

EL FIN DEL ARTE

(Arthur Danto)

28 SEPTIEMBRE 2015 | PROBLEMAS DE ESTÉTICA

Recapitulación...

- Filosofía Antigua (Platón/Aristóteles) → Filosofía Moderna (Hume, Kant)
- La Crítica del Juicio de Kant
 - Analítica de la belleza

Recapitulación | Crítica del Juicio (Kant)

Juicios Conceptuales		Juicios Estéticos		
Epistémicos	Morales	Lo Agradable	Lo Bello	Lo Sublime

Recapitulación | Crítica del Juicio (Kant)

Juicios Conceptuales		Juicios Estéticos		
Epistémicos	Morales	Lo Agradable	Lo Bello	Lo Sublime
Conceptual/ objetivo	Conceptual/ objetivo	No-conceptual (Basado en un sentimiento /subjectivo) No-reflexivo Interesado Sin voz universal	No-conceptual (Basado en un sentimiento /subjectivo) Reflexivo (imaginación + entendim.) Desinteresado Voz universal	No-conceptual (Basado en un sentimiento /subjectivo) Reflexivo (imaginación + razón) Disinterested Voz universal

Kant: Crítica del Juicio | Analítica de lo bello

EL FIN DEL ARTE

28 SEPTIEMBRE 2015 | PROBLEMAS DE ESTÉTICA

Preliminares

Los Griegos

Representación
(Arte como Mímesis)

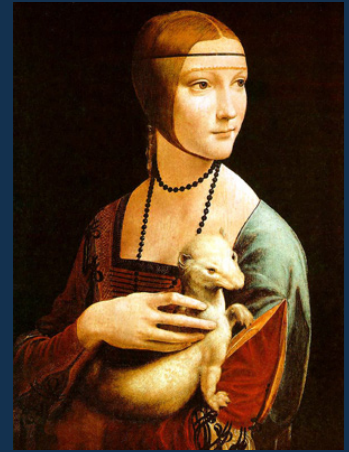
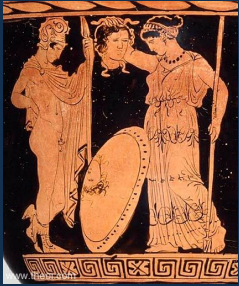
Filosofía Moderna

Belleza / Lo Bello

Crucial para nuestra apreciación del arte hasta el
siglo XIX o principios del XX

ESTA ASIMETRÍA ES EL CONTEXTO DE LA
TESIS DE ARTHUR DANTO SOBRE

EL FIN DEL ARTE

- 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.

- Arthur Danto (Filósofo y Crítico del Arte):
 - El arte ha llegado a su fin
 - En cierto punto de la historia, el arte llegó a su fin.

- Lo de Danto NO dice:
 - Que el arte contemporáneo no es arte.
 - Que el arte ha muerto o que el arte ha dejado de existir.
 - ‘El fin del arte’ $\neq$ ‘La muerte del arte’

- Lo que la tesis de Danto sí dice:

“El fin del arte”

=

“El fin de una narrativa del arte / de una historia
progresiva del arte ”

- Relatos históricos

Crónicas: lista de eventos ordenados temporalmente

Narrativa: la conexión puede ser distinta a una sucesión temporal.

Objetivo / Meta

“Las narrativas como esta tienen una estructura determinada; éstas determinan un objetivo o meta y los eventos se incluyen en la historia en la medida en que contribuyen a la consecución de dicha meta. Es más, si el objetivo está bien definido, es concebible que pueda conseguirse. Y si tal objetivo se consigue, la historia, en tanto que progresiva, y dirigida a un objetivo, se considera acabada o terminada” (Carroll, 1998)

*ver Carroll (1998)

- Ejemplo de una historia (narrativa) progresiva

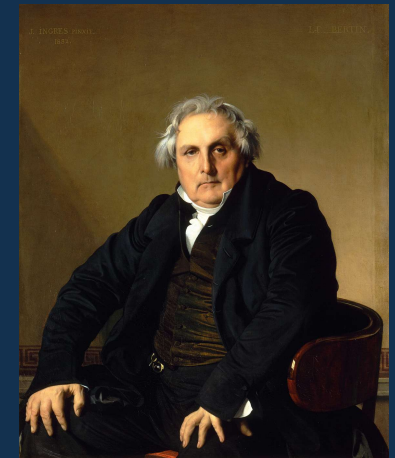
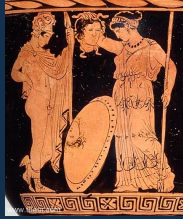
Historia progresiva del sufragio femenino en México
META: Conseguir el voto femenino

- Danto: 'el fin del arte' 'la historia del arte ha llegado a su fin'
 - No significa que la *crónica* del arte haya terminado
 - Significa que cierta historia progresiva del arte ha llegado su fin, alcanzado su meta o conseguido su objetivo.
 - ¿Qué historia o narrativa progresiva es esta?
 - Dos etapas
 - Dos modelos narrativos de la historia del arte.

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META: ?

¿Qué cosa parecen conseguir estas imágenes progresivamente?

¿En qué aspecto parecen progresar los artistas o en qué parecen mejorar?

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

Teoría Representacional del Arte

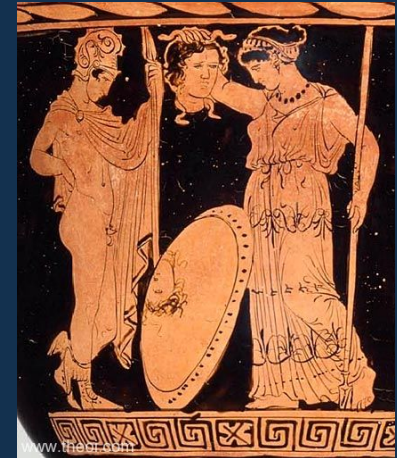
META: MIMESIS

- La historia del arte como 'la conquista gradual de la apariencia de la realidad' (Gombrich; Vasari)
- Meta 'Conseguir experiencias visuales equivalentes a aquellas que ofrecen los objetos y escenas reales'.
- El objetivo consiste en hacer que el espectador sepa lo que la obra representa *únicamente viéndola*. Lo que se ve es lo que hay.
- Progreso: Los artistas cada vez (progresivamente) se iban haciendo mejores en captar las apariencias de forma verosímil o del modo más parecido a las apariencias de la realidad.

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Poco sentido de la profundidad o del espacio.
- Esquema cromático básico
- Poco movimiento. Figuras estáticas
- Expresiones esquemáticas
- Posturas rígidas

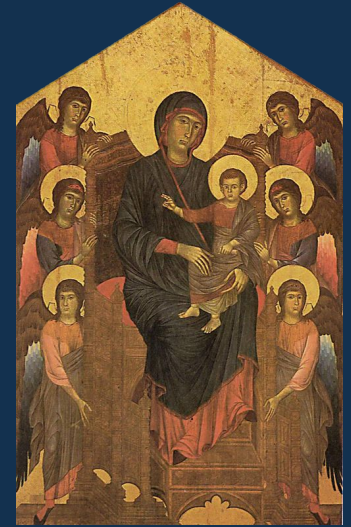
Siglo VI A.C.

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Esquema cromático más rico, pero aún limitado
- Las expresiones faciales tienen más detalle pero aún son muy esquemáticas.
- Poco sentido de la profundidad y el espacio
- Poco movimiento o dinamismo
- Posturas rígidas

Arte Románico anónimo (Siglo XII D.C) y Cimabue, aprox. 1280

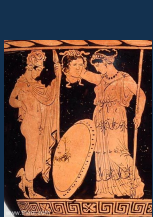

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

Giotto “Última Cena” y “La Lamentación de Cristo”
Aprox. 1300

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Sentido del espacio y la profundidad más rico
- Paleta de color más detallada
- Más dinamismo / dramatismo
- Expresiones faciales distintas
- Diferentes posturas

Giotto "Última Cena" y "La Lamentación de Cristo"
Aprox. 1300

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

Aún así,

- ¿Perspectiva?
- ¿Movimiento?
- ¿Luz?
- ¿Tonos de la piel?
- ¿Anatomía?

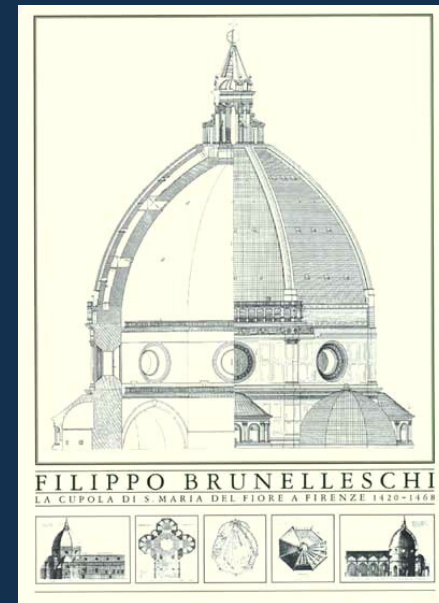

Giotto “Última Cena” y “La Lamentación de Cristo”
Aprox. 1300

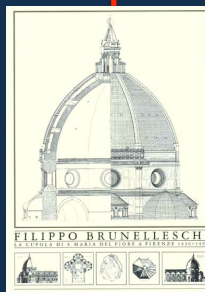
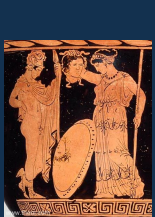

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

Invencción de la Perspectiva Lineal 1413-1435

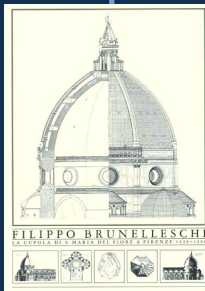
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Perspectiva
- Cierta dinamismo

Paolo Uccello, *Batalla de San Romano* c.1435

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

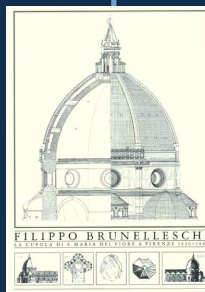
META : MIMESIS

Aún así,

- ¿Estudio realista de la luz?
- ¿Anatomía?
- ¿Realismo de los colores de la piel?

Paolo Uccello, *Batalla de San Romano* c.1435

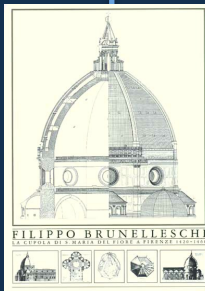
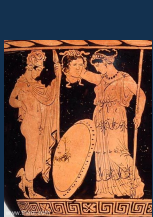
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Estudio de la luz
- Cuidado de los tonos de la piel

Jean Fouquet, *Etienné Caballero con San Esteban* (c.1453)

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

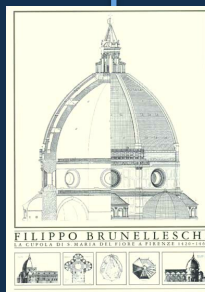
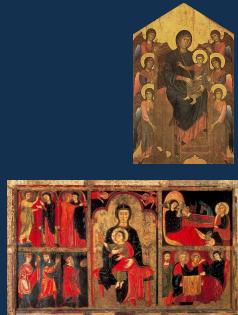
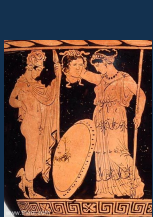
META : MIMESIS

Sin embargo....

- ¿Dinamismo?
- ¿Estudio detallado de la anatomía?

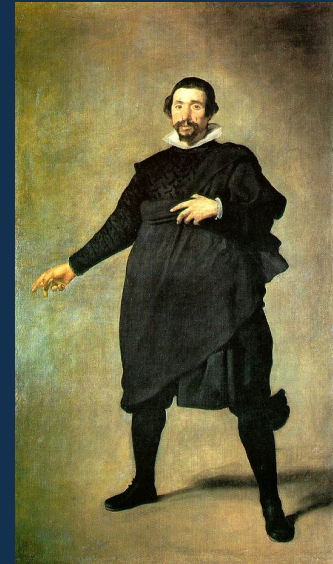
Jean Fouquet, *Etiene Cavallero con San Esteban* (c.1453)

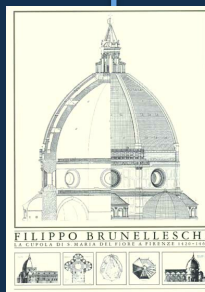
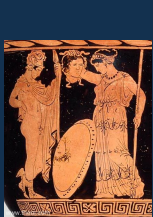
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Perspectiva sofisticado y estudio del espacio
- Iluminación cuidada y realista (estudio de las luces y sombras)
- Tonos de la piel más conseguidos y anatomía detallada.
- Dinamismo, movimiento

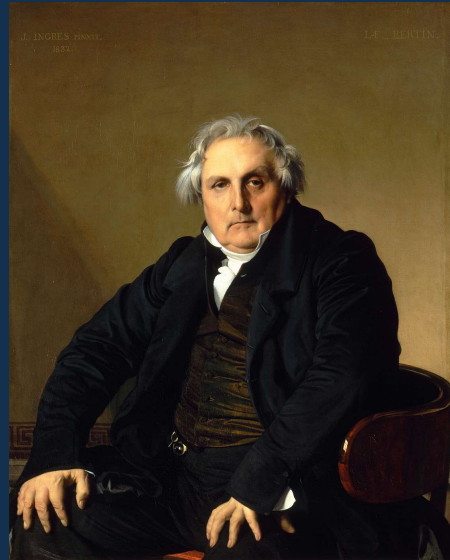
Velázquez, *Papa Inocente X* (c. 1650) y Pablo de Valladolid (c. 1635)

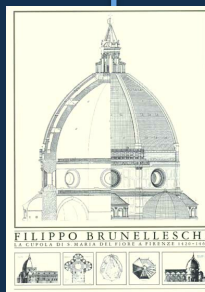
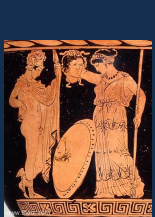
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

- Más aún...

Ingres, *Retrato del Señor Bertin* (1832) y *La Bañista Valpinçon* (1808)

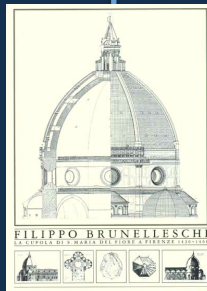
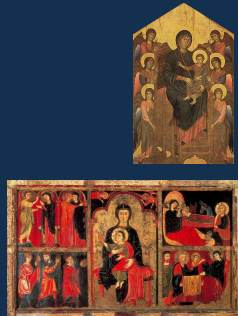
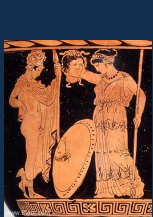
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

“El imperativo cultural de sustituir las inferencias con la percepción directa de las cosas” llevó a la continúa transformación del medio de representación”

Climax = ?

Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

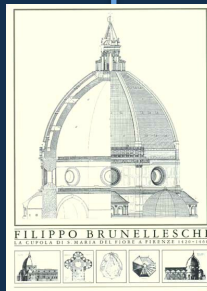
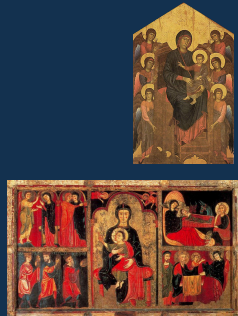
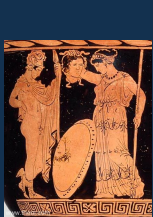
“El imperativo cultural de sustituir las inferencias con la percepción directa de las cosas” llevó a la continúa transformación del medio de representación”

Climax = ?

J.N.Niépce 1835

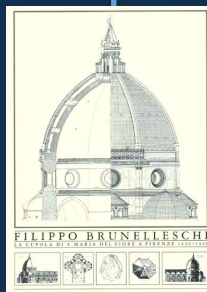
Historia (narrativa) progresiva del Arte (I)

META : MIMESIS

Climax = Fotografía y el cine

Meta conseguida

El movimiento no se infiere, se ve.

A. C. Danto *El Fin del Arte*

- En el Siglo XIX, con la invención de la fotografía y el cine, culminó una cierta narrativa o historia progresiva del arte.
 - La búsqueda de la duplicación óptica se convirtió en redundante con la posibilidad de la reproducción mecánica de las apariencias.
- Pero si bien ‘el cine y la fotografía cerraron un capítulo en la historia del arte, [dichas artes] no cerraron el libro’ (Carroll 1998).
 - Si toda la historia del arte o todo el arte fuera representación, entonces sí podría haber sido el fin de la historia del arte..
 - Esta historia progresiva del arte es limitada
- Podemos dar cuenta de una historia progresiva del arte más comprehensiva—que abarque más; esta historia más amplia no culmina aquí.
- ¿Cuál es esta historia progresiva del arte alternativa?

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

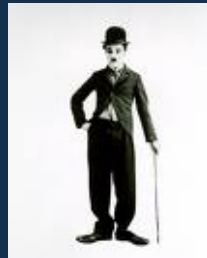
META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

Historia tradicional del arte
Mimesis / Representación

Modernismo
Diferentes propuestas de la naturaleza del arte

(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

MODERNISMO: Segunda etapa de la Historia Progresiva del Arte

- Búsqueda de la esencia del arte
- ¿Qué elementos podemos sustraer del arte (representacional) tradicional y seguir teniendo arte?

‘El arte realista, naturalista ha ocultado el medio, utilizando el arte para esconder el arte. El Modernismo usó el arte para llamar la atención al propio arte’ (Clement Greenberg)

- Al centrarse en lo que la obra representa (el sujeto de la representación) se distrae la atención de los medios o formas artísticas – los elementos que hacen posible la representación o el arte mismo.
- El proyecto del modernismo es descubrir los elementos esenciales del arte.
- Elementos esenciales ➔ Elementos formales

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

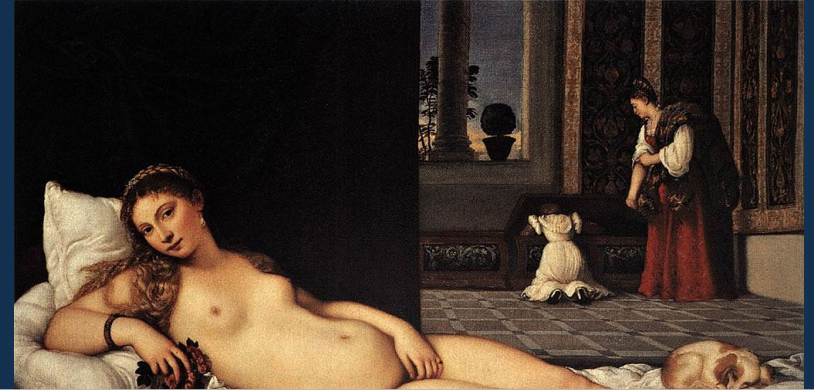
META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

'A veces me parece que la historia de la pintura modernista puede leerse como la historia de la pintura tradicional dada la vuelta; como una película vista hacia atrás: un desmantelamiento regresivo sistemático del sistema de creación de la ilusión de realidad'

(Danto, *The Madonna of the Future*)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

Courbet: *"Es plano, no está modelado; es como la reina de corazones después de un baño"*

Manet *Olimpia* 1863

Tiziano *Venus di Urbino* 1538

~~PLANO vs PROFUNDIDAD EN LA PERSPECTIVA~~

(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

PERSPECTIVA
≠
VEROSIMILITUD

COLOR EN TRAZOS
MARCADOS Y
MATERIALIDAD DE LA
PINTURA

Cezzane Canasta de Manzanas
1893

(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

PERSPECTIVA
Y PALETA DE
COLOR
REALISTA

COLOR NO
MIMÉTICO, TRAZOS
MARCADOS Y
MATERIALIDAD DE LA
PINTURA

Matisse *Retrato de Madame Matisse* 1905

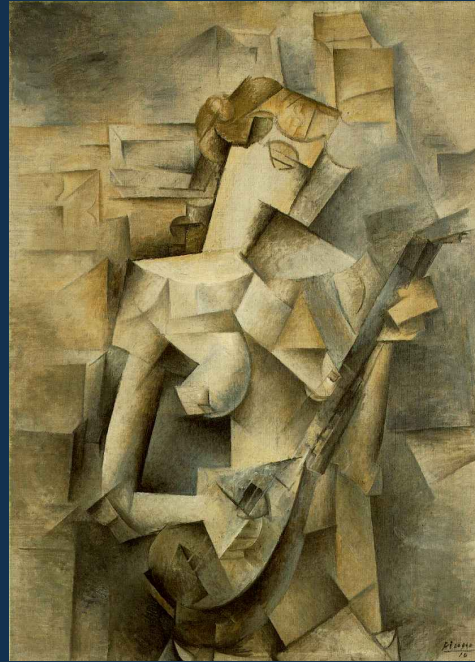
(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

REPRESENTACIÓN
REALISTA DEL SUJETO
DE LA OBRA

LÍNEAS Y FORMAS
GEOMÉTRICAS

Picasso *Muchacha con Mandolina* 1910

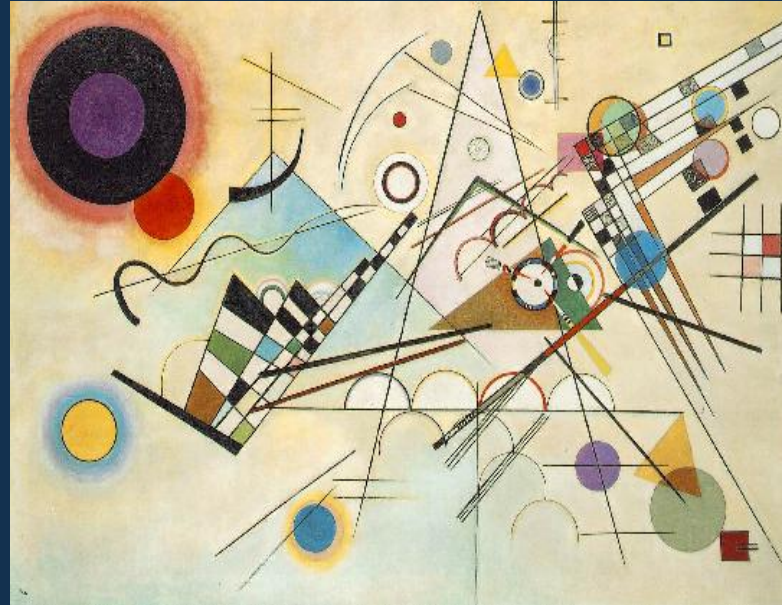
(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

REPRESENTACIÓN

Kandinski *Composición VII* 1923

SUPERFICIE
BIDIMENSIONAL Y
USO DEL ESPACIO

(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

~~ESPACIO PICTÓRICO~~
~~FORMAS~~
~~GEOMÉTRICAS~~

PINTURA

Pollock *Número 8* 1949

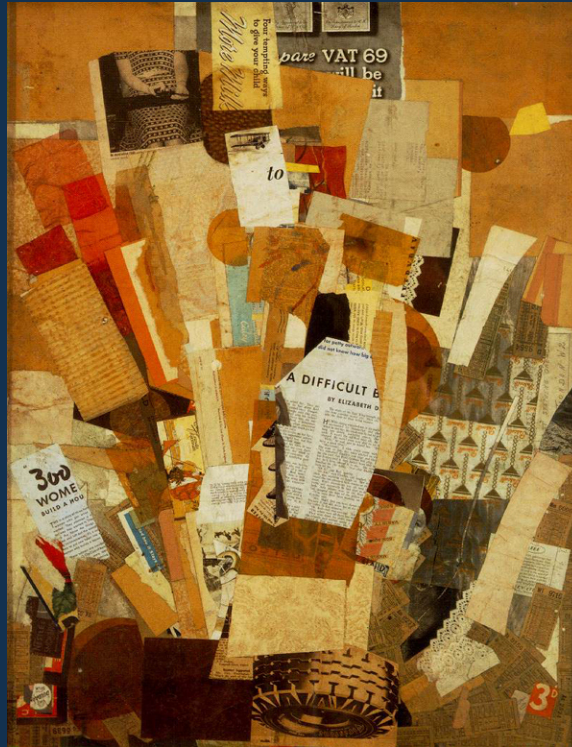
(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

PINTURA

SUPERFICIE
BIDIMENSIONAL
CON PAPEL Y
OBJETOS (NO
PINTURA)

Schwitters *Diffcil* 1943

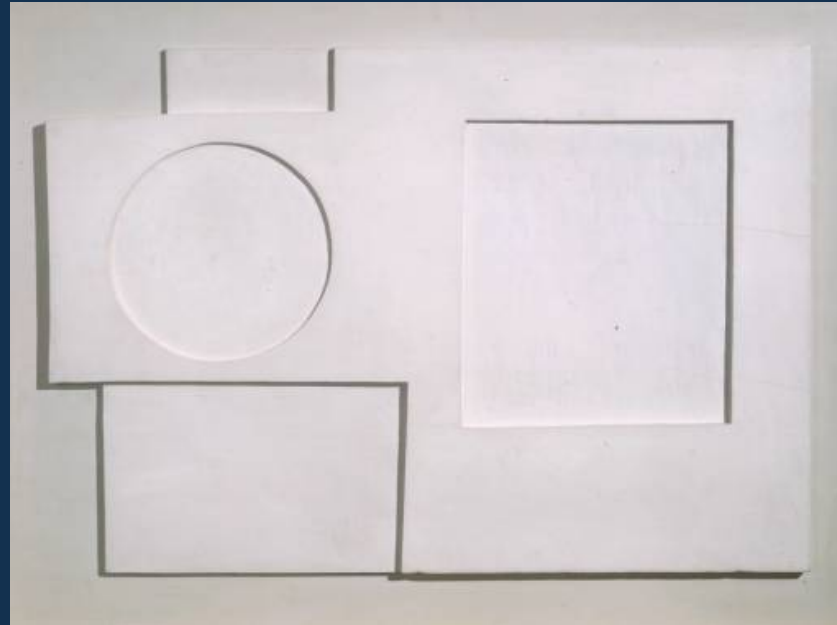
(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

~~DOS DIMENSIONES~~

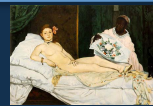

LÍMITES ENTRE LA
PINTURA Y LA
ESCULTURA

Ben Nicholson *Relieve Blanco*

(...)

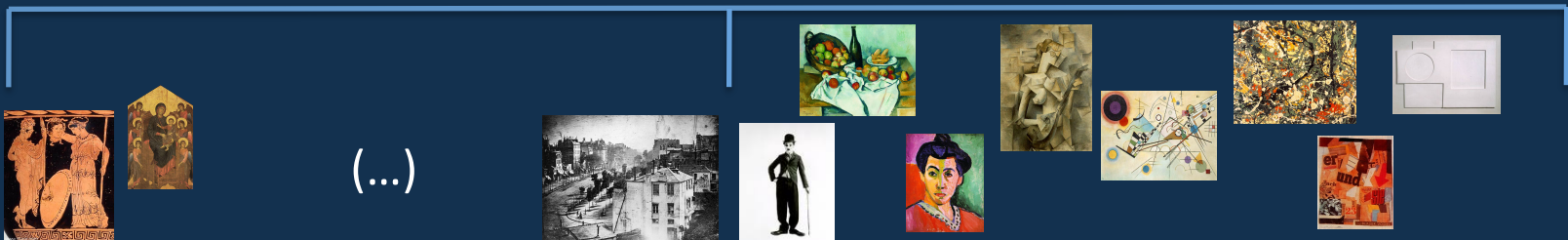
Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

“La pregunta ¿Qué es el arte?’ se convirtió en una parte [implícita] de toda obra de arte del modernismo’

(Danto, *Madonna of the Future*)

- El progreso consistía en una mejor comprensión de la naturaleza del arte.
- Como en todas las historias (narrativas) progresivas, esta historia tiene su propio clímax, meta o punto de resolución.
- Climax....

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

Climax/Fin :

La pregunta ¿qué es el arte? se hizo explícita

1917

1964

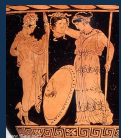
(...)

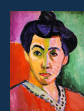
Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

¿Qué es el arte?

(...)

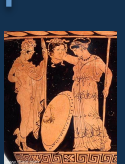

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

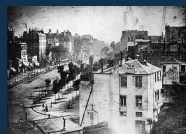
META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

‘Pienso en Warhol como una persona que siguió esta línea de investigación [*la naturaleza del arte*] con mayor imaginación conceptual que cualquier otro artista, borrando criterios falsos en cada etapa, hasta que empezó a estar muy claro que no había nada que no pudiera ser arte’

(Danto, *MF*)

(...)

Danto: Historia (narrativa) progresiva del Arte (II)

META : auto-definición: la naturaleza misma del arte

- ¿Qué es el arte? —————> Pregunta filosófica
- Requiere una respuesta teórica, no práctica.
- Por tanto, el arte (la práctica artística) no puede responder a la pregunta.
- Responder a esta pregunta es trabajo del filósofo no del artista.
- Este es, pues, el fin (de la historia progresiva) del arte..

‘Puesto que cualquier cosa puede ser arte, surge la pregunta de por qué no todo es de hecho arte... esta pregunta es filosófica y cuando hablo del fin del arte, me refiero específicamente a que el progreso desde este punto en adelante, es progreso filosófico’

(Danto, *Después del Fin del Arte*)

¿Qué pasa después del *fin del arte*?

- ‘El fin del arte no significa que no se vaya a hacer más arte. Significa que se ha cerrado un ciclo de la historia, no la culminación de una práctica.’ (Danto, *DFA*)

Sin embargo

- Los productos del arte no van a ser parte de un proyecto histórico progresivo. Ese proyecto está acabado.

Arte *post-histórico*

- Arte sin una meta general específica
 - ‘Todo vale’ ‘todo está permitido’ (Danto, DFA)
 - No hay criterios claros para juzgar las obras; no hay modos correctos o incorrectos de hacer arte.
- No hay más progreso en el arte
 - ‘La práctica artística puede seguir continuamente. Sin embargo, en lo que respecta al proyecto del auto-conocimiento, no creo que el arte nos vaya a llevar mucho más lejos.’ (Danto, MF)
 - ‘Cambio sin progreso’

Arte post-histórico (lectura pesimista)

- 'Sin ningún significado histórico'
- 'Vitalidad apagada'
- 'Lo que sea que venga después no importa porque el concepto del arte ya está acabado internamente'

Arte post-histórico (lectura optimista)

- El arte se ha liberado de la presión de la auto-definición, ahora puede tomar cualquier forma que quiera.
- Puede haber diversidad ilimitada y pluralismo

‘Cuando escribí por primera vez sobre esta idea, estaba un poco deprimido [...] Pero ahora me he reconciliado con la diversidad ilimitada del arte. Me maravillo con la imaginación de los artistas de buscar modos de transmitir significado por los medios más podo tradicionales. El mundo del arte es un modelo de sociedad pluralista, en la cual todas las fronteras y límites se han demolido’

(Danto, *MF*)

¿Preguntas?

FIN

(...)

Cuestiones para pensar

Danto habla sobre una ruptura radical en las artes visuales pero piensa que esta ruptura radical ha ocurrido en todas las artes...

‘No intentaba darle a Warhol todo el crédito por esta ruptura radical hacia la filosofía. Esta ruptura estaba ocurriendo en todo el mundo del arte.’

‘Warhol es uno entre los varios artistas que llevaron a cabo este descubrimiento tan profundo. La distinción entre música y ruido, entre danza y movimiento, entre literatura y mera escritura, que ocurrieron al mismo tiempo que la ruptura de Warhol, estuvieron a la par de ésta en todos los sentidos.’

¿Es esto así?

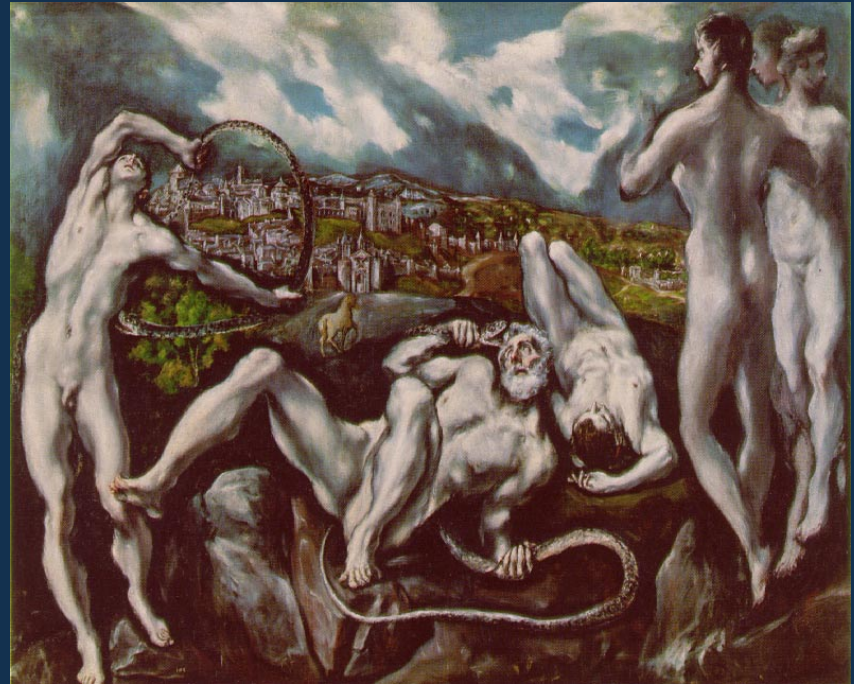
Danto piensa que después del fin del arte, todo está permitido en el arte lo que significa que no hay reglas ni cánones. Por consiguiente, es complicado saber cuándo un artista ha hecho algo bien o mal.

¿Es esto así? ¿Es esto algo positivo o negativo?

*Si leen inglés es muy recomendable leer el texto "The End of Art" y hacer las notas basadas en este texto.

Si no leen inglés, lean "Moderno, post-moderno y contemporáneo" y hagan las notas sobre la base de este texto.

Objetivo del arte tradicional:
¿realmente la 'duplicación óptica'?

Objetivo del arte moderno : ¿Auto-conocimiento?

