Valor Estético y Artístico y el Problema de la Falsificación

Estética I | 8 Noviembre 2016

Cuestiones preliminares

1. Evaluación docente: desde el jueves 3 al jueves 17
   - Importante para nosotros (profesores) :
     - Nos da idea de lo que estamos haciendo bien y sobre todo lo que tenemos que mejorar.
   - Importante para ustedes
     - Sus opiniones importan y son tomadas muy en serio
     - Pueden hacer una diferencia con respecto a los alumnos de los próximos cursos.
     - Pueden hacer una diferencia en cómo se imparten las clases en la Universidad.

Cuestiones preliminares

2. Notas reflexivas
   - Entrega de la compilación final: martes 29 de noviembre.
     - 50% de las notas reflexivas son IMPRESCINDIBLES para aprobar el curso.
     - Importante hacer correcciones a la luz de los comentarios recibidos.

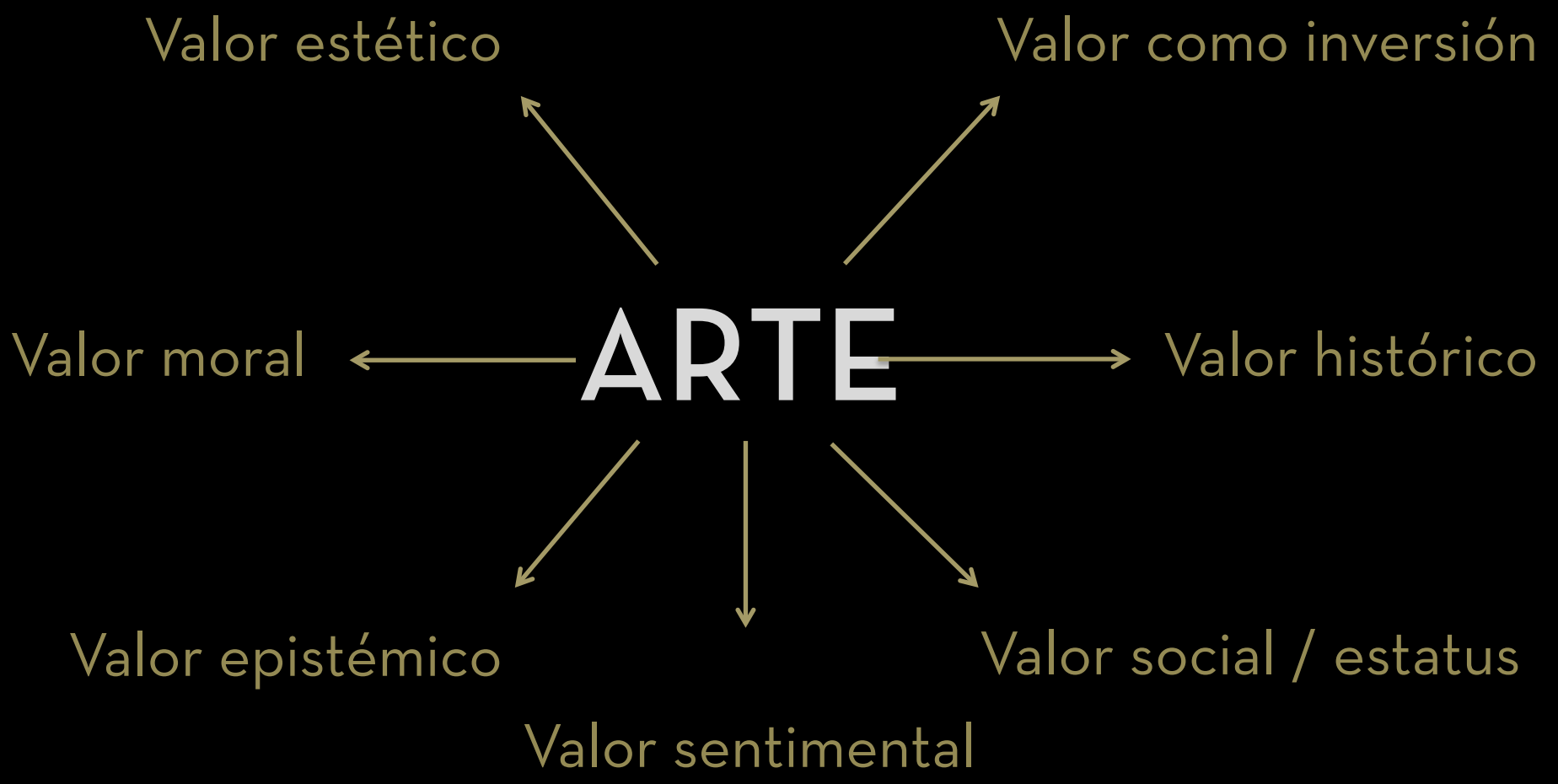
Recapitulación

- Crítica ética del arte
  - ¿Afecta el valor ético / moral a la evaluación artística / estética?
    - NO: Autonomismo Radical (Formalismo) y Autonomismo Moderado
    - SÍ: Eticismo, Moralismo Moderado, Inmoralismo
- Un aspecto de los valores del arte
  - Hoy: valor estético / artístico más general

VEMOS / CONSUMIMOS

ARTE

VALORAMOS


Valor estético
Valor como inversión
Valor moral
ARTE
Valor histórico
Valor epistémico
Valor social / estatus
Valor sentimental

Intrínseco
Obra de Arte
Extrínseco

Valor histórico

Cuadro sobre la cama de Benito Juárez

Extrínseco

- Nada especial acerca del cuadro
- Podría haber sido otro

Valor sentimental

Cuadro perteneció a una persona querida

Extrínseco

- Nada especial acerca del cuadro
- Podría haber sido cualquier otro

Intrínseco

Depende esencialmente de las propiedades de la obra
(o las que hacen de esa obra la obra que es)

Valor moral
Intrínseco
Valor estético
Valor epistémico
Obra de Arte
Dependiente esencialmente en las propiedades intrínsecas de la obra

Valor estético | Valor Artístico

- ¿Qué es (cuenta como) valor estético?

- ¿Cuál es la relación entre valor estético y valor artístico?

Valor estético

- Muy relacionado con la idea de ‘experiencia estética’

- Valor Estético: valor que le adscribimos a un objeto en virtud de una *experiencia estética* a la que éste da origen.

Experiencia estética

Noción tradicional de 'experiencia estética', 'valor estético'

Immanuel Kant - Crítica del Juicio

Experiencia estética

Kant

- Juicio estético (juicio del gusto) basado en una experiencia estética.
- Experiencia estética: placer/satisfacción sensible que se obtiene cuando uno observa un objeto/escena, tomando una…
  - Actitud desinteresada:
    - Sin interés en la existencia del objeto
    - Sin interés en qué clase de objeto estoy contemplando
    - Sin interés en la función
    - Sin interés en poseer el objeto
  - Actitud contemplativa enfocada en la **forma** perceptible del objeto.

Formalismo (con respecto al) Valor Estético

- Interpretación radical de las ideas de Kant aplicadas al arte.
- Valor estético de una obra de arte ha de buscarse en su apariencia o propiedades formales o estructurales.
- El valor estético de una obra de arte está en cómo ésta "se ve, suena, o es experimentada en un encuentro perceptual inmediato con la obra"
- Sólo la apariencia o las propiedades formales o estructurales de la obra determinan su valor estético.

Formalismo

"Para apreciar una obra de arte no necesitamos traer con nosotros nada más que un sentido de la forma y el color y cierta familiaridad con el espacio tridimensional. (.. .) No hace falta traer nada más de la vida, ningún conocimeinto o idea de ningún estado de cosas, ninguna familiaridad con las emociones de la vida cotidiana . . ." (Clive Bell 1947, 37 *traducción libre*)

La experiencia estética. . . es completamente autónoma... No toma ni puede tomar en consideración ninguna entidad o hecho que no sea perceptible en la obra misma. El contexto histórico en el que una obra de arte se inserta es tal tipo de hecho. Es completamente irrelevante a la pura apreciación y juicio estético de la obra de arte. (Alfred Lessing 1983, 73. *Traducción libre*)

Formalismo

- Valor estético depende *solo* de la apariencia de la obra o de sus propiedades formales o estructurales perceptibles

- El valor del arte *qua* obra de arte: Valor estético (valor artístico = valor estético)

- Otros valores (históricos, sociales, funcionales, éticos, morales, etc.) y hechos acerca del origen de la obra no son esenciales para evaluar una obra de arte.

Formalismo

Sebastiao Salgado “Refugiados Ruandeses” (1994)

FORMALISMO

Shirin Neshat “Mujeres de Alá (serie)” (1993-97)

Formalismo (justificación)

- El arte es un dominio autónomo – diferente de la ética, la ciencia, la historia, la economía, las ciencias sociales, etc.
- No debe ser evaluado con respecto a
  - Preocupaciones morales / éticas
  - Su capacidad de transmitir conocimiento o de su valor pedagógico
  - Su valor económico

Formalismo (justificación)

- Dominio de la Ética:
  - Evaluación de algo o alguien de acuerdo a si es bueno o malo.
- Ciencia / Historia
  - Evaluación de algo o alguien de acuerdo a su valor de verdad o contribución al conocimiento humano.
- Economía
  - Juzgamos algo o alguien de acuerdo a si nos da beneficios monetarios o no.
- Arte
  - Juzgamos algo de acuerdo a si es estéticamente placentero (bello, elegante, gracil…)

Formalismo (justificación)

- El arte tiene valor por sí mismo (el arte por el arte) – *no* por ser bueno para algo más.
- Valorar el arte por sí mismo es valorar lo que es específicamente artístico
  - Valorarlo por lo que todas las obras tienen en común, es decir…
  - Sus elementos formales o estructurales – por la experiencia estética que nos ofrecen.

Formalismo

- Valor estético depende *solo* de la apariencia de la obra o de sus propiedades formales o estructurales percibibles.

- El valor del arte *qua* obra de arte: Valor estético (valor artístico = valor estético)

- Otros valores (históricos, sociales, funcionales, éticos, morales, etc.) y hechos acerca del origen de la obra no son esenciales para evaluar una obra de arte.

Problema: falsificaciones

HANS VAN MEEGEREN

La Cena de Emaús

Valor estético y falsificaciones | Van Meegeren

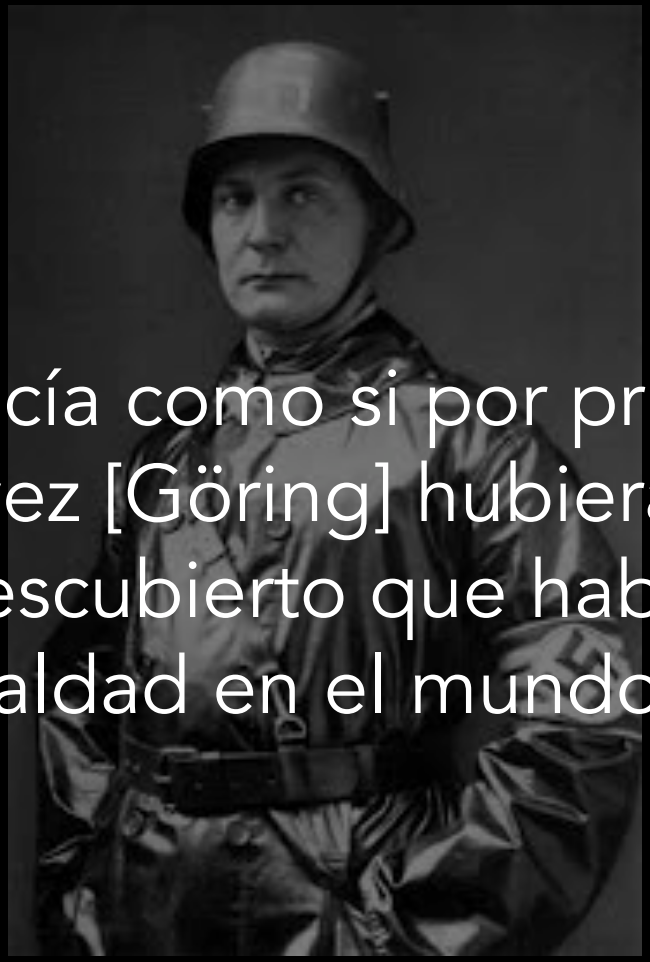
HERMANN GÖRING

HANS VAN MEEGEREN
¡Yo lo pinté, idiotas!

Valor estético y falsificaciones | Van Meegeren

Valor estético y falsificaciones | Van Meegeren

~~DE VERMEER~~ DE VAN MEEGEREN



"Parecía como si por primera vez [Göring] hubiera descubierto que había maldad en el mundo."

Valor estético y falsificaciones | Van Meegeren

De van Meegeren

de Vermeer

Problema con el formalismo

- Si,
  - El valor del arte *qua* obra de arte : valor estético
  - Valor estético depende sólo de la apariencia o propiedades perceptibles.
- Entonces,
  - Si no hay diferencia en la apariencia o propiedades perceptibles, no debería haber diferencia en valor estético.
  - Si no hay diferencia en el valor estético, no hay diferencia en el valor de arte *qua* arte.
- PERO en las falsificaciones, parece que sí hay una diferencia en el valor *qua* obra de arte y, por tanto, debería haber diferencia en el valor artístico.

Posibles respuestas

- No hay problema, en realidad – los originales y las falsificaciones tienen el mismo valor artístico.
  - Formalismo

- Sí, es una preocupación legítima. Debemos intentar buscar una explicación de por qué las falsificaciones son menos valiosas que los originales.
  - Contextualismo (dos tipos)

1. Formalistas - Alfred Lessing (1965)

- No hay problema. Las falsificaciones y los originales tienen el mismo valor estético (y por tanto, el mismo valor artístico). Decir lo contrario es puro esnobismo.

  "Considerar a una obra de arte estéticamente superior porque es genuina, o inferior porque es falsificada, tiene poco o nada que ver con el juicio o la crítica estética. Más bien parece que es puro esnobismo." (Lessing, p. 461)

  'El hecho de que una obra sea falsificada es importante históricamente, biográficamente, o quizás legal o financieramente, pero no es importante estéticamente' (Lessing, p.470)

Alfred Lessing (1965)

- ¿Qué hay de la originalidad? Una falsificación es, finalmente, menos original que las obras de arte auténticas.
- Respuesta de Lessing:
  - La búsqueda de la originalidad es un medio para conseguir un fin.
  - El fin último es la producción de arte estéticamente valioso: obras que sean el objeto de una una experiencia estética.
  - La experiencia estética es completamente autónoma: sólo toma en cuenta las propiedades que son estéticamente perceptibles en la obra misma.
  - El contexto histórico no es una propiedad perceptible de la obra.
  - La originalidad se define, en última instancia, en términos de contexto histórico.
  - (Por tanto) la originalidad es irrelevante para la apreciación estética.

Valor estético y Falsificación I Respuestas

Diferencia entre copias y falsificaciones*

- Las obras de Van Meegeren eran 'originales', no meras copias (no todas las falsificaciones son copias)

* No todas las copias son falsificaciones: hay copias de obras de arte (o tributos) que se reconocen como tal y, dependiendo del caso, son más valiosas que el original.

2. Contextualismo (Dos opciones)

- Conservadora :
  - Acepta que el valor estético depende sólo de una experiencia perceptual de las propiedades internas de la obra.
  - Pero sostiene que los factores contextuales informan o afectan la percepción.
- Contextualismo Fuerte:
  - El valor de la obra de arte, *como* obra de arte **no depende** *únicamente* de las propiedades manifiestas o perceptibles de la obra o de la experiencia.

2. Contextualismo (Conservador)

Nelson Goodman *Lenguajes del Arte* 1968

- El conocimiento acerca de la historia de la producción de una obra (el autor, la técnica, la fecha de producción) nos ayuda a ver las diferencias en las propiedades formales relevantes.
  - Dos obras de arte pueden parecer perceptualmente indiscernibles a primera vista, pero podremos *ver* la diferencia si aprendemos a ver aquello que debemos ver
    - Ej. (Goodman) A los hablantes de un idioma que no es inglés les cuesta distinguir en una primera escucha la diferencia entre el sonido vocal de 'cup' y 'cop'' ([kuhp] vs [kop]) hasta que alguien les apunta la diferencia y aprenden a escucharla
    - Lo mismo con Rembrandt y una copia de mismo.
  - Saber que *F* es una falsificación nos puede ayudar a desarrollar una habilidad para diferenciar *F de O* en el futuro.

2. Contextualismo (Conservador)

Nelson Goodman *Lenguajes del Arte* 1968

- "Las propiedades estéticas de una obra incluyen no sólo aquellas que encontramos cuando miramos la obra, sino también aquellas que determinan cómo ha de ser mirada".
- Podemos entrenarnos para aprender a discriminar las obras, modificando de este modo la experiencia presente.
- Evidencia: El caso de los Van Meegerens

2. Contextualismo (Fuerte)

Dennis Dutton: Crímenes Artísticos, 1983

- Debemos reconcebir la noción de valor artístico:
  - El valor estético (entendido en un sentido restrictivo) no agota el valor artístico (hay otros valores intrínsecos al arte)
- Niega que el valor del arte *como obra de arte* dependa únicamnete de las propiedades perceptuales de los objetos.
- A diferencia de Goodman, Dutton no intenta reconciliar las intuiciones contextualistas con la visión formalista del valor estético.

Arte como logro (Dutton)

Concepción alternativa de valor artístico

- Las obras de arte son el producto final de una actividad humana.
- El 'producto-final' – la obra de arte – representa o encarna un proceso de producción que implica una serie de decisiones, superar limitaciones, operar con los materiales disponibles, etc.
- La apreciación de la obra de arte (su valor artístico) está "inherentemente conectado con la experiencia de la creación o fabricación." (Dewey).
- Para evaluar una obra de arte, debemos tener una cierta noción de lo que ha hecho el artista durante ese proceso.

Arte como logro (Dutton)

Concepción alternativa de valor artístico

- EL Arte (y las obras de arte) son logros (Dutton) y deben ser evaluados de acuerdo a su éxito o fracaso.
- ¿Respecto a qué?
  i. Solución de problemas, e.g., cómo opera el artista bajo cierto canon o limitación.

Canon / Limitaciones

Ghirlandaio, *Madonna* 1449

Perugino: *Madonna, ángel y el pequeño L San Juan adorando al niño*, 1497

Canon / Limitaciones

Nosferatu de Murnau (1922)

Arte como Logro (Dutton)

Concepción alternativa de valor artístico

- EL Arte (y las obras de arte) son logros (Dutton) y deben ser evaluados de acuerdo a su éxito o fracaso.
- ¿Respecto a qué?
  i. Solución de problemas, e.g., cómo opera el artista bajo cierto canon o limitación.
  ii. Objetivo o intenciones del autor:
    - ¿Qué tipo de obra se proponía hacer el autor (ej. tragedia, obra conceptual, realista...)

ÉXITO/FRACASO

MIT Stata Center, Frank Gehry

Fallingwater House de Lloyd Wright

Arte como logro (Dutton)

Concepción alternativa de valor artístico

- EL Arte (y las obras de arte) son logros (Dutton) y deben ser evaluados de acuerdo a su éxito o falta del mismo.
- ¿Respecto a qué?
  i. Solución de problemas, e.g., cómo opera el artista bajo cierto canon o limitación.
  ii. Objetivo o intenciones del autor:
    - ¿Qué tipo de obra se proponía hacer el autor (ej. tragedia, obra conceptual, realista...)
    - Transmitir cierto significado (ej. Denunciar cierta situación, hacer que los espectadores reflexionen sobre un tema determinado, etc.)

Éxito / Fracaso al transmitir cierto significado

Éxito / Fracaso al transmitir cierto significado

Valor Artístico

- El valor artístico es multidimensional
  - No sólo valor 'estético' (propiedades formales de objeto) sino también diferentes valores adquiridos a través de la consecución o logro que representa la obra.
- No hay una forma uniforme de apreciación.
  - Cada obra de arte representa un logro distinto.
- Da cuenta del problema de la falsificación

Valor artístico / Falsificaciones

Problema de la falsificación

- “Las falsificaciones son crímenes artísticos no sólo porque son atribuciones falsas del origen de las obras, sino sobre todo porque son una representación errónea del tipo de logro que suponen.” (Dutton)
- El logro de Van Meegeren es muy distinto que el de Vermeer.

Dutton sobre falsificaciones

Valor artístico / Falsificación

Problema de la Falsificación

- "Las falsificaciones son crímenes artísticos no sólo porque son atribuciones falsas del origen de las obras, sino sobre todo porque son una representación errónea del tipo de logro que suponen." (Dutton)
- El logro de Van Meegeren es muy distinto que el de Vermeer.
- Esto no significa que la obra de Van Meegeren no tenga valor artístico
- Es un logro distinto: el logro de van Meegeren fue producir en el siglo XX pinturas que imitan muy bien el estilo Holandés del siglo XVII.

Valor Artístico

- El valor artístico es multidimensional
  - No sólo valor 'estético' (propiedades formales de objeto) sino también diferentes valores adquiridos a través de la consecución o logro que representa la obra.
- No hay una forma uniforme de apreciación.
  - Cada obra de arte representa un logro distinto.
- Da cuenta del problema de la falsificación
- Abre la posibilidad para que los valores epistémicos y morales sean entendidos (en algunos casos) como valores intrínsecos de obras de arte.

Valor Artístico

Sebastiao Salgado “Refugiados Ruandeses” (1994)

Valor Artístico

- Valor artístico: valor estético + otros valores adquiridos a través:
  - del tipo de logro que supone la producción de la obra específica;
  - el tipo de problemas y retos aplicables específicamente a *la obra en cuestión* en virtud de las circunstancias de producción y la intención con la que se produjo.
- Esto incluye (en algunas ocasiones) valores morales, epistémicos, funcionales, etc.

Resumen

- El arte puede valorarse por varias razones
- Valores extrínsicos e intrínsicos
- Sólo los valores intrínsecos cuentan para el valor del arte *qua* arte.
- Formalismo: valor estético es el único valor del arte *qua (en tanto que)* arte.
- Valor estético -> experiencia estética (Kant) -> desinteresado (autónomo), contemplativo y basado solamente en las propiedades formales.
- Problema con el formalismo -> Falsificaciones.
- Respuestas:
  - Formalista: no hay problema, puro esnobismo
  - Contextualista:
    - Conservadora (Goodman): el valor estético es el único valor del arte *qua* arte, pero factores contextuales afectan cómo percibimos las propiedades formales.
    - Contextualismo Fuerte: Valor artístico como el valor del arte como un logro. El valor artístico es multidimensional (valor estético + otros valores específicos)