de otro modo?
 - Seguramente hay personas que no tienen trato alguno con el arte y sin embargo, pueden ser autónomas moral o políticamente.

IV. Argumento de la libertad

1. Si no hay autonomía estética, no habrá autonomía moral y/o política (no habrá libertad)
2. Donde hay autonomía estética, se da el juego de la imaginación y de la capacidad de reflexión
3. En el arte de masas, no hay juego de la imaginación y de nuestra capacidad de reflexión
 - En el AdM hay cabida a la interpretación, inferencia de metáforas y situaciones dramáticas.
 - Incluso en géneros formularios (terror) las propias formulas invitan a la imaginación
 - Juego con el sugerir/mostrar – suspense, monstruos...

V. Argumento de la susceptibilidad

1. Si no somos capaces de movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva, entonces aceptaremos las situaciones como inalterables (aceptaremos la representación de situaciones que muestran que las cosas son inalterables).
2. En el caso del arte de masas, somos incapaces de movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva.
3. Por tanto, en el arte de masas nos vemos llevados a aceptar la representación de situaciones que muestran que las cosas son inalterables.

V. Argumento de la susceptibilidad (Respuestas)

I. Si no somos capaces de movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva, entonces nos aceptaremos las situaciones como inalterables y a aceptar la representación de situaciones que muestran que las cosas son inalterables. **OK**

V. Argumento de la susceptibilidad (Respuestas)

1. Si no somos capaces de movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva, entonces nos aceptaremos las situaciones como inalterables y a aceptar la representación de situaciones que muestran que las cosas son inalterables. **OK**

2. En el caso del arte de masas, somos incapaces de movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva.

- Muchos productos del AdM movilizan nuestra capacidad de imaginar y reflexionar sobre realidades alternativas (ciencia ficción, documentales, películas comerciales como “Criadas y Señoras,” “Los Muchachos no lloran”, “Moonlight”, “Carol”.
- Si la noción de “movilizar la capacidad imaginativa y reflexiva” se entiende en otro sentido, Adorno y Horkheimer deberían explicarlo mejor..

VI. Argumento del condicionamiento

1. Si ciertos estereotipos e historias se repiten incesantemente, proyectarán la imagen de que las circunstancias (la realidad social) son (es) inmutables
2. El arte de masas repite incesantemente sus estereotipos e historias.*
3. Por tanto, el arte de masas proyecta la imagen de que las circunstancias (la realidad social) son (es) inmutables.

*Mecanismo por el cual se promueve la falta de reflexión e imaginación.

VI. Argumento del condicionamiento (Respuestas)

1. Si ciertos estereotipos e historias se repiten incesantemente, proyectarán la imagen de que las circunstancias (la realidad social) son (es) inmutables
2. El arte de masas repite incesantemente sus estereotipos e historias.*
3. Por tanto, el arte de masas proyecta la imagen de que las circunstancias (la realidad social) son (es) inmutables.

Respuestas:

- Esto sería así si las historias sólo retrataran el *status quo* como inmutable. Pero ¿y si las historias retratan un cambio social posible? ¿No haría esto que fuera percibido como posible el cambio social?
 - Carroll: “La posibilidad de revolución social es uno de los principales temas de la ciencia ficción”

REFLEXIONES

- Puede pensarse que estas críticas hechas hace ya casi un siglo ya no están vigentes...
 - Desde hace mucho tiempo (1999!) la TV produce productos de mucha calidad
 - Pero...
- En parte, esta evolución de la TV estuvo motivada por esta ola de críticas (todos los críticos fueron muy influyentes en los 30s-40s-50s-60s)
 - Por supuesto, sólo en parte.
 - Toda forma de arte tiene una evolución y desarrollo natural que genera más sofisticación.
- Y en realidad, estas críticas se siguen haciendo ahora *exactamente en los mismos términos*

Artículo de 2015

*“Por qué llamar a las series arte cuando quieren decir
storytelling”* de Vicente Luis Mora

Lean y traten de identificar argumentos similares a:

Argumento de la masificación

Argumento de la pasividad

Argumento de la fórmula

Argumento de la libertad

Argumento de la susceptibilidad

Argumento del condicionamiento

REFLEXIONES

- Hay varias observaciones que son ciertas y hay que tener en cuenta
 - Los medios de masas están dirigidos a un público masivo y buscan vender y captar audiencias.
 - Los profesionales de los medios de masas están entrenados para buscar métodos de llegar a la máxima audiencia posible – y sí, hay fórmulas

REFLEXIONES

- Pero...
 - Se puede pensar en esas características “intrínsecas del medio” como constricciones o retos
 - “Arte es un logro” (Dutton) y esto muchas veces consiste en buscar el modo más creativo de sortear dificultades, cánones o restricciones.
 - Arquitectura: lugares donde que se puedan habitar

REFLEXIONES

- Pero...
 - Se puede pensar en esas características “intrínsecas del medio” como constricciones o retos
 - “Arte es un logro” (Dutton) y esto muchas veces consiste en buscar el modo más creativo de sortear dificultades, cánones o restricciones.
 - Arquitectura: lugares donde que se puedan habitar
 - Cine mudo: lograr ser expresivo sin sonido

REFLEXIONES

- Pero...
 - Se puede pensar en esas características “intrínsecas del medio” como constricciones o retos
 - “Arte es un logro” (Dutton) y esto muchas veces consiste en buscar el modo más creativo de sortear dificultades, cánones o restricciones.
 - Arquitectura: lugares donde que se puedan habitar
 - Cine mudo: lograr ser expresivo sin sonido
 - Cánones pre-renacentistas de cómo representar vírgenes
 - TV o arte de masas: buscar ser populares de un modo creativo e inteligente.

REFLEXIONES

- Las críticas parecen asumir que el Arte es homogéneo y hay criterios fijos y comunes de apreciación
 - Prejuicio basado en ideas caducas
 - Arte=*las artes* y son heterogéneas.
 - No tiene sentido reprocharle a una pintura que no sea tridimensional, ni a una novela que no se pueda ver.
 - No está claro que se pueda comparar una obra de Bach con una novela de Jane Austen. Ambas son excelentes dentro *de su categoría de apreciación*.
 - Los criterios de apreciación se marcan de acuerdo al tipo de forma de arte a la que pertenecen y al tipo específico de obras que son.

REFLEXIONES

- A menudo las comparaciones se hacen son entre lo mejor de un medio artístico establecido y lo peor de un medio aspirante a ser arte.
 - Hay mala/regular literatura, mala música clásica, artes visuales superficiales
 - Hay mala y buena TV, mala y buena música pop, rock, indie, buenos y malos cómics...
 - El medio mismo no determina su excelencia inmediata, ni su deficiencia.
 - Los medios progresan y sus productos se vuelven más sutiles y sofisticados
 - La TV es aún un medio muy joven.

REFLEXIONES

- ¿Por qué la inaccesibilidad y la dificultad son cualidades intrínsecamente valiosas?
 - La belleza y la elegancia a menudo se encuentran en la simplicidad.
 - La inteligencia reflexiva a menudo se deja ver por la claridad de la expresión
- Si la accesibilidad es una constricción del medio, el reto es buscar cómo hacer reflexionar al público del modo más accesible

¿MÁS IDEAS O REFLEXIONES?

PRÓXIMO JUEVES NO HAY CLASE

[semana santa]