

ARTE Y ARTESANÍA

Estética 2 | FFyL UNAM | 20 febrero 2017

⦿ Preliminares

- Recordatorio

- Las notas reflexivas de las tres primeras lecturas han de entregarse este viernes antes de las 23:59
- NO LAS DEJEN PARA ÚLTIMA HORA
- IMPORTANTE: Leer las instrucciones para escribir las notas y seguirlas.

- Acceso a la página web

- ¿Problemas?

<http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/estetica2-2017>

Inicio ► Investigadores ► Paloma-atencia-linares

ESTÉTICA II

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, FILOSOFÍA

ESTÉTICA II : Sobre las artes y sus límites

Profesora: Dra Paloma Atencia Linares

Correo electrónico de la profesora: atenciap@filosoficas.unam.mx

Correo para entregas y otras cuestiones específicas de la asignatura: esteticaunam2017.1@gmail.com

Lunes 10:00 - 12:00 IMPORTANTE PUNTUALIDAD

205-A

Tradicionalmente, las artes se han dividido entre Bellas Artes o Artes mayores ('Arte con mayúscula') y artes menores, pero ciertas prácticas más o menos recientes y la proliferación de obras diversas y manifestaciones culturales vanguardistas han presentado y presentan un desafío a esta división tradicional - exposiciones sobre moda en museos tradicionalmente destinados a las "bellas artes", la presencia de artesanía en ferias de arte, la inclusión de videojuegos y pornografía en colecciones museográficas importantes, la sofisticación de productos televisivos o el desarrollo de las prácticas culinarias. Este curso tiene como objetivo reflexionar sobre problemas filosóficos específicos que surgen en torno a la concepción de las artes y sus límites. La idea es ofrecer un marco histórico, filosófico y crítico sobre distinciones comunes y concepciones que se aplican comúnmente a las artes. Empezaremos cuestionando las formas en las que se categorizan las artes. Examinaremos los orígenes filosóficos e históricos de la idea de las 'Bellas Artes': ¿Qué son las bellas artes? ¿Por qué se agrupan o categorizan de este modo? ¿Por qué se excluyen otras artes? Discutiremos la relación entre el arte y la belleza y cuestionaremos si las distinciones entre arte y artesanía y 'Arte Popular o de Masas' y 'Bellas artes' tienen sentido o vigencia. Posteriormente, cuestionaremos si ciertas artes o manifestaciones culturales tienen cabida en el concepto de 'Arte'. Discutiremos las críticas clásicas a clasificar el cine y la fotografía como arte, si la pornografía puede ser arte y si los videojuegos o la gastronomía tienen cabida dentro del concepto del arte.

[Programa y Cronograma](#)

[Pautas de Evaluación](#)

[Instrucciones y reglas generales para escribir las notas reflexivas \(importante leer detenidamente\)](#)

[Textos y notas de clase](#)

Actualizado Feb 01 de 2017

GOOGLE: UNAM + ESTETICA + PALOMA

The screenshot shows the profile page for Paloma Atencia-Linares on the website of the Instituto de Investigaciones Filosóficas at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). The page features a navigation bar with links for INSTITUTO, INVESTIGACIÓN, TÉCNICOS ACADÉMICOS, ESTUDIANTES, POSGRADOS, and EVENTOS ACADÉMICOS. The breadcrumb trail indicates the path: Inicio > Investigadores > Paloma-atencia-linares. The profile includes a photo of Paloma, her name, title (Estética, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente), and contact information (Investigador Asociado C, atenciap@filosoficas.unam.mx). A red box highlights the 'Actividades recientes' section, which lists 'ESTÉTICA II'. Below this is a 'Semblanza' section with a 'ocultar [-]' button, containing a detailed biography in Spanish and English.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

INSTITUTO INVESTIGACIÓN TÉCNICOS ACADÉMICOS ESTUDIANTES POSGRADOS EVENTOS ACADÉMICOS

Inicio > Investigadores > Paloma-atencia-linares

 Paloma Atencia-Linares
Estética, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente

Investigador Asociado C
atenciap@filosoficas.unam.mx

Actividades recientes

- [ESTÉTICA II](#)

Semblanza ocultar [-]

Paloma Atencia-Linares es doctora en Filosofía por UCL (University College London). Su trabajo se centra fundamentalmente en estética analítica (en particular en representación pictórica y ficción) y filosofía de la percepción. También está interesada en filosofía del lenguaje y mente.

Paloma ha recibido varias becas y premios durante su carrera como la beca Fulbright, la beca de la Sociedad Británica de Estética (BSA), la beca del Consejo Británico para las Artes y Humanidades (AHRC) y la 'Jacobsen Fellowship' (Royal Institute of Philosophy, GB). Antes de incorporarse al Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM, Paloma dio clase en la Universidad de Kent, Reino Unido y en varios centros de la Universidad de Londres (UCL, Birkbeck College y Heythrop College). Paloma es también miembro del consejo de administración de la Sociedad Británica de Estética (BSA) y fue organizadora desde 2008 al 2013 del London Aesthetics Forum.

Paloma Atencia-Linares did her PhD in Philosophy at UCL, UK (2014). Her work has focused on the philosophy of art (especially on pictorial representation and fiction). She is also interested in the Philosophy of Perception, Mind and Language.

During her postgraduate studies Paloma received various fellowships and grants such as the Fulbright scholarship, the British Society of Aesthetics studentship, an AHRC doctoral grant and a Jacobsen Fellowship (Royal Institute of Philosophy). Before coming to the UNAM, she was Lecturer at the University of Kent and held various teaching and tutorial assistant positions at UCL, Birkbeck and Heythrop College, University of London. She is also trustee member of the British Society of Aesthetics and was co-organiser of the London Aesthetics Forum.

⊙ Recapitulación

• Concepción de las bellas artes

- Kristeller – evolución histórica: de la idea de *techné/oficio* y disgregación de las prácticas a la idea de las bellas artes (S.XVIII).
- Kant (y otros) – concepción de “lo estético” / lo bello*

• El Arte más allá de la Belleza

- Las vanguardias (“intratables”) – reto a la concepción esteticista del arte.

⊙ Recapitulación

- * Kant (Clase I) :
 - Distinción entre “lo bello” y “lo agradable”
 - Y entre las artes que promueven “lo bello” (apelan al intelecto, no involucran interés) y las artes que promueven “lo agradable” (involucran interés, apelan a lo útil o la sensibilidad física)
 - Idea de genio e idea de mera técnica.
 - Raíces de la diferenciación actual entre arte y artesanía

¿Qué diferencia hay entre Arte y artesanía?

¿Qué connotaciones tiene esta distinción?

¿Qué supondría considerar Arte a la artesanía?

o... ¿Qué supondría considerar al Arte un tipo de artesanía?

⦿ Datos preliminares

- Distinción entre arte y artesanía arraigada en nuestra cultura
- Desarrollo y sofisticación de la artesanía
- Alguna evidencia de la permeabilidad de la artesanía en los circuitos del Arte:
 - Museo V&A (Londres) : exposición “The Power of the Making”
 - Obras como las de Tacita Dean (Tate Modern 2011) en la que se hace énfasis en la técnica de hacer cine
 - Zona Maco: presencia de artesanía mexicana (además de diseño de muebles y diseño textil)

ZONA MACO

- ⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía
- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
 - Criterios para diferenciar el arte de la artesanía
 - Oponente teórico: “La teoría técnica del arte”
 - Considera al arte un tipo de artesanía
 - “Las bellas artes” y las “artes útiles” son dos tipos de artesanía

- ⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía
- R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)
 - Criterios para diferenciar el arte de la artesanía
 - Oponente teórico: “La teoría técnica del arte”
 - Considera al arte un tipo de artesanía
 - “Las bellas artes” y las “artes útiles” son dos tipos de artesanía
- Propósito: demostrar que el arte *no es un tipo* de artesanía
 - Hay una serie de rasgos propios de la artesanía que no cumplen ciertas obras de arte
 - Si bien hay obras de arte que (contingentemente) presentan rasgos comunes con la artesanía, éstos no son esenciales en el arte
 - Hay arte que no cumple los criterios de la artesanía

⊙ Referente central en la distinción Arte / Artesanía

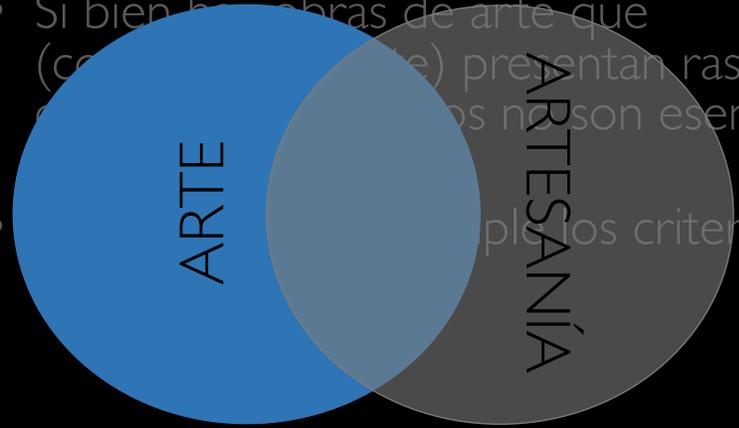
• R.G. Collingwood – “Los Principios del Arte” (1938)

• Propósito: demostrar que el arte *no es un tipo* de artesanía

• Hay una serie de rasgos propios de la artesanía que no cumplen ciertas obras de arte

• Si bien hay obras de arte que (como la artesanía) presentan rasgos comunes, estos no son esenciales en el arte

• El arte no cumple los criterios de la

- ⊙ R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*
- Teoría técnica del arte (según Collingwood)
- Características de la artesanía (según Collingwood) y las diferencias con el Arte.

⊙ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

• Teoría técnica del arte (según Collingwood)

• Orígenes: Grecia antigua Platón / Aristóteles

- Poesía (*poiesis*) como *artesanía* u oficio – *techné*
- Oficios como la carpintería, zapatería, ganadería, etc. producen artefactos porque hay demanda, no porque sean fines en sí mismos. Son medios para satisfacer una demanda.

• Lo mismo es aplicable a la “artesanía poética”

“El poeta es un tipo de productor c[u]alificado; produce para consumidores, y el efecto de su habilidad es crear en ellos ciertos estados de ánimo, que se conciben de antemano como estados deseables. El poeta, como cualquier otro tipo de artesano debe saber cuál es el efecto que persigue, y debe aprender por experiencia y precepto (...)” (Collingwood, p.26)

⦿ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

• Teoría técnica del arte (según Collingwood)

- Hoy en día: instrumentalización de cualquier actividad cultural, incluido el arte.
 - Se piensa en el arte en términos económicos y/o psicológicos
 - El economista piensa en el arte como un tipo de industria
“El artista es un productor, y su público, consumidores que le pagan por beneficios en última instancia definibles en términos de estados de ánimo que la productividad de él les permite disfrutar”
 - El psicólogo piensa en el arte como un laboratorio o una fábrica de estímulos:
“Para el psicólogo, el público está formado por personas que reaccionan en ciertas maneras a estímulos suministrados por el artista; lo que el artista tiene que hacer es saber qué reacciones se desean o son deseables, para proporcionar los estímulos que han de producirlas”
- Postura de Collingwood: esto no es así. El arte no ha de concebirse instrumentalmente.

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

I. En la artesanía se distingue claramente el medio del fin

- Medio: acciones para alcanzar el fin -> manipulación de herramientas, máquinas, uso de combustible. Los medios se abandonan una vez que el fin es alcanzado.
- En el arte no está claro que se haga esta distinción
 - Teoría técnica: un poema es el medio para conseguir cierto estado de ánimo
 - Collingwood: Si esto fuera así, si no se consiguiera el estado de ánimo adecuado diríamos que es un mal poema, pero ¿está claro que esto sea así? Collingwood sostiene que no es obvio.

Respuestas:

- Si una obra de arte pretende escandalizar y no lo hace, parece que sí diríamos que es de algún modo defectuosa.

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución

- El resultado que ha de obtenerse ha de estar preconcebido o pensado antes de ejecutarse.
- El artesano debe de tener una idea precisa de lo que quiere hacer antes de ejecutar la obra.
 - Ejemplo de la mesa: el artesano debe saber bien qué es lo que tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo. Dependencia de una habilidad técnica clara.
- Aplicación de una habilidad técnica predecible, aprendida, capaz de producir un resultado preconcebido.
- En el arte esto no es así...

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución (cont.)
 - En el arte esto no es así... O no necesariamente, aunque hay algunas obras de arte – que también son artesanías – donde sí existe planeación/ejecución
 - Teoría del arte de Collingwood:
 - El arte consiste en aclarar o clarificar una emoción.
 - El artista a través de la producción de la obra consigue expresar una emoción que no estaba clara en el momento de partida.
 - El artista se sitúa en la misma posición que el espectador respecto al producto de su obra: no sabe de antemano.
 - El artista explora los límites desconocidos y las posibilidades de su arte; el artista está buscando aclarar y comprender una expresión o un sentimiento.

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARACTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

2. La artesanía implica una distinción entre planeación y ejecución (cont.)
 - En la artesanía, por el contrario, el artesano se sitúa en una posición distinta que el espectador: sabe exactamente qué va a conseguir y cómo ha de hacerlo.

Respuestas:

- Posible concepción idealista del arte, aunque...
 - Para el argumento de Collingwood sólo es necesario que haya algunas obras de arte en las que se cumpla la distinción.
 - Pero, ¿son estas paradigmáticas?
- Puede haber obras de artesanía en las que el artesano igualmente explore los límites de su oficio...

Karl Borgeson, Ceramista. Teteras no funcionales

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

3. En la artesanía, la planificación del fin es previo al medio – el fin se piensa antes de saber qué medios han de utilizarse.
 - En el arte, al no haber distinción clara entre medio/fin y planificación y ejecución, no hay jerarquía entre unos y otros.

Respuesta:

- De nuevo, concepción un tanto naif del arte. Quizás pueda ser este el caso en algunas instancias (ej. Pollock) pero ¿son paradigmáticas?
- Puede ser cierto en el caso de muchas artesanías: fabricación de mesas, zapatos, etc. pero ¿en todas? En el arte popular hay muchos casos de improvisación.
 - Ollas de barro negro de Oaxaca
 - Talavera

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

4. En la artesanía, hay una distinción clara entre forma y materia
 - Materia = materia prima
 - Forma es lo que cambia como resultado de la acción de la artesanía – la transformación de la materia prima.
 - No se puede decir lo mismo del arte. Ejemplo: en un poema ¿qué es lo que se transforma? ¿La idea confusa en la mente de un poeta? – esta no parece ser la materia prima.
 - Parece que Collingwood tenga en mente una obra de arte como algo inmaterial

Respuesta

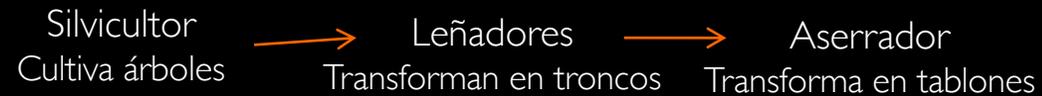
- En el caso del poema, ¿por qué no podemos decir que la materia es el lenguaje y lo que consigue expresar es lo que se transforma?
- ¿Escultura?

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

5. En la artesanía, hay una jerarquía entre materiales, medios y partes

- Jerarquía de materiales

- Jerarquía de medios

- Jerarquía de partes: ensamblaje de automóviles entre varias industrias
- En el arte no hay nada semejante
 - Aunque la música involucre poemas, el músico no los transforma en nada – en todo caso, sólo habría una jerarquía de partes

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CARÁCTERÍSTICAS DE LA ARTESANÍA (y por qué el arte no es artesanía)

6. En la artesanía, hay una jerarquía entre materiales, medios y partes

Respuesta

- Collingwood parece estar pensando en “artesanía” como oficios básicos más que en artesanía concebida como “arte popular”.
- No está claro que en el arte popular exista el tipo de jerarquías que menciona.
- También parece tener una idea muy restrictiva sobre lo que sea arte puro

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Lozano-Hemmer *Vectorial Elevation*

⦿ R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- Collingwood no pretende que estas sean condiciones necesarias y suficientes para caracterizar la artesanía, sino sólo algunos elementos importantes que constituyen lo que ésta sea.
- El cuadro que parece dibujar es algo así:

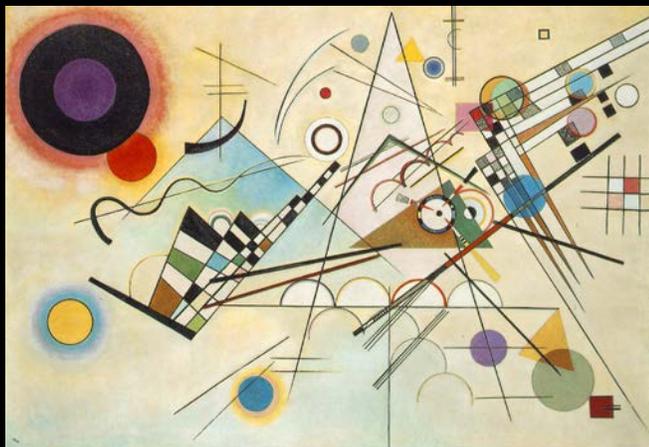
Casos paradigmáticos de "arte puro"	Casos híbridos arte/artesanía	Casos paradigmáticos de Artesanía "pura"
Ej. poesía	Ej. Arquitectura	Ej. Herrería

⦿ R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

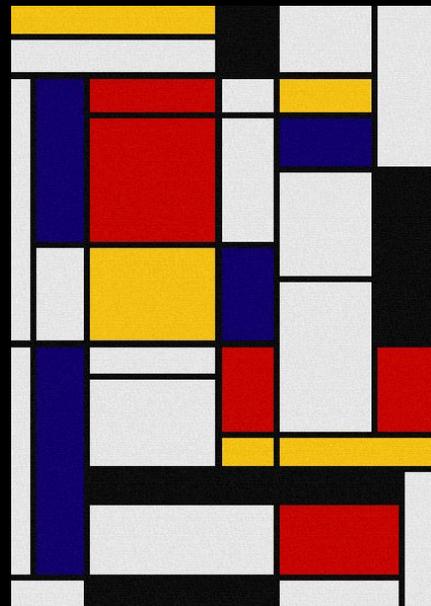
CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- Contexto de Collingwood
 - Escribe en los años 30s
 - Modernismo, inicios del expresionismo abstracto
 - Oposición al arte mimético

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Kandinsky (Expresionismo)

Mondrian (Der Stijl)

Pollock (Expresivismo Abstracto)

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Velazquez

Caravaggio

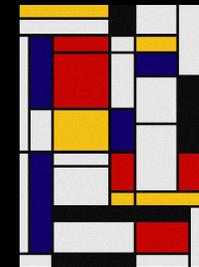
Ingres

© R.G. Collingwood: *Arte y Artesanía*

“Bellas Artes”

	5 Características	
Fin: mimesis	Distinción medios y fin	No hay
Tener bien claro cuál es el modelo y ejecutarlo con miras a la imitación	Distinción planificación y ejecución	No está clara o no hay (Pollock)
Objetivo: cómo lograr mimesis perfecta, luego búsqueda de los mejores materiales	Planificación del fin antes que el medio	No hay
Transformación de la mera pintura en la copia de la naturaleza	Distinción entre forma y materia	No está clara
Menos claro...	Jerarquía entre materiales, medios y partes	No parece haber

Paradigma del arte *puro*

⦿ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- Collingwood no pretende que estas sean condiciones necesarias y suficientes para caracterizar la artesanía, sino sólo algunos elementos importantes que constituyen lo que ésta sea.
- El cuadro que parece dibujar es algo así:

Casos paradigmáticos de "arte puro"	Casos híbridos arte/artesanía	Casos paradigmáticos de Artesanía "pura"
Ej. poesía	Ej. Arquitectura	Ej. Herrería

- Incluso concediendo que los elementos descritos son correctos
 - No está claro que sea informativo para lo que comúnmente consideramos "arte popular" o artesanía.

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

5 Características		
Fin: objeto que sirva como superficie alzada Medio: algo sólido, con cuatro patas (para alzar)...	Distinción medios y fin	¿Hacer una piña/tigre?
Plan: hacer un objeto que sirva como mesa Ejecución: elegir materiales apropiados y técnica adecuada	Distinción planificación y ejecución	¿Tienen la piña/tigre en mente?
Cómo hacer la mesa antes de buscar los materiales, etc	Planificación del fin antes que el medio	Se tiene claro que se va a hacer un tigre pero no tanto cómo
El metal/madera se transforma en cuchillo/mesa	Distinción entre forma y materia	(Sí) La madera se tranforma en tigre
Silvicultor / Leñador / Aserrador...	Jerarquía entre materiales, medios y partes	(si) ¿Quizás también silvicultor/leñador/a serrador en el caso del tigre?

Piñas de Barro Michoacán

Jaguares de Chiapas Amatenango del Valle

⦿ R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

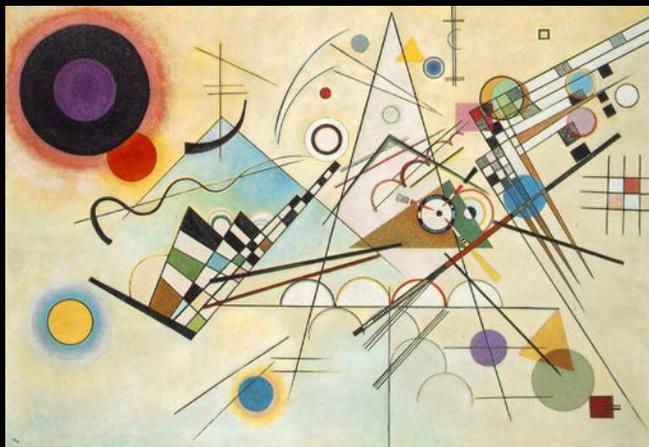
CONCLUSIONES / REFLEXIONES

- Collingwood no pretende que estas sean condiciones necesarias y suficientes para caracterizar la artesanía, sino sólo algunos elementos importantes que constituyen lo que ésta sea.
- El cuadro que parece dibujar es algo así:

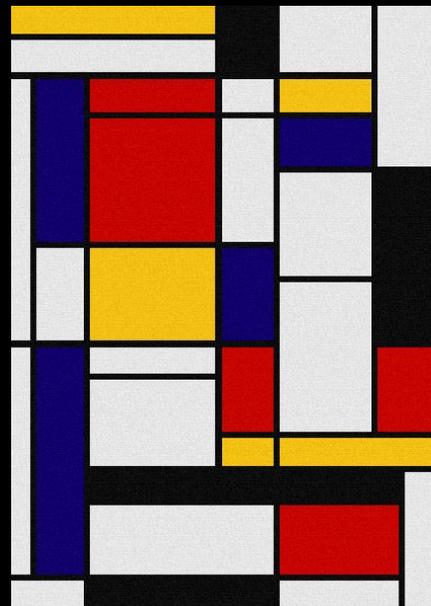
Casos paradigmáticos de "arte puro"	Casos híbridos arte/artesanía	Casos paradigmáticos de Artesanía "pura"
Ej. poesía	Ej. Arquitectura	Ej. Herrería

- Incluso concediendo que los elementos descritos son correctos
 - No está claro que sea informativo para lo que comúnmente consideramos "arte popular" o artesanía.
 - No está claro que los casos que parecen caer bajo la concepción de "arte puro" sean paradigmáticos de obras de arte.

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

Kandinsky (Expresionismo)

Mondrian (Der Stijl)

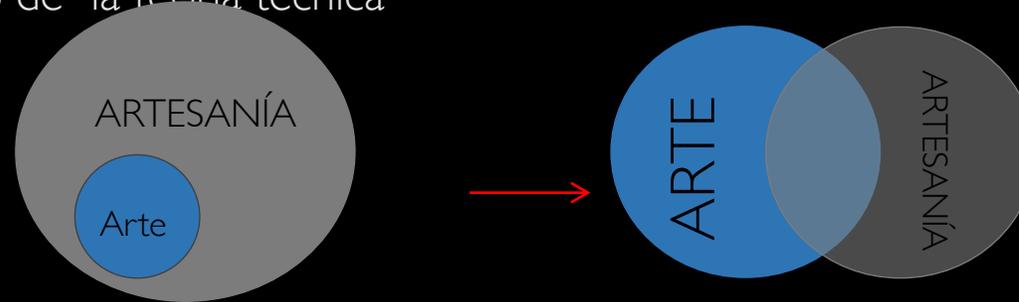

Pollock (Expresivismo Abstracto)

© R.G. Collingwood: Arte y Artesanía

CONCLUSIONES / REFLEXIONES (CONT.)

- El proyecto de Collingwood es mostrar que no todo el arte es artesanía (en el sentido de “la teoría técnica”)

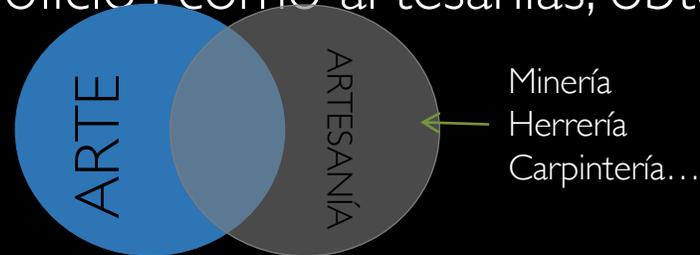

- Un proyecto alternativo podría ser cuestionar si la artesanía puede contar como un tipo o subgénero de Arte

⊙ Artesanía como arte – proyecto alternativo

- Si seguimos los criterios las intuiciones de Collingwood, claramente vemos que hay cosas que no caen bajo el concepto de arte: los oficios “basicos”.
- Contando los oficios como artesanías, obtendríamos este cuadro:

- Pero si reducimos la extensión de “artesanía” a lo que podemos llamar “arte popular” o ciertas manifestaciones más acotadas, el análisis de artesanía como forma de arte pueda ser más plausible.

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

Posible punto de partida: nociones tradicionalmente asociadas al Arte:

- Intención de generar una “experiencia estética” en sentido amplio / tener un cierto carácter estético especial o inspirar una respuesta estética: belleza, unidad formal, admiración...
 - Claramente no es un criterio necesario en el arte, pero quizás en algunos casos pueda ser suficiente
 - Si esto es así...

Artesanía

Criterio

⦿ Artesanía como arte – proyecto alternativo

Posible punto de partida: nociones tradicionalmente asociadas al Arte:

- “El carácter semántico” (Danto) – la posibilidad o necesidad de que el objeto sea ‘interpretable’ o sea ‘acerca de algo’, que tenga un significado interpretable.

⊙ Artesanía como arte – proyecto alternativo

¿Tiene sentido equiparar a la artesanía / arte popular con el Arte?

- Por un lado sí:
 - Distinción entre Arte y artesanía muchas veces implica un criterio evaluativo y una jerarquía:
 - Arte: intrínsecamente valioso, carácter exclusivo, único, elevado
 - Artesanía: orden secundario, menos valioso
 - Elevar la artesanía al estatuto de arte supondría reivindicar su valor
 - Distinción entre Arte y artesanía muchas veces involucra cierto grado de elitismo y prejuicios
 - Arte: artefactos producidos por hombres blancos, anglo-europeos, de cierta clase social o intelectual
 - Artesanía: producto de la labor de mujeres o personas de etnias o razas no blancas no anglo-europeas, de estratos sociales bajos

⊙ Artesanía como arte – proyecto alternativo

¿Tiene sentido equiparar a la artesanía / arte popular con el Arte?

- Por otro lado, no:
 - El Arte y la artesanía pueden tener historias y trayectorias distintas
 - Pertenecen a 'instituciones' distintas
 - Valores distintos y específicos
 - Los artesanos a menudo expresan tener preocupaciones que los pintores, escultores, etc. pueden no tener, ej. Especial atención al material de producción, a la técnica y a la preservación de la tradición.
 - La noción de autenticidad o sinceridad con respecto a la tradición o al material de trabajo

¿PREGUNTAS, REFLEXIONES?

Recuerden leer el texto de Collinwood y escribir sus notas reflexivas.

El viernes 24 de febrero (ESTE VIERNES) entrega de las 3 notas de los 3 primeros textos.

ANTES DE LAS 23:59

Próximo lunes: clase práctica