

CRÍTICAS AL ARTE (?) / CULTURA DE MASAS

ESTÉTICA 2 | FFYL UNAM | 7 DE MARZO 2019

⊙ Preliminares

- ¿Todo el mundo recibe bien los correos del curso?
- Importancia de las notas reflexivas
 - En la evaluación: condición necesaria para aprobar la asignatura
 - En la práctica filosófica: central para saber ordenar y expresar sus ideas
- Sobre la sesión práctica del jueves pasado:
 - Modelo “ideal” de notas reflexivas – una guía para que tengan un modelo correcto a seguir
 - No se pretende que les salga así de bien a la primera
 - Importancia de la práctica / cada uno/a tiene su nivel – lo importante es mejorar
- Más sesiones prácticas de escritura
 - 21 marzo 2019 – 10:00 a 12:00 (opcional)
 - Nueva oportunidad para enviar sus *tres primeras notas* (martes 19 de marzo)
 - No recibirán comentarios escritos pero:
 - Tendrán la oportunidad de discutir las notas en la sesión
 - Contarán como presentadas y podrán ser incluidas en la compilación final SIEMPRE Y CUANDO asistan a la reunión.
 - Posiblemente otra el 16 de mayo (por confirmar)

⊙Preliminares

Programa y Cronograma (Estética 2. 2019-2)

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

¿PREGUNTAS?

⊙Recapitulación

Hasta ahora:

- Concepción de las bellas artes (Kristeller/Kant)
 - Evolución histórica que llevó a la agrupación de las artes como respuesta a:
 - Vocación de autonomía
 - Reivindicación de estatuto social privilegiado y distintivo
 - Apoyado de una teoría filosófica robusta e influyente (Kant)
- Cuestionamiento de la belleza como criterio de unificación
 - Surgimiento de las vanguardias “intratables” y nuevos criterios de evaluación del arte (pluralismo de valores)
- Diferencia entre arte y artesanía
 - Collingwood: crítica conservadora a la concepción de las bellas artes
 - No es lo suficientemente radical: la noción de las BBAA sigue considerando a las artes como un tipo de artesanía
 - Propone una distinción más severa que la kantiana entre arte y artesanía
 - Cuestionamos esta postura “purista”
 - Discutimos si el proyecto de considerar a la artesanía como un arte es legítimo

⦿ 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.
 - Equiparar la artesanía al nivel de las artes ayudaría a disipar estos prejuicios.

⦿ 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

CRÍTICAS AL ARTE (?) / CULTURA DE MASAS

ESTÉTICA 2 | FFYL UNAM | 7 DE MARZO 2019

⊙ Preliminares

- Surgimiento de nuevas manifestaciones culturales en siglos XIX y XX
 - Fotografía, Cine, Radio, TV, Música popular: Jazz, Rock & Roll, Comics...
- Contexto artístico
 - Modernismo
 - Vanguardias
 - Rechazo al arte representacional y figurativo; abstracción.
- Contexto social
 - Revolución industrial
 - Cultura de consumo
 - Instrumentalización/comodificación de la “alta cultura”
- Respuestas
 - Rechazo a las nuevas manifestaciones culturales como producto de la comodificación de la cultura
 - Reivindicación del modernismo/vanguardias como paradigma de la alta cultura / arte puro.

⊙ Carroll: Seis argumentos contra el arte de masas

1. Argumento de la masificación (Dwight McDonald)
2. Argumento de la pasividad (Clement Greenberg)
3. Argumento de la fórmula (Collingwood)
4. Argumento de la libertad (Adorno y Horkheimer)
5. Argumento de la susceptibilidad (Adorno y Horkheimer)
6. Argumento del condicionamiento (Adorno y Horkheimer)

- Objetivo de Carroll: reivindicar el estatus del arte de masas, responder a los argumentos:
 - No hay nada intrínseco a los medios de masas que les impidan ser considerados arte.
- Arte de masas:
 - “Arte” surgido en la sociedad de masas industrializada – que emergió con la evolución del capitalismo, la urbanización y la industrialización
 - “Arte” popular producido y distribuido por una tecnología de masas – tecnologías mecánicas que “permiten la producción y distribución masiva y automática de múltiples especímenes del mismo producto”.

¿Qué problemas podrían haber para considerar “Arte” al
“arte de masas”?

I. Argumento de la masificación

- Atribuído a Dwight McDonald en “Una teoría de la cultura de masas” (1957)
- Idea general: el arte de masas es problemático porque
“tales obras son por naturaleza mercancías manufacturadas (...) objetos que son expresamente concebidos (...) para competir en un mercado de masas”
- Tres problemas principales:
 - No hay expresividad distintiva
 - Dirigido a un nivel inferior del gusto, inteligencia y sensibilidad
 - Atenta contra la alta cultura: fuerza al ‘arte elevado’ a competir con el arte de masas y promueve la degradación del arte puro.

I. Argumento de la masificación

Rasgos distintivos/ naturaleza /esencia del arte/cultura de masas:

- Producido para un público masivo ('como el chicle') – por tanto...
- Impersonalidad en vez de expresividad personal (característica del "arte elevado") o expresividad étnica (característica del arte popular/artesanía)
- Homogeneidad

Consecuencias:

- Erosiona la visión y expresión individual en la sociedad
- Promueve la degradación del arte elevado – presión de competir
- No sólo homogeniza el gusto sino que lo degrada: el gusto común será uno que apele a una inteligencia y sensibilidad básica. (*Platón)
- Infantilización del público: gusto que todos puedan consumir.

I. Argumento de la masificación

1. El objeto del arte de masas es una mercancía producida en masa
2. Todas las mercancías manufacturadas son diseñadas para el consumo del mayor número de gente posible.
3. Para que el producto del arte de masas sea consumido masivamente, debe apelar a lo común en el mayor número de gente posible.
4. Por tanto, el producto del arte de masas apela a lo común en el mayor número de miembros del público.
5. Lo que resulta común en el público no es compatible con la expresión distintiva (ni la del artista individual, ni la de una subcultura étnica o comunitaria)
6. Por tanto, el AdM no es compatible con la expresión distintiva (característica del arte genuino)
7. Para buscar el mayor público posible, el AdM debe apelar al nivel común inferior de gusto, sensibilidad e inteligencia.
8. *Por tanto, el objetivo del AdM apela al nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.*
9. Para competir con el arte de masas, el arte genuino debe apelar también a un nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.
10. *Por tanto, el arte elevado se inclina a un nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia./*

I. Argumento de la masificación. Respuestas (Carroll)

1. El objeto del arte de masas es una mercancía producida en masa
2. Todas las mercancías manufacturadas son diseñadas para el consumo del mayor número de gente posible.
3. Con el fin de adecuarse al consumo de masas, el producto del arte de masas debe referirse a lo que resulta común en el mayor número de gente posible.
4. Por tanto, el producto del arte de masas se refiere a lo que resulta común en el mayor número de miembros del público.
5. Lo que resulta común en el público no es compatible con la expresión distintiva (ni la del artista individual, ni la de una subcultura étnica o comunitaria)
6. Por tanto, el AdM no es compatible con la expresión distintiva (característica del arte genuino)
7. Para buscar el mayor público posible, el AdM debe apelar al nivel común inferior de gusto, sensibilidad e inteligencia.
8. Por tanto, el objetivo del AdM apela al nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.
9. Para competir con el arte de masas, el arte genuino debe apelar también a un nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.
10. Por tanto, el arte elevado se inclina a un nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.

OK

I. Argumento de la masificación. Respuestas (Carroll)

1. El objeto del arte de masas es una mercancía producida en masa
2. Todas las mercancías manufacturadas son diseñadas para el consumo del mayor número de gente posible.
3. Con el fin de adecuarse al consumo de masas, el producto del arte de masas debe referirse a lo que resulta común en el mayor número de gente posible.
4. Por tanto, el producto del arte de masas se refiere a lo que resulta común en el mayor número de miembros del público.
5. Lo que resulta común en el público no es compatible con la expresión distintiva (ni la del artista individual, ni la de una subcultura étnica o comunitaria) **Problema**
 - “Original” “distintivo” lógicamente contrarios a “común”, pero “creación original” es compatible con “recepción común”
 - Lo común de los receptores es compatible con lo distintivo de los emisores

I. Argumento de la masificación. Respuestas (Carroll)

1. El objeto del arte de masas es una mercancía producida en masa
2. Todas las mercancías manufacturadas son diseñadas para el consumo del mayor número de gente posible.
3. Con el fin de adecuarse al consumo de masas, el producto del arte de masas debe referirse a lo que resulta común en el mayor número de gente posible.
4. Por tanto, el producto del arte de masas se refiere a lo que resulta común en el mayor número de miembros del público.
5. Lo que resulta común en el público no es compatible con la expresión distintiva (ni la del artista individual, ni la de una subcultura étnica o comunitaria)
6. Por tanto, el AdM no es compatible con la expresión distintiva (característica del arte genuino)
7. Para buscar el mayor público posible, el AdM debe apelar al nivel común inferior de gusto, sensibilidad e inteligencia. **Problema**
 - Hipótesis empírica que necesita probarse
 - Pornografía dura – rechazada. Criterios morales más elevados son mejor recibidos

I. Argumento de la masificación. Respuestas (Carroll)

1. El objeto del arte de masas es una mercancía producida en masa
2. Todas las mercancías manufacturadas son diseñadas para el consumo del mayor número de gente posible.
3. Con el fin de adecuarse al consumo de masas, el producto del arte de masas debe referirse a lo que resulta común en el mayor número de gente posible.
4. Por tanto, el producto del arte de masas se refiere a lo que resulta común en el mayor número de miembros del público.
5. Lo que resulta común en el público no es compatible con la expresión distintiva (ni la del artista individual, ni la de una subcultura étnica o comunitaria)
6. Por tanto, el AdM no es compatible con la expresión distintiva (característica del arte genuino)
7. Para buscar el mayor público posible, el AdM debe apelar al nivel común inferior de gusto, sensibilidad e inteligencia.
8. Por tanto, el objetivo del AdM apela al nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.
9. Para competir con el arte de masas, el arte genuino debe apelar también a un nivel inferior del gusto, sensibilidad e inteligencia.
 - No parece ser el caso - las obras de vanguardia siguen proliferando (incluso en el arte de masas)
 - No sólo el arte elevado no ha sido degradado sino que el arte de masas parece haber mejorado.

II. Argumento de la pasividad (Greenberg)

- Atribuido a Clement Greenberg “Vanguardia o *kitsch*” (1939)
- *Kitsch* > arte pequeño burgués > arte de masas

Arte Genuino / Vanguardias	Kitsch / Arte de Masas
<ul style="list-style-type: none">• Preserva los valores de la cultura (autonomía).• Apartada del resto de la sociedad de consumo (arte que reflexiona sobre sí mismo)• Abstracto / reflexivo• Difícil – requiere esfuerzo y disposición activa de la audiencia	<ul style="list-style-type: none">• Surge en/de la sociedad industrializada• Cultura de consumo (instrumentalización)• Sucedáneos del arte auténtico• Favorece la representación / imitativo• Fácil de consumir• Goce irreflexivo• Asimilable con mínimo esfuerzo

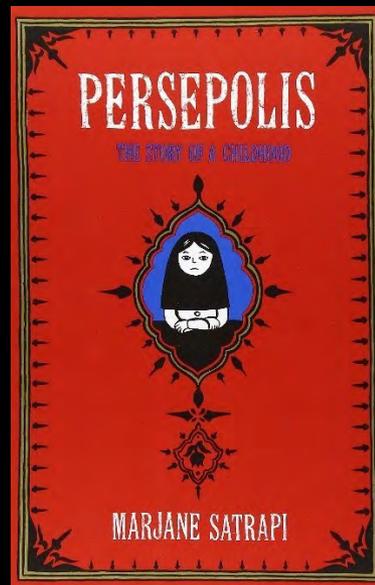
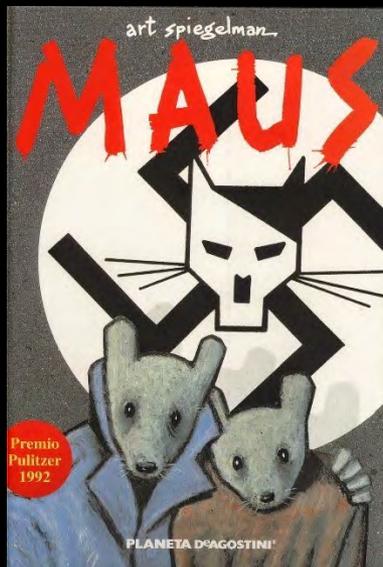
II. Argumento de la pasividad (Greenberg)

1. Si x es arte genuino, entonces invita a la disposición activa del espectador
2. Si el arte de masas está concebido para resultar accesible (fácil), entonces incita a la disposición pasiva del espectador.
3. El arte de masas está concebido para resultar accesible
4. Por tanto, el arte de masas incita a la disposición pasiva del espectador
5. Por tanto, el arte de masas no incita a la disposición activa
6. Por tanto, el arte de masas no es arte genuino. //

II. Argumento de la pasividad. Respuestas (Carroll)

1. Si x es arte genuino, entonces invita a la disposición activa del espectador
2. Si el arte de masas está concebido para resultar accesible (fácil), entonces incita a la disposición pasiva del espectador.
 - No parece ser cierto: ej. *The Wire*, *Breaking Bad*, música política ej. Nina Simone, *Cómics políticos*.

Problema

II. Argumento de la pasividad. Respuestas (Carroll)

1. Si x es arte genuino, entonces invita a la disposición activa del espectador
2. Si el arte de masas está concebido para resultar accesible (fácil), entonces incita a la disposición pasiva del espectador.
 - No parece ser cierto: ej. *The Wire*, *Breaking Bad*, música política ej. Nina Simone, cómics políticos... **Problema**
 - Seguir una historia exige la actividad del público
 - Quizás por “pasividad” Greenberg y los críticos entienden otra cosa, pero ¿qué?

II. Argumento de la pasividad. Respuestas (Carroll)

1. Si x es arte genuino, entonces invita a la disposición activa del espectador
2. Si el arte de masas está concebido para resultar accesible (fácil), entonces incita a la disposición pasiva del espectador.
Problema
 - No parece ser cierto: ej. *The Wire*, *Breaking Bad*, música política ej. Nina Simone, cómics políticos...
 - Seguir una historia exige la actividad del público
 - Quizás por “pasividad” Greenberg y los críticos entienden otra cosa, pero ¿qué?
 - Una obra puede ser accesible y aún así incitar una respuesta activa

II. Argumento de la pasividad. Respuestas (Carroll)

I. Si x es arte genuino, entonces invita a la disposición activa del espectador

Problema

I. La obras vanguardistas no siempre requieren gran esfuerzo de comprensión

III. Argumento de la fórmula

- Atribuido a R.G. Collingwood - *Principios del arte*
- Dirigido al arte de entretenimiento (el “arte de masas” es una subespecie)
- Collingwood se opone a la teoría técnica del arte según la cual el Arte es un tipo de oficio/artesanía

Oficios → Distinción clara entre medio y fin y entre proyecto ejecución → Valor radica en un propósito o función ulterior

Arte genuino → No hay distinción entre medio y fin y entre proyecto ejecución → Valor radica en sí mismo: “arte por el arte”, valor intrínseco no instrumental

III. Argumento de la fórmula

- Atribuido a R.G. Collingwood - *Principios del arte*
- Dirigido al arte de entretenimiento (el “arte de masas” es una subespecie)
- Collingwood se opone a la teoría técnica del arte según la cual el Arte es un tipo de oficio/artesanía
- Arte de masas es un tipo de oficio:
 - Creado para generar un tipo de respuestas genéricas (típicamente emocionales)
 - El arte de masas es formulario: así como el zapatero aplica una habilidad y unos medios específicos para hacer un zapato, el productor de arte de masas sabe bien los medios para crear ciertas reacciones emocionales.
 - Formulas preconcebidas
 - El espectador consume arte de masas para divertirse y liberar emociones
 - No importa tanto la obra específica sino la emoción genérica – la obra es reemplazable no es un fin en sí mismo

III. Argumento de la fórmula

- Si x es arte auténtico, entonces x es en esencia no formulario en sus fines o en sus medios
- Los objetos del arte de masas son formularios tanto en sus fines (emociones específicas) como en sus medios (técnicas y recursos probados para generar esas emociones)
- Por tanto, los objetos del arte de masas no son ejemplos de arte auténtico.

//

III. Argumento de la fórmula. Respuestas (Carroll)

- Si x es arte auténtico, entonces x es en esencia no formulario en sus fines o en sus medios
 - ¿A qué nos referimos como “formulario”? De algún modo, ¿no podemos decir que las obras cubistas o las expresionistas repiten la misma fórmula una y otra vez? (i.e. mostrarnos los objetos como vistos desde múltiples perspectivas o utilizando colores llamativas y perspectivas inusuales)
 - EL arte “genuino” del pasado seguía a menudo reglas de composición muy estrictas.
 - Buena parte del arte del pasado se hacía por encargo con funciones claras (ej. Retratos)
 - Casi toda forma de arte emplea formas genéricas heredadas de una tradición

¿PREGUNTAS, REFLEXIONES?

Texto de Carroll está disponible en línea. Lean hasta la página 84 y escriban sus notas reflexivas.