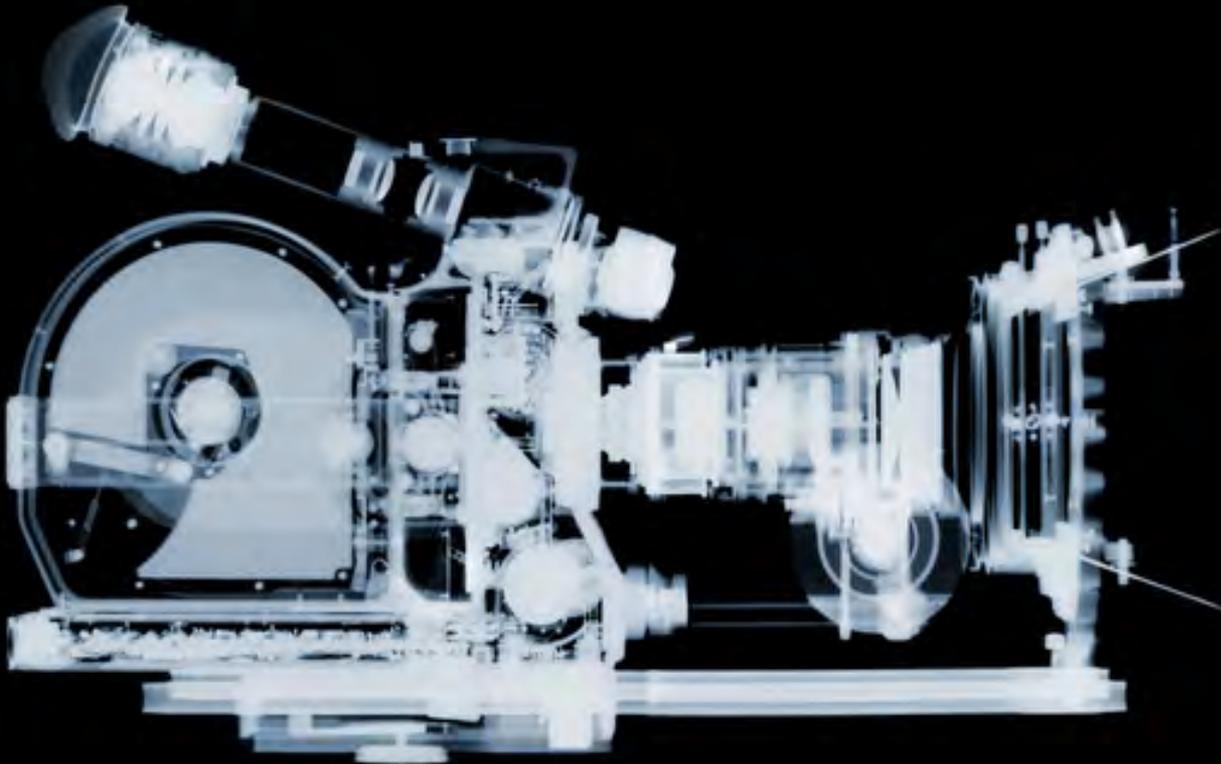

LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE COMO ARTE

Estética 2 | 5 abril 2018 | FFyL UNAM

RECAPITULACIÓN

Artesanía
*útil / Interés

Vanguardias
*Arte no
bello

“Bellas Artes”

Experiencia estética (belleza)
Desinterés / contemplativa
Reflexiva
Virtuosismo / Técnica
refinada

Arte de Masas
* banal/no
intelectual

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)**
 - No hay autonomía estética y por tanto, se compromete la autonomía moral
5. **Argumento de la susceptibilidad (Adorno y Horkheimer)**
 - Facultades mentales atrofiadas > aceptamos la representación de situaciones que se muestran como inalterables.
6. **Argumento del condicionamiento (Adorno y Horkheimer)**
 - Repetición constante > el arte de masas proyecta la imagen de que las circunstancias (la realidad social) son (es) inmutables

Artículo de 2015

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

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 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.

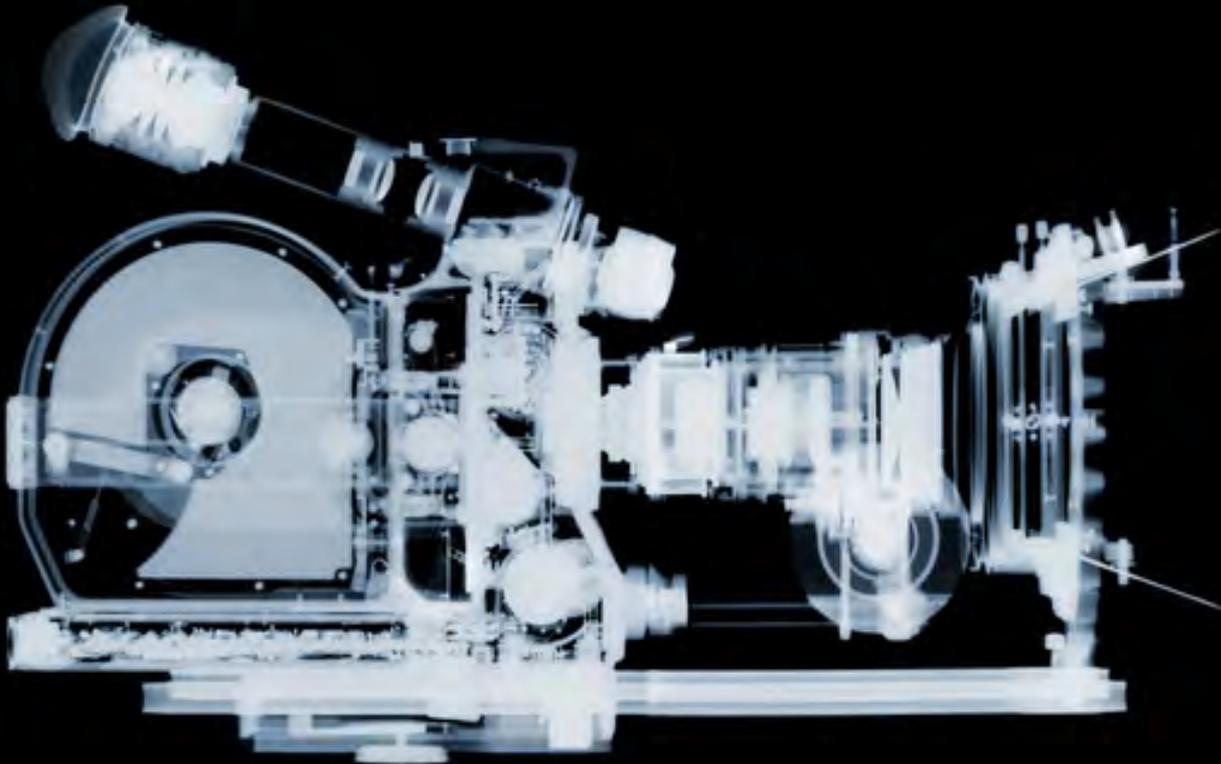
REFLEXIONES

- ¿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

LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE COMO ARTE

Estética 2 | 5 abril 2018 | FFyL UNAM

HOY

Artesanía
*útil / Interés

Vanguardias
*Arte no
bello

“Bellas Artes”

Experiencia estética (belleza)
Desinterés / contemplativa
Reflexiva
Virtuosismo / Técnica
refinada

Fotografía y Cine
* Falta de técnica /
agencia/ maestría

Arte de Masas
* banal/no
intelectual

Hoy

- Analizar argumentos clásicos que pretenden desclasificar a la fotografía (y el cine) como formas legítimas de arte
 - Podemos aprender algo de estos medios a través de estos argumentos
 - Hay (quizás) razones para pensar que la fotografía aún es considerada una forma menor de arte...
 - La fotografía no es tan prominente en ferias de arte
 - Los museos empezaron a coleccionar fotografía relativamente tarde
 - Las fotografías aún no se valoran del mismo modo que otras formas de arte (e.j. en casas de apuestas) .

Andreas Gursky "Rhine II"

Fotografía más cara
US\$38 millones

Francis Bacon "Tres estudios de *Lucian Freud*"

**Pintura más cara
US\$ 126 millones**

Argumentos contra la fotografía como arte

1. Argumento de causación
2. Argumento de control
3. Argumento del interés estético

...y contra el cine

- La fotografía no es arte
- El cine es fundamentalmente fotográfico
- Como mucho, el cine es una grabación fotográfica de una representación teatral.
- Por tanto, el cine no es un arte

El argumento de la causación

- Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, una actitud, un punto de vista....

Dieric Bouts
Madonna Llorosa (detail)
c. 1480-1500

El argumento de la causación

- Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, una actitud, un punto de vista...
- Para expresar un pensamiento, la agencia humana (intencionalidad) debe estar involucrada en la producción de la obra.

El argumento de la causación

El argumento de la causación

- Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, una actitud, un punto de vista...
- Para expresar un pensamiento, la agencia humana (intencionalidad) debe estar involucrada en la producción de la obra... Las formaciones de nubes, figuras religiosas en panes tostados, etc. son sólo “el resultado de una secuencia no-mental de causa y efecto”.
- El mecanismo fotográfico es sólo un medio mecánico de reproducción – no involucra agencia o intencionalidad humana.

El argumento de la causación

Las propiedades visuales de la fotografía son el *efecto* de una relación *causal 'natural'* (mecánica y automática) con un objeto o una escena.

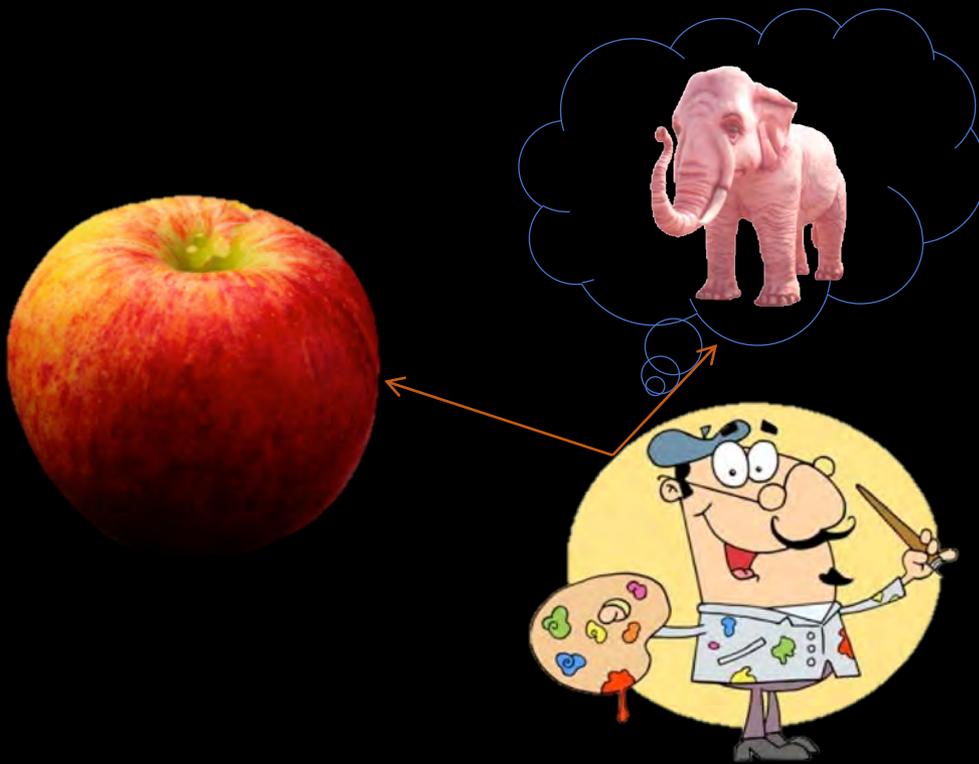
El argumento de la causación

Las propiedades visuales de la fotografía son el *efecto* de una relación *causal 'natural'* (mecánica y automática) con un objeto o una escena.

El argumento de la causación

Las propiedades visuales de la fotografía son el *efecto* de una relación *causal 'natural'* (mecánica y automática) con un objeto o una escena.

El argumento de la causación

- Pueden haber fotografías accidentales o fotografías producidas por animales sin ninguna intención de expresar ideas o pensamientos.

El argumento de la causación

“Cuando caracterizamos la relación entre la fotografía ideal y su objeto de representación, uno no está caracterizando un proceso *intencional sino uno causal*, y si bien hay generalmente un acto intencional involucrado, *éste no es una parte esencial de la relación fotográfica*. La fotografía ideal también nos muestra la apariencia de las cosas [como la pintura], pero esa apariencia no es interesante en la medida que es una realización de una intención sino en la medida en que es un registro de cómo un objeto real aparecía o lucía”

(Roger Scruton)

El argumento de la causación

- Si un objeto es arte, entonces éste debe involucrar la expresión de un pensamiento.
- Si algo involucra la expresión de un pensamiento, entonces requiere una dimensión mental (agencia humana) – también conocida como intencionalidad.
- La intencionalidad no es una característica esencial de la fotografía.
- Por tanto, la fotografía no es esencialmente arte.

Contra el argumento de la causación

- Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o intencionalidad – y no expresan pensamientos.

Contra el argumento de la causación

- Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o intencionalidad – y no expresan pensamientos.
- También es cierto que hay fotografías que no son artísticas.
- Pero la carencia de intencionalidad en una cámara de vigilancia o en una fotografía accidental no quiere decir que haya carencia de intencionalidad en *todas las fotografías*.
- Hay muchas fotografías que involucran un cierto grado de intencionalidad

Contra el argumento de la causación

Wanda Wultz

Jerry Uelsmann

Eliot Elisofon

Contra el argumento de la causación

- Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o intencionalidad – y no expresan pensamientos.
- También es cierto que hay fotografías que no son artísticas.
- Pero la carencia de intencionalidad en una cámara de vigilancia o en una fotografía accidental no quiere decir que haya carencia de intencionalidad en *todas las fotografías*.
- Hay muchas fotografías que involucran un cierto grado de intencionalidad
- A (algunas de) estas fotografías las consideramos artísticas

Contra el argumento de la causación

La fotografía no es necesariamente un producto intencional (verdadero)

≠

Necesariamente, la fotografía no es un producto intencional (falso)

Contra el argumento de la causación

- Hay fotografías que dan cabida a la intervención humana y a la agencia intencional
- Por tanto, existe la posibilidad de expresar pensamientos e ideas y no sólo una mera reproducción causal de apariencias.

El argumento del control

- Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un pensamiento.
- Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de ejercer control sobre el medio de expresión.

El argumento del control

- Para expresar un pensamiento, el/la artista debe ser capaz de ejercer control sobre el medio de expresión.

El argumento del control

- Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un pensamiento.
- Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de ejercer control sobre el medio de expresión.
- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
 - Está constreñido/a por cómo son las cosas en el mundo
 - La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté enfrente de ella

El argumento del control

- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
 - Está constreñido/a por cómo son las cosas en el mundo
 - La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

D. Zampietri *La doncella y el unicornio*, 1604

Dalí *La Persistencia de la memoria*, 1931

El argumento del control

- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
 - Está constreñido por cómo son las cosas en el mundo
 - La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

En la fotografía:

- Como mucho se registra la representación teatral de un objeto de ficción o inexistente.

El argumento del control

- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
 - Está constreñido/a por cómo son las cosas en el mundo
 - La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

J.M. Cameron "Don Quijote en su estudio"

En la fotografía:

- Como mucho se registra la representación teatral de un objeto de ficción o inexistente.

El argumento del control

- Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un pensamiento.
- Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de ejercer control sobre el medio de expresión.
- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
 - Está constreñido/a por cómo son las cosas en el mundo
 - La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella
 - Incluso si el/la fotógrafo/a quiere ejercer el control de la escena, siempre puede haber sorpresas

El argumento del control

- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
www.moviemistakes.com [errores-en-películas.com]
(no hay tal cosas como *paintingmistakes.com* o errores-en-pinturas.com)

Titanic
Set light visible

North by Northwest
Boy protects ears before gunshot

El argumento del control

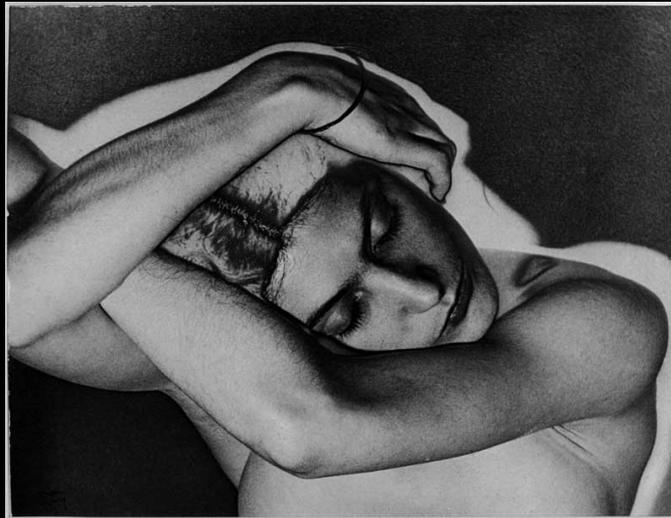
- Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un pensamiento.
- Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de ejercer control sobre el medio de expresión.
- Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
- El/la fotógrafo/a está limitado en los recursos que puede utilizar para expresar sus pensamientos.
- La fotografía no es arte / o está limitada en su capacidad de ser arte.

Respuestas al argumento del control

- Es cierto, el/la fotógrafo/a está limitado/a por cómo son las cosas en el mundo y, en ese sentido, él/ella no puede controlar todo lo que se refleja en la fotografía.
- Es cierto, también el/la fotógrafo/a no puede tener el mismo control sobre lo representado que los pintores...

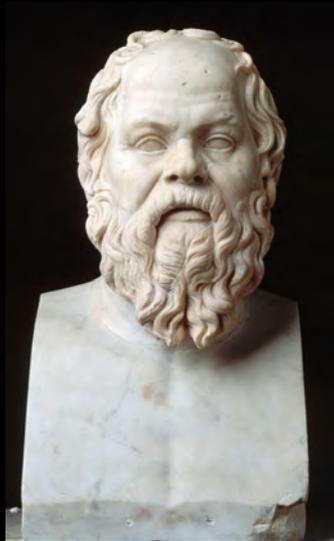
Contra el argumento del control

- Pero ella/él tiene bastante control sobre los recursos *específicos de la fotografía* y éstos pueden hacer una diferencia en la imagen: tipo de plano, lente, iluminación...

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
 - El interés estético en un medio de representación presupone un modo de representación capaz de llamar la atención sobre sí mismo más allá de significar, apuntar o llamar la atención sobre lo representado.

Interés estético:

- *No en lo que representa (Socrates)*
- *Sino en cómo el mármol está esculpido para que represente lo que sea que represente.*

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
 - El interés estético en un medio de representación presupone un modo de representación capaz de llamar la atención sobre sí mismo más allá de significar, apuntar o llamar la atención sobre lo representado.

Interés estético:

- *No en lo que representa* (Noche estrellada)
- Sino en las cualidades de la pintura – textura, calidad de las pinceladas.

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
- El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía presente ese objeto.
 - Prestamos atención a *lo que las fotografías nos muestran* y no en las cualidades fotográficas.
 - Las fotografías son *transparentes*: vemos a través de ellas

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
- El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía presente ese objeto.

Gerard Richter *Fotografías Pintadas*

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
- El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía presente ese objeto.
 - Las fotografías, como los espejos o las ventanas son transparentes — podemos ver a través de ellos
 - Como en el caso de las ventanas/espejos, no estamos interesados en ellos mismos, sino en lo que vemos a través de ellos.
- Si el medio fotográfico no genera interés estético por sí mismo, entonces no es una forma de arte

El argumento del interés estético

- Lo mismo ocurre con el cine

“Argumentaré [...] que, en la medida en que hay representación [artística] en el cine, su origen no es fotográfico. Una película es una fotografía de una representación dramática; no es, porque no puede serlo, una representación [artística] fotográfica. Por consiguiente, si existe tal cosa como una obra maestra cinematográfica, esta lo es porque (...) es, en primera instancia, una obra maestra dramática.”

(Roger Scruton)

El argumento del interés estético

- Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio para otra cosa.
- El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía presente ese objeto.
 - Las fotografías, como los espejos o las ventanas) son transparentes – podemos ver a través de ellos
 - Como en el caso de las ventanas/espejos, no estamos interesados en ellos mismos, sino en lo que vemos a través de ellos.
- Si el medio fotográfico no genera interés estético por si mismo, entonces no es una forma de arte

Respuestas al argumento del interés estético

- Podemos aceptar que la fotografía (y el cine) sean de algún modo medios *transparentes* – pero ¿quiere decir esto que son invisibles?
- ¿Ver un objeto a través de una fotografía es de verdad lo mismo que verlo en la realidad?
 - Claramente no. Y estas diferencias pueden tener interés estético

Contra el argumento del interés estético

“DEFAMILIARIZACIÓN”

Contra el argumento del interés estético

- Las fotografías de algún modo “defamiliarizan” al sujeto representado
- La defamiliarización puede ser un medio por el cual el/la artista expresa sus pensamientos.
- De este modo, podemos apreciar ciertas fotografías no por lo que éstas muestran sino por *cómo lo muestran*.
- En resumen: podemos apreciarlas estéticamente

Argumento escéptico contra el cine

1. La fotografía no es un arte
2. Una película, es como mucho, un registro fotográfico de una obra de arte dramático.
3. Por tanto, el cine no es un arte

¿RESPUESTAS?

Argumento escéptico contra el cine (respuesta)

1. La fotografía no es un arte
- ~~2. Una película, es como mucho, un registro fotográfico de una obra de arte dramático.~~
3. Por tanto, el cine no es un arte

Argumento escéptico contra el cine (respuesta)

Contra la segunda premisa:

- ¿Edición?
- ¿Sonido?
- ¿Post-producción?
- No todas las películas están hechas en un soporte fotográfico.

¿PREGUNTAS, REFLEXIONES?

ENTREGA DE NOTAS REFLEXIVAS
ESTE VIERNES 19 de ABRIL

(en dos semanas)