

Estética 2: Sobre las Artes y sus Límites

· · · INTRODUCCIÓN AL CURSO · · ·

BIENVENIDAS
BIENVENIDOS

Dra. Paloma Atencia Linares

atenciap@filosoficas.unam.mx

Daniela Mesa

danielamesac@gmail.com

Aldo Fuentes

furoae@gmail.com

⊙ Plan para hoy

- Información general sobre el curso y cuestiones prácticas
 - Tema/idea del curso
 - Programa, estructura y cronograma
 - Evaluación y reglas
- Primer tema: Concepción de las Bellas Artes. De Kant a Kristeller.

ESTÉTICA 2
LAS ARTES Y SUS LÍMITES
IDEA GENERAL DEL CURSO

BELLAS ARTES

**OTRAS
COSAS
¿ARTES?**

BELLAS ARTES

LITERATURA

GRABADO

PINTURA

ESCULTURA

ARQUITECTURA

MÚSICA

POESÍA

DANZA

TEATRO

ÓPERA

ARTESANÍA

ARTES “POPULARES” O “DE
MASAS”: TV, CINE, COMICS....

VIDEOJUEGOS

DISEÑO / MODA

GÉNEROS MENORES O

CONTROVERSIALES:

PORNOGRAFÍA

GASTRONOMÍA

(OTRAS)

COSAS

¿ARTES?

¿ES LEGÍTIMA ESTA DISTINCIÓN?

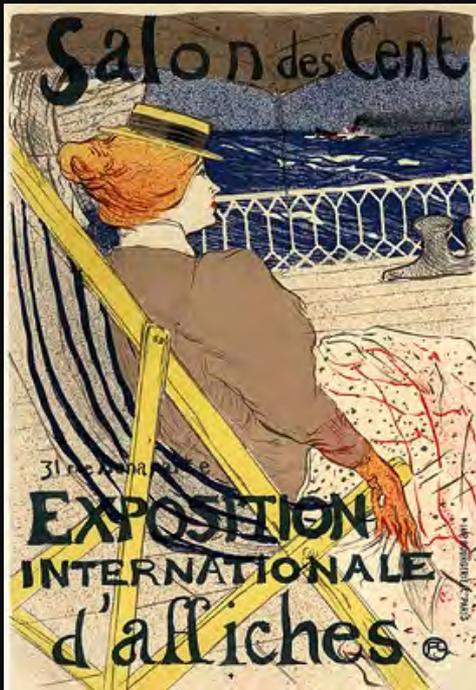
¿HAY RAZONES SUSTANCIALES PARA HACERLA?

¿POR QUÉ ES INTERESANTE
RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS?

|

ENTENDER (O CUESTIONAR) LAS PRÁCTICAS
INSTITUCIONALES Y SOCIALES /
MUSEOGRÁFICAS Y ARTÍSTICAS

II

INTENTAR DAR RESPUESTAS A PREGUNTAS
QUE ESTÁN EN LA OPINIÓN PÚBLICA

Los videojuegos merecen ser considerados como arte

El trabajo de diseñadores y programadores puede compararse con el de un artista en su taller

Por **Scott Steinberg**

Miércoles, 01 de septiembre de 2010 a las 16:10

60 0 0 0 60

Facebook Twitter G+1 Pinterest Comentarios Compartir Email

¿Hay arte en la cocina?

La polémica comenzó cuando hace poco invitaron al famoso cocinero catalán Ferran Adrià a una de las mayores citas mundiales con el arte: la Documenta de Kassel. ¿Por qué un chef en un encuentro de artistas? Un recorrido histórico entre ollas y pinceles ofrece pistas para pensar cuándo el arte se mete en la cocina

SEGUIR [Sabrina Cuculiansky](#) LA NACION DOMINGO 03 DE JUNIO DE 2007

Disfrutar de la textura de una mousse de chocolate puede ser tan increíble como observar las manzanas de Paul Cézanne. O la perfección de una tortilla de papas puede fascinar tanto como el David de Miguel Ángel. La belleza de lo que comemos viene del gusto y del olfato; comparte con las artes visuales la vista, el tacto y el oído, y al mismo tiempo muchas personas viven en un restaurante sensaciones similares a las que pueden experimentar en un museo.

¿La producción de un cocinero puede convertirse en un objeto artístico? Y si acotamos la pregunta: ¿las creaciones del denominado "mejor cocinero del mundo", Ferran Adrià, son obras de arte? Más exactamente, ¿cuándo hay arte en la cocina?

La polémica se abrió en Europa a partir de la invitación que el curador de la Documenta de Kassel (Alemania), Roger Buergel, le hizo a Adrià para participar como uno de los

Lunes, 8 de febrero de 2016 | Actualización continua

Suscriptores: Edición impresa (2000 - 2015) | Alta | Conectar | Recibir boletín
 Buscar en El Cultural Búsqueda avanzada

¿La moda en los museos?

Recogemos el punto de vista del director del Reina Sofía, Juan Manuel Bonet, el escritor Vicente Verdú, la historiadora de arte Victoria Combalá y la diseñadora Amaya Arzuaga.

Que la moda es cultura parece fuera de toda duda, que los diseñadores son, muchas veces, auténticos artistas, también. La discusión, en todo caso, está en si los objetos de este arte deben o no permanecer en los museos. He aquí distintas opiniones.

| 21/03/2001 | Edición impresa

Jean Paul Gaultier ni la aparatosa línea medular de la plumada, el style del diseño y la arquitectura

Menos gráficos | Sólo texto | Escribanos | Ayuda

Miércoles, 17 de octubre de 2007 - 20:58 GMT

Envíe esta nota por e-mail Imprima esta nota

¿Arte o pornografía?

Emily Buchanan
 BBC, Londres

Es una vieja pregunta que todavía no conoce respuesta. ¿Cuándo es arte y cuándo es simplemente pornografía? Una provocadora exhibición en el Centro Barbican de Londres inaugurada recientemente vino a agregar más leña al fuego.

Júpiter y Antíope, el cuadro de Rembrandt de 1659 forma parte de la exhibición.

"Seducido, arte y sexo desde la Antigüedad hasta nuestros días", contiene obras de algunos de los más famosos artistas en el mundo en los últimos dos mil años que muestran a los seres humanos en sus momentos más íntimos.

Kate Bush, la jefa de arte del Barbican, estuvo trabajando cinco años para poder reunir esta colección.

"No es pornografía. Es una exhibición seria, una celebración de aquello que conecta a todos los seres humanos a través del tiempo y las culturas", explica.

Vea la exposición

El objetivo de la muestra es explorar la historia de lo que se acepta como arte y al mismo tiempo arrojar luz sobre las actitudes actuales sobre el tema.

Y ciertamente, esas actitudes han cambiado. Lo primero que

PROGRAMA / CRONOGRAMA

FECHA	TEMA
7 febrero	Introducción al curso y concepción de las Bellas Artes. De Kant a Kristeller
14 febrero	El arte más allá de la belleza
21 febrero	Arte y artesanía
28 febrero	Sesión práctica y de discusión
7 marzo	Arte de masas y sus críticas
14 marzo	Arte de masas y sus críticas 2
21 marzo	NO HAY CLASE
28 marzo	La fotografía y el cine como arte
4 abril	Sesión práctica y de discusión
11 abril	¿Puede ser arte la pornografía?
18 abril	DÍA INHABIL
25 abril	¿Son arte los videojuegos?
2 mayo	¿Puede ser arte la gastronomía?
9 mayo	¿Puede ser arte la moda?
16 mayo	NO HAY CLASE
23 mayo	Recapitulación y sesión práctica y de discusión

◎ Enfoque

- Filosofía analítica
 - Olviden sus prejuicios y sus temores
 - Las etiquetas “analítica” y “continental” son confusas
 - Contraste entre una noción geográfica (“continental”) y un enfoque metodológico (“análisis”).
 - Bernard Williams: “es como distinguir coches entre ‘4x4’ y ‘hechos en Japón’
 - Mentalidad abierta
 - Énfasis en argumentos
 - Prestar atención a detalles básicos y a la discusión racional de los mismos

⊙ Estructura / Horarios

- 14 clases
 - 10 clases teóricas
 - 3 prácticas / discusión
- Horario:
 - 10:00 – 12:00
- Puntualidad

⊙ Sesiones prácticas

- 3 sesiones prácticas
 - 28 febrero, 4 abril, 23 mayo
 - Discusión, profundización, aplicación práctica...
- Asistencia obligatoria
- Preparación:
 - Leer textos obligatorios (traerlos impresos)
 - Leer apuntes de clase
 - Preparar notas reflexivas*

*Los textos estarán disponibles en la página web
<http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/estetica2>

ESTÉTICA 2 (2019-2)

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

Jueves 10:00 - 12:00 IMPORTANTE PUNTUALIDAD

Salón 205 FFyL

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 para escribir notas reflexivas

Textos y notas de clase

◎ Evaluación

Tipo de Evaluación	Descripción, fechas de entrega y detalles	Porcentaje de la nota final
Notas de preparación de las sesiones prácticas	<ul style="list-style-type: none">• El curso consta de 3 sesiones prácticas de discusión de textos y temas en las que se discutirán los dos/tres textos de las dos/tres clases que preceden a cada sesión.• Cada martes anterior a la sesión práctica han de entregarse las notas reflexivas sobre los dos/tres textos correspondientes a las sesiones anteriores.• Una compilación final de las notas reflexivas deberá entregarse el jueves 30 de mayo• Se darán instrucciones específicas de cómo hacer las notas en la primera sesión práctica.• Instrucciones específicas se darán también por escrito y estarán disponibles en la página web.	30%

◎ Evaluación

- Las notas de preparación han de entregarse por correo electrónico esteticaunam2017.1@gmail.com antes de las 11:59pm del martes previo a cada sesión práctica.
- Las notas que se entreguen los miércoles no recibirán comentarios.
- No se aceptarán notas recibidas después del miércoles a las 11:59 (éstas contarán como no presentadas)
- Las notas **no presentadas** no podrán ser incluidas en la compilación final.

© Evaluación (notas reflexivas)

- ES IMPORTANTÍSIMO leer y seguir estrictamente las instrucciones para escribir notas reflexivas. Disponibles en la página web.

ESTÉTICA 2 (2019-2)

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

Jueves 10:00 - 12:00 IMPORTANTE PUNTUALIDAD

Salón 205 FFyL

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 para escribir notas reflexivas](#)

[Textos y notas de clase](#)

⦿ Evaluación (notas reflexivas)

- Consejo: no esperen hasta la última semana para escribir las notas reflexivas. Lean los textos JUSTO DESPUÉS de cada clase y escriban las notas esa misma semana.

ESTÉTICA 2 (2019-2)

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

USUARIO: estetica2
Contraseña: estetica2

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 para escribir notas reflexivas](#)

[Textos y notas de clase](#)

Examen final	<ul style="list-style-type: none">• jueves 6 de junio• Se darán instrucciones específicas en la última sesión práctica del curso.	60%*
Asistencia y participación a sesiones prácticas	3 sesiones prácticas – 10 pts c/u: 5 asistencia, 5 participación.	10%

◎ Evaluación

- El curso no podrá aprobarse si sólo se presenta el examen final.
- Es necesario que se entreguen al menos el 50% de las notas de las sesiones prácticas.
- Es decir, el examen contará un 60% de la nota, sí sólo si se presentan 5 de las 10 notas reflexivas en la compilación final.

◎ ¿Qué pueden esperar de esta clase?

- Una idea firme de por qué se han dividido tradicionalmente las artes en *mayores y menores*
- Herramientas de discusión y argumentación que les permitirán tener una visión crítica sobre los límites de las artes.
- Apoyo docente
- Discusión, participación y trabajo en grupo.

⦿ ¿Qué se espera de ustedes?

- Puntualidad
- Que lean los textos
- Participación en la discusión
- Mente abierta
- Respeto a sus compañeros y a la profesora
- ¡Que disfruten el curso!

© Más información y detalles

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

ESTÉTICA 2 (2019-2)

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

Jueves 10:00 - 12:00 IMPORTANTE PUNTUALIDAD

Salón 205 FFyL

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 para escribir notas reflexivas](#)

[Textos y notas de clase](#)

© Más información y detalles

<http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/paloma-atencia-lineares>

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

Investigador Asociado C
atenciap@filosoficas.unam.mx
[CV](#)

Actividades recientes

- [ESTÉTICA 2](#)
- [ESTÉTICA 1](#)

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). Actualmente es titular de una British Academy Newton Mobility Grant en colaboración con la Dra Stacie Friend (Birkbeck College, University of London). 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 fue también miembro del consejo de administración de la Sociedad Británica de Estética (BSA) hasta 2015 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 (specifically 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 was also trustee member of the British Society of Aesthetics until 2015 and was co-organiser of the London Aesthetics Forum (Institute of Philosophy, University of London) from 2008 to 2013.

Publicaciones

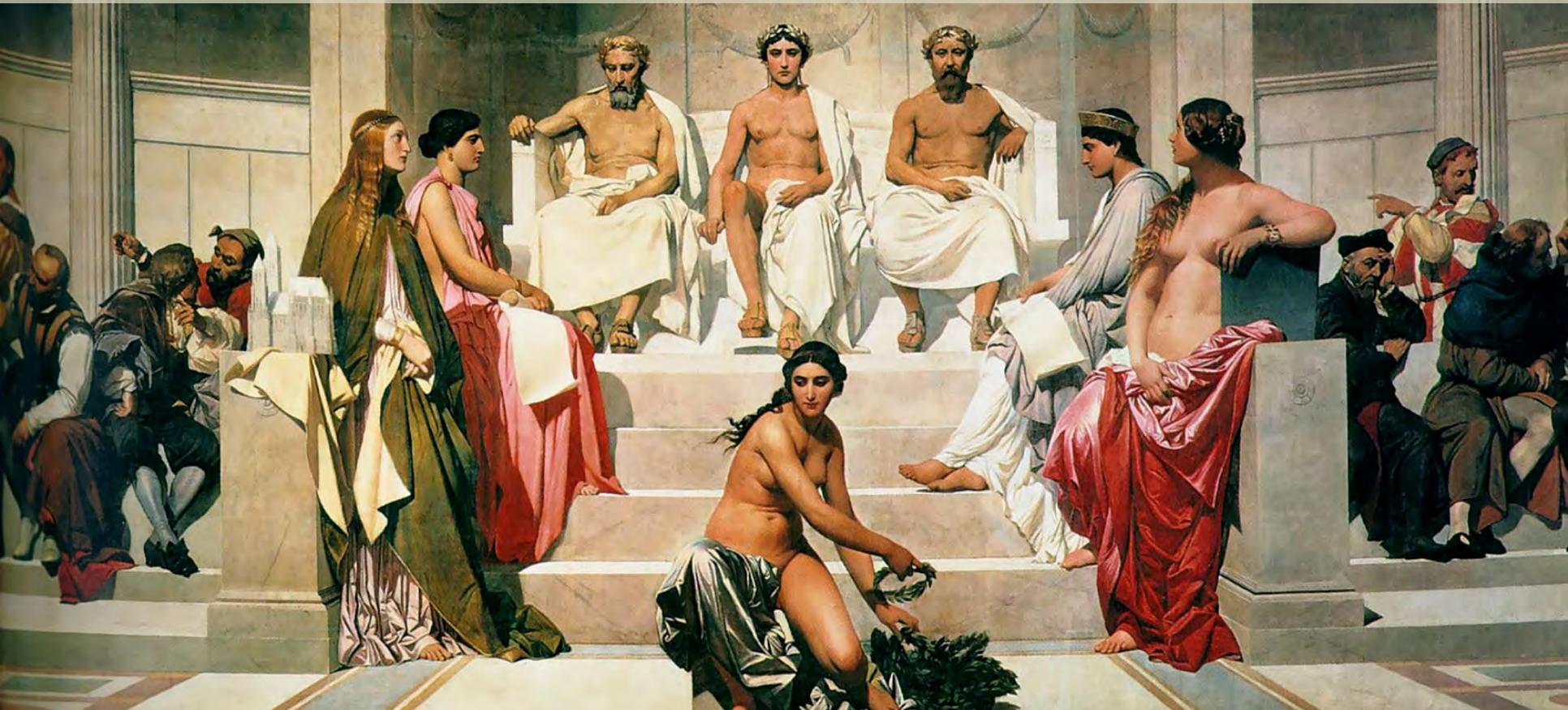
mostrar [-]

Trabajos en proceso

mostrar [+]

¿Preguntas o Dudas?

La Concepción de las Bellas Artes

BELLAS ARTES

(OTRAS)
COSAS
¿ARTES?

¿De dónde viene la idea de las 'Bellas Artes'?

¿Hay algo 'esencial'/en su naturaleza que las una
y que las 'otras prácticas' no tengan?

⊙ La clase de hoy

- Un poco de historia
 - Kristeller “El Sistema Moderno de las Artes”
- Un poco de filosofía
 - Kant y su teoría de las artes
- Objetivo
 - Entender la evolución histórica de la noción de “bellas artes”
 - Herramientas para entender los debates posteriores y cuestionar la exclusión o posible inclusión de otras (no-) artes.

◎ La idea de las “Bellas Artes”

- Hay una serie de Artes—Bellas artes—que conforman una categoría clara, distinta de, p.e. las ciencias, los oficios y otras actividades → idea muy arraigada en la cultura.
 - ¿Por qué se agrupan estas Artes juntas?
 - ¿Qué tienen en común?
- Esta categorización tiene una historia y es relativamente reciente...

◎ Grecia antigua

- “Arte” (τέχνη)
 - ≠ sentido moderno de “Arte”
 - cualquier práctica que requiriera una habilidad técnica.
 - Algo que se puede aprender
- “Belleza” (καλός)
 - ≠ sentido moderno
 - No se distingue del bien moral
 - No se relaciona con las artes
- Artes – Poesía, Música, Pintura, Escultura, Arquitectura.
 - No se agrupaban juntas como parte de una categoría unitaria

◎ Grecia antigua

Artes (cont.)

- Poesía – de la que más hablaron (tampoco coincide el significado con el moderno)
- Música – lugar también destacado.
 - A veces se consideraba parte de la poesía
 - Proporciones numéricas (pitágoras) – asociación con las matemáticas.
- Pintura, escultura, arquitectura
 - Pese a la calidad y proliferación de obras... no parecen tener estatus social e intelectual.
 - Se relacionaban más con los trabajos manuales y tenían la misma consideración social.
 - Arquitectura se incluyó en la idea de las “artes liberales”; no así la pintura.

◎ Grecia antigua

Clasificaciones existentes

- Claramente no “bellas artes”
- Sistema de “artes liberales” – para organizar la educación por disciplinas elementales.
 - Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música.
 - *poesía a veces estrechamente relacionada con la gramática y la retórica.
- “Las (nueve) musas” – ciencias y algunas artes (poesía y música)

◎ Grecia antigua

Conclusión

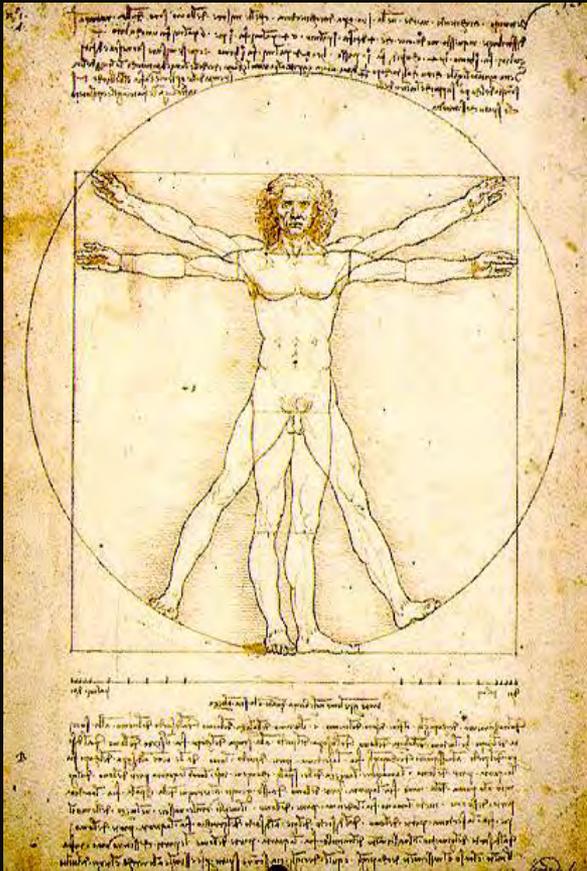
- Pese a tener obras de arte excelentes (en el sentido moderno), los griegos no teorizaron sobre el valor 'estético' de las mismas.
- Más preocupados por el valor moral e intelectual.
- La estética no fue un criterio de clasificación

☉ Edad Media

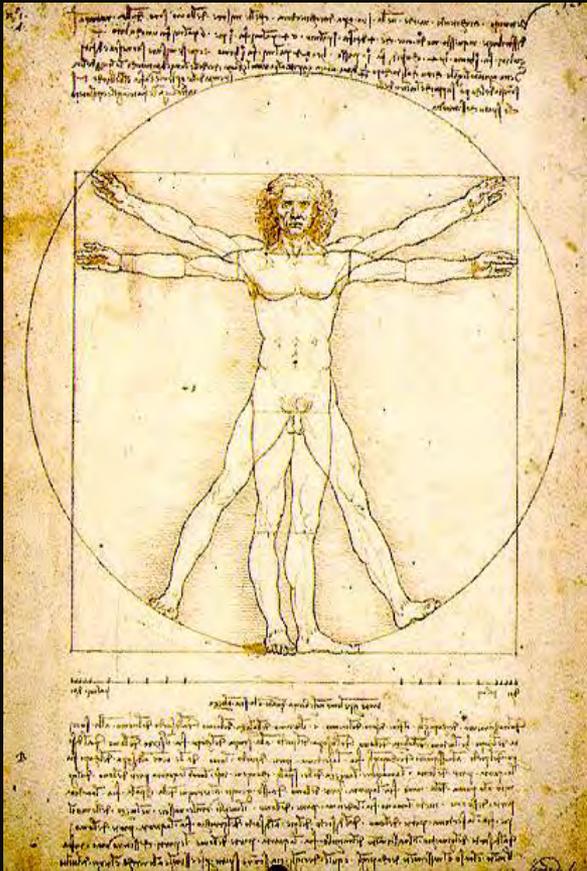
- Sistema de “artes liberales” se mantiene
- Se contrasta con “Las siete artes mecánicas” entre las cuales aparecen algunas artes como subdivisiones de una de las artes mecánicas (*armatura*)
- Música – asociada con las matemáticas
- Poesía – con la gramática, lógica y retórica.
- Música y poesía se enseñan en las escuelas y universidades pero las artes visuales ‘quedan confinadas al gremio de los artesanos’.
- “el arte de cocinar, fabricar calzado o hacer malabarismos (...) son todos considerados *artes* (en el sentido antiguo)”
- La poesía y la música nunca aparecen asociadas a las artes visuales.
- Concepto de belleza poco desarrollado y siempre ligado a Dios.

🕒 Renacimiento

- Gran desarrollo del humanismo y época de descubrimientos científicos asociados a las artes visuales
- Humanistas hacen que la poesía cobre gran relevancia frente a la gramática y la retórica.
- La música retiene su estatus y se empieza a dignificar la danza.
- Se crea la ópera lo que afianza la asociación entre música y pintura.
- Auge de la pintura y las artes visuales:
 - Importantes paralelismos entre la pintura y la poesía.
 - Primero, la pintura, escultura y arquitectura comienzan a ser una clase aparte dentro de las artes mecánicas. Luego se reivindica su consideración como arte liberal y no mecánica. Finalmente, se consideran un grupo autónomo.
 - Fundación de la *accademia del disegno*
 - Leonardo reivindicó la relación de la pintura con las matemáticas (perspectiva, anatomía, proporciones...)

🕒 Renacimiento

- Se empieza a extender la idea de “genio” o “locura divina” asociada a la poesía.
- La noción de “belleza” sigue separada de la concepción de “las artes”.*
- *La reputación y cohesión de las artes se debe más a la reivindicación de ‘técnica elevada’ a la par que las ciencias que a la noción de belleza. Sin embargo...
- Cuestión importante para la posterior separación entre (bellas) artes y ciencias:
 - Debate del progreso de la modernidad frente a la antigüedad.
 - Áreas que dependen del quehacer matemático – claro progreso.
 - Áreas que dependen del talento individual o gusto crítico – no está tan claro el progreso.

© Modernidad (S. XVIII)

LES BEAUX ARTS
REDUITS
A UN PRINCIPE.

TROISIEME PARTIE.

*OU LE PRINCIPE DE L'IMITATION
EST VERIFIÉ PAR SON APPLICA-
TION AUX DIFFERENS ARTS.*

CETTE Partie fera divisée en
trois Sections, dans lesquelles
on prouvera que les Régles de la

- Se empiezan a escribir los primeros tratados sobre la belleza (estética): Crousaz, Shaftesbury, Baumgarten, Kant.
- Se establece definitivamente el 'Sistema moderno de las Artes'.

⦿ Modernidad (S. XVIII)

LES BEAUX ARTS
REDUITS
A UN PRINCIPE.

TROISIEME PARTIE.

OU LE PRINCIPE DE L'IMITATION
EST VERIFIÉ PAR SON APPLICA-
TION AUX DIFFERENS ARTS.

CETTE Partie fera divisée en
trois Sections, dans lesquelles
on prouvera que les Régles de la

Precursores del 'Sistema moderno de las artes':

- Tratado de la belleza de J.P. Crousaz (1714)
 - Se distingue la belleza de la bondad
 - No se da aún un sistema de las artes
- Escritos del abate Dubos (1719)
 - Se insiste en la afinidad de la poesía, las artes visuales y la música
 - No da una lista precisa de las artes

☉ Modernidad (S. XVIII)

Sistema moderno de las artes: “*las bellas artes reducidas a un mismo principio*” Abate Batteaux (1746)

- Primero en presentar un sistema de las bellas artes en un tratado exclusivamente dedicado a este tema.
- Principio unificador: búsqueda del placer (estético)
 - Bellas artes tienen placer como fin y son música, poesía, pintura, escultura y danza.
 - Esto los separa de las artes mecánicas (útiles)
 - Imitación de la belleza natural es el principio común de todas las artes*

*Influencia de las ideas filosóficas del momento

Recapitulación

- ¿Puedes recordar cómo se produce la evolución?
 - Grecia
 - Edad Media
 - Renacimiento
 - Modernidad

Recapitulación

- Grecia:
 - No hay relación entre el arte y la belleza
 - Belleza unida al bien moral
 - Algunas artes (poesía/música) se asocian a las ciencias, otras a las disciplinas “mecánicas”
- Edad Media
 - Concepto de belleza poco desarrollado. Unido al bien moral
 - Algunas artes entre las “7” artes mecánicas
- Renacimiento
 - Reivindicación de las artes por asociación con las ciencias
 - De las artes mecánicas a las artes liberales e independencia en *la academia del diseño*
 - Diferencia entre arte y ciencia por noción del progreso
- Modernidad
 - Primera vez que se asocian todas las artes bajo un mismo principio unificador: Lo bello

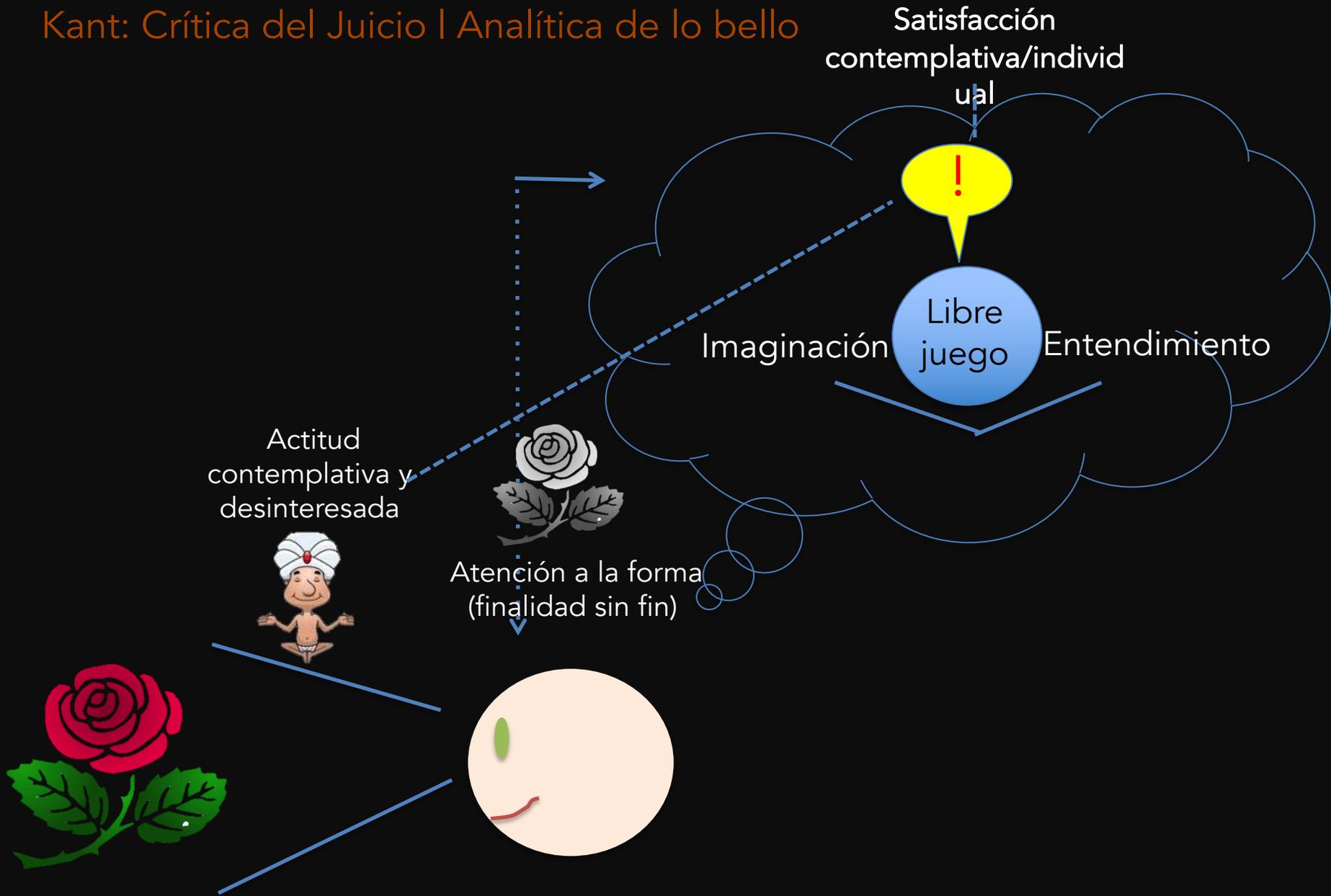
KANT – CRÍTICA DEL JUICIO (1790)

- Analítica de lo bello
 - Análisis sistemático del concepto de la belleza y el juicio estético.
 - Distinción entre lo bello y lo agradable
- Teoría del Arte
 - Análisis del concepto del arte (§43-45)
 - Naturaleza del “genio” (§46-50)

REPASO DE KANT (ANALÍTICA DE LO BELLO)

- El juicio del gusto (juicio de lo bello)
 - 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 qué clase de objeto estoy contemplando (sin atención al concepto)
 - Sin interés en la función
 - Sin interés en poseer el objeto
 - Sin interés en la existencia del objeto
 - Actitud contemplativa enfocada en la forma perceptible del objeto

Kant: Crítica del Juicio | Analítica de lo bello

REPASO DE KANT (ANALÍTICA DE LO BELLO)

- Varios tipos de juicios estéticos
 - Diferencia entre “lo bello” y “lo agradable”

Lo agradable	Lo bello
<ul style="list-style-type: none">• Satisfacción meramente sensorial• No reflexivo: no involucra a las facultades cognitivas.• Involucra interés	<ul style="list-style-type: none">• Satisfacción intelectual• Reflexivo: involucra el juego de las facultades cognitivas.• Desinteresado

KANT – CRÍTICA DEL JUICIO (1790)

- Teoría del Arte
 - Análisis del concepto del arte (§43-45)
 - Naturaleza del “genio” (§46-50)

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Naturaleza

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• Involucra una creación y sus productos son obras de arte – el arte es el producto de la libertad humana y la deliberación racional.• Los objetos artísticos están diseñados con una intención/función.
------	---

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Naturaleza

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• Involucra una creación y sus productos son obras de arte – el arte es el producto de la libertad humana y la deliberación racional.• Los objetos artísticos están diseñados con una intención/función.
NATURALEZA	<ul style="list-style-type: none">• Los objetos naturales son <i>efectos</i> de la naturaleza.• Los objetos naturales <i>parecen</i> haber sido diseñados con una intención, pero no hay en realidad ninguna intención (o acción libre) detrás de ellos.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Ciencia

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• La producción de objetos artísticos requiere tener un talento además de conocimiento.<ul style="list-style-type: none">• No se puede producir una obra de arte sólo aprendiendo ciertas reglas.• La habilidad práctica no se reduce a conceptos; es distinta de la mera comprensión de una técnica.
------	--

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Ciencia

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• La producción de objetos artísticos requiere tener un talento además de conocimiento.<ul style="list-style-type: none">• No se puede producir una obra de arte sólo aprendiendo ciertas reglas.• La habilidad práctica no se reduce a conceptos; es distinta de la mera comprensión de una técnica.
CIENCIA	<ul style="list-style-type: none">• El conocimiento es suficiente para la ciencia<ul style="list-style-type: none">• Puede enseñarse / aprenderse en su totalidad.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Artesanía

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco)<ul style="list-style-type: none">• No tiene otro propósito.• Hecho para ser contemplado
ARTESANÍA	

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- **Arte vs Artesanía**

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco)<ul style="list-style-type: none">• No tiene otro propósito.• Hecho para ser contemplado
ARTESANÍA	<ul style="list-style-type: none">• Objetos producidos por consideraciones extrínsecas ej. potencial fuente de ingresos, satisfacer ciertas necesidades.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- Arte vs Artesanía

ARTE	<ul style="list-style-type: none">• El arte es libre, da placer por si mismo (valor intrínseco)<ul style="list-style-type: none">• No tiene otro propósito.• Hecho para ser contemplado
ARTESANÍA	<ul style="list-style-type: none">• Objetos producidos por consideraciones extrínsecas ej. potencial fuente de ingresos, satisfacer ciertas necesidades.

Bellas artes (Schöne Kunst)	<ul style="list-style-type: none">• Arte libre – propósito es únicamente producir experiencia placentera libre.• Promover el cultivo de las facultades mentales.
Artes “agradables”	<ul style="list-style-type: none">• Aquellas cuyo objetivo es únicamente promover el entretenimiento o el placer interesado (sensorial, funcional).

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ARTE

- El arte siempre presupone una intención de producir 'algo'.
 - Si la intención es producir meras sensaciones de las que derivemos placer meramente sensorial (no intelectual), práctico, entretenimiento > placer en lo agradable > arte mecánico / arte 'agradable'
 - Si la intención es la producción de un objeto concreto definido a través de un concepto o función > arte mecánico / arte 'agradable'
 - Si la intención es producir una respuesta de placer libre (contemplativo, involucrando a las facultades mentales) > arte bello (bellas artes)
- Concepto de 'bellas artes':

x es una obra de 'bellas artes' si x es (i) un objeto producido como resultado de una deliberación racional y una acción libre (ii) que requiera un talento y (iii) esté hecha con una intención de generar una respuesta en la audiencia que involucre sus facultades cognitivas en libre juego.

DECLARACIONES CONFUSAS / DESCONCERTANTES (?) A TENER EN CUENTA

- I. “El arte sólo puede ser bello si somos conscientes de que es arte y, sin embargo, se nos aparece como algo [un objeto] natural” §45
 - Por un lado debemos saber que el objeto es una obra de arte (debemos contemplar el concepto de lo que es), pero para decir que es “una obra de arte bella” el concepto no puede formar parte de nuestro juicio.
 - Incluso cuando sabemos que el arte es siempre intencional, para ser considerado ‘bello’, el arte nos debe parecer como *no siendo intencionado*. En otras palabras, nos tiene que parecer como si fuese natural.

Declaraciones confusas / desconcertantes (?) a tener en cuenta

2. Kant sugiere que nuestra respuesta al arte está restringida a los aspectos formales o perceptibles de la obra.

“En la pintura, escultura, es más, en todas las artes plásticas, en arquitectura y en el arte de la jardinería, en tanto en cuanto son *bellas artes*, el diseño es esencial, pero no porque ofrezca disfrute por las sensaciones sino porque nos da placer solo a través de su forma que es lo que constituye la base para la disposición del gusto” §14

- El placer que derivamos de las obras de arte debe venir de la misma fuente de la que derivamos el placer al contemplar los objetos naturales: las formas.
- Parece excluir cualquier otro contenido conceptual

GENIO

- Las bellas artes son el producto del *genio artístico*
- El genio es un talento (natural) que da una regla al arte.
 - Toda obra de arte (al contrario que los objetos naturales) presupone ciertas reglas.
 - Estas reglas no derivan de conceptos claros involucrados en la producción.
 - Estas reglas vienen *naturalmente dadas*.
 - Por tanto, las obras de arte no sólo parecen productos naturales sino que de algún modo *son* producto de la naturaleza.
- Los productos de los genios son ejemplares (no resultan de la imitación)
- Los genios *crean* no *imitan*: “crear otra naturaleza, por decirlo de algún modo, del material que la naturaleza de hecho ofrece.”

⦿ Ideas influyentes

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes que conllevan y buscan la reflexión.
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación
- Idea del Genio / Talento innato
 - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

◎ Bellas Artes

- Noción de belleza (estética): ← **Artes que promueven la belleza entendida así**
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs **artes que conllevan y buscan la reflexión.**
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs **artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación**
- Idea del Genio / Talento innato ← **Artes que requieren un cierto “genio” y no son mera técnica**
 - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

⦿ ¿Qué “artes”/prácticas pueden haber quedado excluidas por estos criterios?

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que conlleva y produce una reflexión intelectual.
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs **artes que conllevan y buscan la reflexión.**
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs **artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación**
- Idea del Genio / Talento innato
 - Idea de que el arte no es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

⊙ ¿Qué “artes”/prácticas pueden haber quedado excluidas por estos criterios?

- Noción de belleza (estética):
 - Juicio basado en la forma
 - Actitud contemplativa y desinteresada
 - Que NO conlleva y produce una reflexión intelectual. —————> **Fotografía**
- Distinción entre lo bello y lo agradable (y las artes que promueven lo bello o lo agradable)
 - Artes que están encaminadas al entretenimiento/sensaciones vs artes que conllevan y buscan la reflexión. —————> **Cine, videojuegos, gastronomía**
 - Artes que hacen énfasis en la función/lo útil vs artes que hacen énfasis en la forma y la contemplación —————> **Diseño (carteles, industrial, moda), artesanía**
- Idea del Genio / Talento innato —————> **Fotografía, Cine, artesanía.**
 - Idea de que el arte ~~no~~ es meramente técnica sino inspiración
 - Lo inefable

◎ Cosas que pensar

- La clasificación de las artes tiene una historia
 - No siempre se han considerado todas las artes parte del mismo conjunto
 - La clasificación parece depender de la concepción social de las prácticas
 - Y... de las ideas filosóficas detrás del principio unificador
- Se puede cuestionar, por ejemplo...
 - i. Si ciertas prácticas han evolucionado de manera que cumplen los criterios de inclusión.
 - ii. Si el principio unificador sigue siendo válido (y si no, cuál es)

¿PREGUNTAS, DUDAS, COMENTARIOS?

RECUERDEN LEER TEXTO DE KRISTELLER
E IR PREPARANDO LAS NOTAS REFLEXIVAS