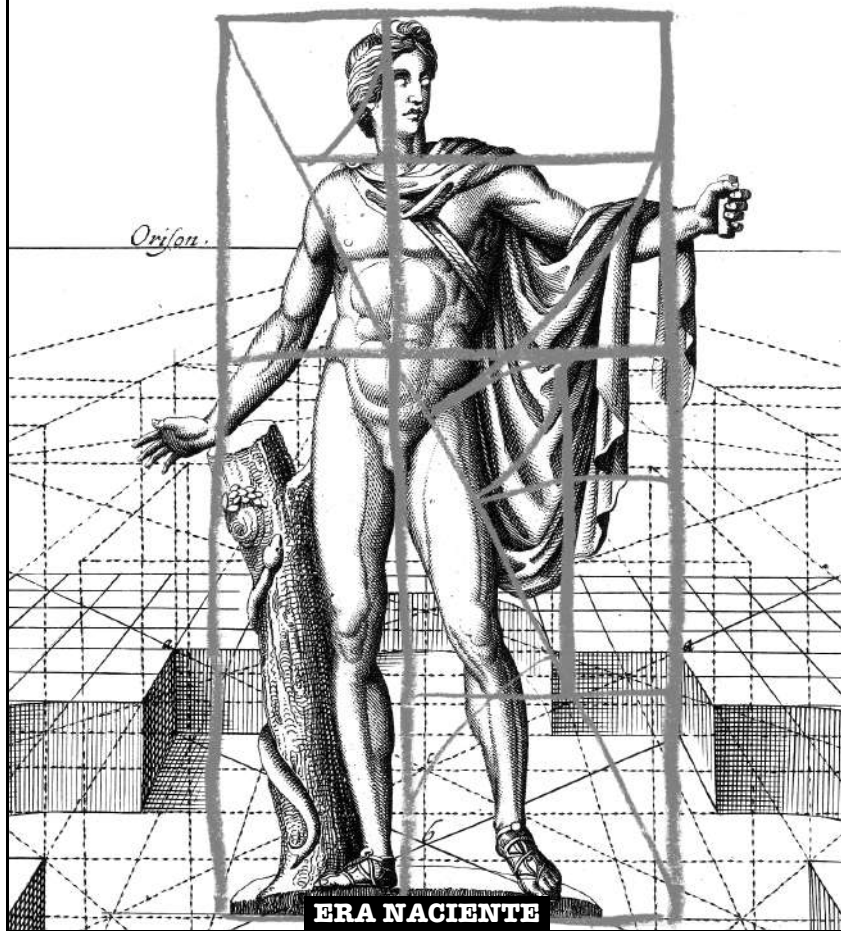

Estética

Teoría y Filosofía del Arte

PARA PRINCIPIANTES

Richard Osborne • Dan Sturgis • Natalie Turner

ERA NACIENTE

Documentales Ilustrados

Introducción

El lugar más obvio para empezar es describir qué es el arte. ¿Puede haber algo más simple?

ESO ES FÁCIL,
EL ARTE ES LA PINTURA, LA
ESCULTURA Y TODAS ESAS COSAS. ¿PARA
QUÉ SE NECESITA UNA FILOSOFÍA DEL
ARTE? SÓLO ES ES LO QUE VES EN LAS
GALERÍAS Y EN LOS MUSEOS.

Hay una idea común de lo que es el arte, pero el problema es que tiende a venirse abajo ni bien se trata de explicarla. Un problema distinto (pero relacionado con esta cuestión) es saber qué tiene de bueno el arte. Para hacer esto se necesita una **filosofía del arte**. Una teoría que explique a la vez cómo se reconoce el arte, cómo se lo distingue de otras cosas y para qué sirve.

NINGÚN GRAN
ARTISTA VE NUNCA LAS COSAS TAL
COMO SON REALMENTE. SI LO HICIERA
DEJARÍA DE SER UN ARTISTA.

Oscar Wilde

Oscar Wilde (1854-1900), que fue un gran e ingenioso teórico, una vez dijo:

Los artistas tienen una visión superior.

El arte re-presenta la realidad, no presenta las cosas “tal como son realmente”.

¡Y los artistas son siempre hombres!

Las pretensiones en las que se basa este comentario aparentemente ligero de Wilde contienen muchas ideas sobre qué es el arte que conforman, de hecho, una filosofía del arte. Todos tienen una filosofía del arte, aunque probablemente no se hayan detenido a considerarla.

Todos tienen su filosofía del arte

Aquí vienen algunas de las “teorías” más comunes:

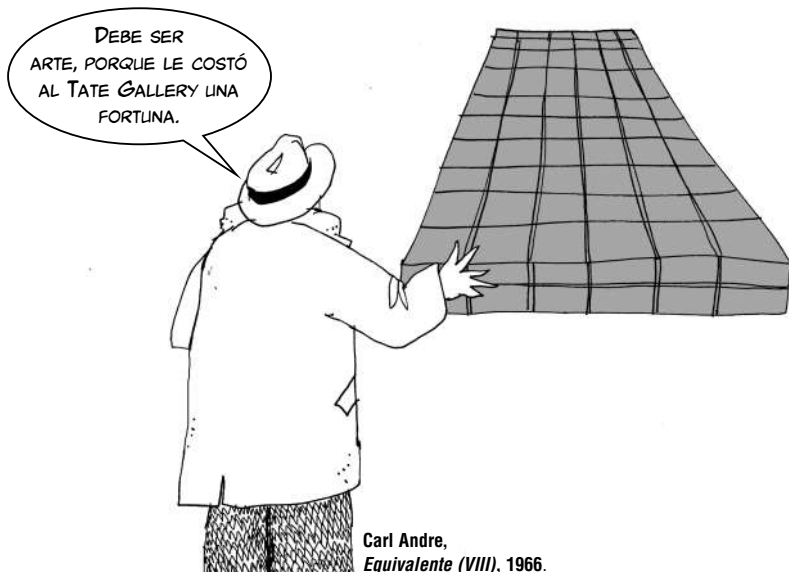

Esta teoría no va muy lejos, porque el arte quizá trate de hacernos pensar sobre cosas que no sabemos o no comprendemos.

La idea sobre qué hace que un objeto o una experiencia, sea atractivo o hermoso, llegó a ser conocida como la Estética. Por lo tanto un objeto de arte era valorado sólo por sí mismo y no por su propósito o función. Pero, hoy en día, abunda un arte que no es atractivo o hermoso y tampoco busca serlo. Tal vez sea incluso feo y hasta un poco grosero. Así, esta teoría, que alguna vez fue muy importante, ahora parece menos útil para considerar el arte.

Algunas veces el valor comercial y el valor artístico se confunden:

Así que es importante recordar que:

El punto es que lo que es valorado como arte hoy quizá no lo sea más tarde, y la "idea" de lo que es el arte hoy es muy diferente de la idea de lo que era el arte en, digamos, los años 60 y ni hablar de la época de Van Gogh o el Renacimiento. Nuestra apreciación de estas diferencias se agrega a nuestro interés en el arte.

Autores y referentes históricos

- Abbot, Suger: 31
Abrams, M.H: 68
Adorno, Theodor: 126
Akkenaton: 14
Alberti, Leon Battista: 39
Alkwarismi: 29
Alloway, Lawrence: 143
André, Carl: 136
Anselmo, Giovanni: 139
Apollinaire, Guillaume: 99
Aretino, Pietro: 36
Aristóteles: 15, 16
Arp, Hans: 104, 105
Ball, Hugo: 104
Balla, Giacomo: 103
Barthes, Roland: 168
Bataille, Georges: 105, 179
Baudelaire, Charles: 89, 90, 128
Baudrillard, Jean: 170
Baumgarten, Alexander: 60
Beardsley, Aubrey: 90
Beauvoir, Simone de: 176
Bell, Clive: 115, 116, 118, 133
Bellmer, Hans: 107
Bellori, Giovanni: 57
Benjamin, Walter: 126
Berger, John: 142
Berkeley, George: 44
Bernini, Gianlorenzo: 42
Beuys, Joseph: 169
Bishop, Claire: 187
Bhabha, Homi K.: 158
Blake, William: 58
Blanc, Charles: 93
Boccioni, Umberto: 103
Boucher, Francois: 48
Bourriard, Nicolas: 187
Braque, Georges: 99
Breton, André: 107
Brown, Denis Scot: 120
Bruhl, Lucien Levy: 106
Brunelleschi, Felipe: 38
Buda: 22 (ver también Siddharta, Gautama)
Bürger, Peter: 102
Burke, Edmund: 64
Burty, Philippe: 94
Butler, Judith: 182
Caravaggio, Michelangelo: 42
Caro, Anthony: 134
Carra, Carlo: 103
Cassat, Mary: 86
Catón El viejo: 20
Cézanne, Paul: 96
Confucio: 23, 24
Constantino V: 27
Cousins, Victor: 91
Cristóbal Colón: 34
Cennino Cennini: 35
Cixous, Hélène: 178
Coleridge, Samuel Taylor: 69
Comte, Augusto: 80
Courbet, Gustave: 78, 118
Cubitt, Sean: 185
Chatterton: 68
Chavannes, Pubis de: 90
Chevreul, Eugène: 93
Chave, Anna: 139
Daguerre, Louis Jacques Mandé: 84
Dali, Salvador: 105
Danto, Arthur: 145
Darwin, Charles: 87
Da Vinci, Leonardo: 33, 39
Degas, Edgard: 86
De Kooning, Willen: 132
Delacroix, Eugene: 54
Delaroche, Paul: 85
Deleuze, Gilles: 181
De María, Walter: 139
Denis, Maurice: 117
Derain, André: 96
Derrida, Jacques: 165, 166
Descartes, René: 44, 46
Dickie, Georges: 145
Diderot, Denis: 44, 56
Duchamp, Marcel: 7, 111, 112, 147
Dufy, Raoul: 96
Durero, Alberto: 57
Dickens, Charles: 77
Emperador Augusto: 20
Ernst, Max: 105, 107
Euclides: 29, 37
Ficino, Marsilio: 57
Fiorentino, Rosso: 41
Foccolion, Henri: 73
Foster, Hal: 171
Foucault, Michel: 167, 168
Fragonard, Jean Honoré: 48
Freud, Sigmund: 105-108, 110, 126, 175
Fried, Michael: 137
Fry, Roger: 96, 115
Galileo Galilei: 34
Gauguin, Paul: 94, 96
Gaubo, Naum: 153
Gautier, Théophile: 91
Ghiberti, Lorenzo: 38
Gilpin, William: 69
Giotto: 35
Goethe, Johann W.: 44, 53, 58, 67
Gombrich, Ernest: 141
Guattari, Felix: 181
Greenberg, Clement: 133
Greer, Germaine: 151
Gropius, Walter: 119
Grosz, George: 104
Gutenberg, Johannes: 34
Haacke Han: 153
Habermas, Jürgen: 160
Hall, Stuart: 157
Hals, Franz: 142
Hamilton, Richard: 143
Haraway, Donna: 185
Heartfield, John: 104
Hegel, George Wilhelm Friedrich: 70, 71, 72, 175
Heidegger, Martin: 121, 122
Helms, Jesse: 149
Herschel, Sir John: 84
Hiroshige: 94
Hoch, Anna: 104
Hogarth, William: 58, 60
Hokusai: 94
Horacio: 35
Hume, David: 44, 116
Huysmans, Joris Karl: 90
Irigaray, Luce: 178
Jameson, Frederic: 174
Joyce, James: 171
Judd, Donald: 136
Jung, Carl: 110
Kandinsky, Wassily: 100, 113, 114
Kant, Immanuel: 44, 46, 61, 62, 63
Keats, John: 58
Kelly, Mike: 177, 179
Kirchner, E. L.: 100
Klee, Paul: 100, 114
Kristeva, Julia: 177
Lancillotti, Francesco: 36
Lacan, Jacques: 175, 176
Lao Tsé: 23
Le Brun: 49
Le Corbusier: 119
Leibnitz, Gottfried: 44
León III: 27
Lessing, Gotthold, Ephraim: 44
Levi-Strauss: 172
Levine, Sherrie: 173
Lewitt, Sol: 146
Lippard, Lucy: 146
Lichtenstein, Roy: 143
Locke, John: 44
Long, Richard: 159
Loos, Adolf: 119
Lord Legin: 52
Louis, Morris: 133
Lutero, Martin: 42
Lyotard, Jean Francois: 160, 162
Mc Carty, Paul: 177
Mc Luhan: 184
Macke, August: 100
Magritte: 167
Mahoma: 28
Malevich, Kasimir: 113

Malraux, André: 131
 Mallarmé, Stéphane: 90
 Manet, Edouard: 79
 Manovich, Lev: 185
 Mantegna, Andrea: 35
 Mapplethorpe, Robert: 149
 Marc, Franz: 100
 Marcuse, Herbert: 130
 Marinetti, Filippo: 103
 Martínez, Daniel J.: 159
 Marx, Karl: 19, 80, 126
 Masson, André: 105, 107
 Matisse, Henri: 96, 120
 Mauss, Marcel: 106
 Médici: 33
 Merleau Ponty: 138
 Miguel Ángel: 33, 41
 Miro, Joan: 105
 Motherwell, Robert: 136
 Mondrian, Piet: 113, 114
 Monet, Claude: 86
 Morris, William: 83
 Mulvey, Laura: 178
 Newman, Barnett: 132
 Newton, Isaac: 67
 Niepce, Joseph Nicéphore: 84
 Nietzsche, Friedrich: 87
 Nochlin, Linda: 151
 Noland, Kenneth: 132
 O'Doherty, Brian: 160
 Orozco, Gabriel: 187
 Orwell, Georges: 173
 Owens, Craig: 173
 Pacioli, Luca: 37
 Paine, Thomas: 44
 Panofsky, Erwin: 73
 Papa Gregorio: 26
 Parker, Rozsila: 152
 Petrarca: 35
 Picabia, Francis: 105
 Picasso, Pablo: 99, 118
 Pierce, C.S.: 124
 Pitágoras: 29, 37
 Plant, Sadie: 185
 Platón: 15, 17, 80
 Plinio El Viejo: 16
 Pollock, Griselda: 152
 Pollock, Jackson: 132
 Pollock: 179
 Pontorno, Jacopo: 41
 Poussin, Nicolas: 57, 69
 Preziosi, Donald: 186
 Proudhon, Pierre-Joseph: 80
 Proust, Marcel: 128
 Rafael: 15, 33
 Rauschember, Robert: 143
 Read, Herbert: 115
 Redon, Odile: 90
 Renoir, Pierre Auguste: 86
 Restany, Pierre: 143
 Reynolds, Sir Joshua: 67
 Riegel, Alious: 73
 Riley's Bridget: 132
 Rosemberg, Harold: 135
 Rothko, Mark: 132
 Riefenstahl, Leni: 140
 Rousseau, Jean Jacques: 44, 66, 97
 Rubens, Peter Paul: 42
 Rusell, Bertrand: 19
 Ruskin, John: 75, 76, 92
 Said, Edward: 156
 San Bernardo de Clairvaux: 32
 Santo Tomás de Aquino: 32
 Sarte, Jean Paul: 121
 Saussure, Ferdinand: 123, 125
 Scriabin, Alexander: 114
 Scharoun, Hans: 120
 Schnabel, Julian: 172
 Schelling, Friedrich Wilhelm von: 69
 Severini, Gino: 103
 Seurat, Georges: 93
 Shaftesbury, Earl de: 59
 Sherman, Cindy: 176, 179
 Shopenhauer, Arthur: 88
 Smithson, Robert: 139, 180
 Sócrates: 121
 Solanas, Valerie: 150
 Sontag, Susan: 140
 Stella, Franck: 136
 Stendhal, Henri: 58
 Stirling, James: 120
 Sullivan, Louis: 120
 Schwitters, Kurt: 104
 Talbot, William Henry Fox: 84
 Tanguy, Yves: 105, 153
 Tatlin, Vladimir: 113
 Tiziano: 79
 Tolstoi, León: 91
 Turkle, Sherry: 185
 Turner, J. M. W.: 75
 Tzara, Tristan: 104
 Van Doesburg, Theo: 113
 Van Eyck, Jan: 40
 Van Gogh, Vincent: 95, 96, 174
 Vasari, Giorgio: 35, 41
 Vauxcelles, Louis: 96
 Venturi, Robert: 120
 Verlaene, Paul: 90
 Virilio, Paul: 184
 Vitruvius: 21
 Wagner, Richard Wilhelm: 88
 Warburg, Aby: 73
 Warhol, Andy: 143, 173, 174
 Watteau, Antonio: 48
 Weston, Edward: 173
 Whistler, James Abbot Mc Neil: 91, 92, 117
 Wilde, Oscar: 3
 Wittgenstein, Ludwig: 148
 Wölfflin, Heinrich: 73
 Woolf, Virginia: 115
 Wordsworth, William: 69
 Worringer, Wilhelm: 98

Movimientos, escuelas y temas destacados

Academia: 49, 50
 Academicismo: 49
 Alegoría, apropiación, parodia: 173
 Alto Renacimiento: 33
 Anti-arte: 104
 Antigüedad: 21
 Aproximación empírica: 73
 Aproximación iconológica: 73
 Arqueología y Arte: 52
 Arqueologías del saber: 167
 Arte abstracto: 113
 Arte americano de exportación: 135
 Arte carolingio: 31
 Arte clásico tardío: 20
 Arte conceptual: 146
 Arte cristiano: 30
 Arte Inferior y Decoración: 119
 Arte Instalación: 153
 Arte kinético: 153
 Arte medieval: 31
 Arte Performance: 153
 Arte por el arte: 91
 Arte Povera: 139
 Arte proceso: 153
 Arte relacional: 187
 Artista renacentista: 35
 Arte romanesco: 31
 Asirios: 14
 Assemblage: 143
 Avant garde (La vanguardia): 102
 Babilonios: 14
 Barroco: 42
 Bauhaus: 17
 Belleza: 63, 65
 Budismo: 22
 Bricolage: 172
 Cabaret Voltaire: 104
 Ciberteóricos: 185
 Composición: 37

- Concilio de Trento: 42
 Confucionismo: 23
 Connoisseurship: 73
 Constructivistas: 113
 Contra la interpretación: 140
 Contrarreforma: 42
 Cretenses: 18
 Críticas feministas al Minimalismo: 139
 Cualidades intrínsecas y extrínsecas: 117
 Cubismo: 99
 Cultura afirmativa: 130
 Cultura visual: 188
 Curiosidad y arte: 188
 China: 23
 Dada: 104
 Declinación de las grandes narrativas: 162, 163
 Deconstrucción: 165
 Deconstrucción psicoanalítica de la contemplación masculina: 178
 Desmaterialización del objeto artístico: 146
 De Stijl: 113
 Dibujo y color: 36
 Discurso postmoderno de género: 178
 Earthworks: 139
 Edad de Bronce: 12
 Edad de Piedra: 12
 Edad oscura: 25
 Egipcios: 13, 14
 El espejo y la lámpara: 68
 El inconsciente: 106
 El noble salvaje: 97
 Empirismo: 46, 47
 Entropía: 180
 Era industrial: 74
 Escritura y dibujos automáticos: 107
 Escuela de Frankfurt y filosofía del arte: 127
 Estética: 57, 60
 Estructuralismo: 123
 Expresionismo: 100
 Expresionistas abstractos: 100, 132
 Feminismo de los años 60: 150
 Fauvismo: 96
 Filosofía oriental: 22
 Formalismo: 115
 Formalismo modernista: 133
 Forma significativa: 116
 Fotografía: 84
 Freud y la filosofía del arte: 108
 Freud sobre Leonardo: 110
 Función social del arte: 80, 83
 Futurismo: 103
 Género, sexualidad y cuerpo: 183
 Gran Arte/Arte Bajo: 118
 Grand Tour: 52
 Griegos: 15, 21
 Hermandad Pre-Rafaelista: 77
 Humanismo: 34
 Iconoclastia: 27
 Identidades: 157
 Iluminismo: 44, 46
 Impresionismo: 86
 Invención: 37
 Islam: 28
 Japonismo: 94
 Juicio estético: 63
 Land art: 139
 Lo abyecto: 177
 Lo digital: 184
 Lo extraño: 107
 Lo informe: 179
 Lo pintoresco: 69
 Los victorianos: 75
 Lo sublime: 62, 64, 65
 Manierismo: 41
 Marx y el arte: 81
 Mimesis: 16
 Minimalismo: 136, 137
 Moderno: 101
 Modernismo: 101
 Movimiento Romántico: 66
 Museología: 186, 187
 Muerte del autor: 168, 169
 Neoclasicismo: 51, 52, 53, 55
 Neo Dada: 143
 Neo expresionistas: 100
 Nuevo Realismo: 143
 Orientalismo: 156
 Otredad: 175
 Perspectiva lineal: 39
 Políticas de la representación: 159
 Pop: 143, 144, 145
 Post Impresionismo: 96
 Postmodernismo: 120, 160, 161, 162
 Postmodernismo y último capitalismo: 174
 Primitivismo: 97
 Protopop: 143
 Psicología y arte: 141
 Racionalismo: 46
 Readymade: 111
 Realismo: 78, 79
 Renacimiento: 33
 Revival Gótico: 76
 Revolución mecánica: 128
 Rizomas: 181
 Rococó: 48
 Romanos: 20
 Sección áurea: 37
 Semiótica: 123, 124, 125
 Ser, verdad y arte: 121, 122
 Shinto: 22
 Simbolismo: 90
 Simulación e hiperrealidad: 170
 Sinestesia: 114
 Suprematistas: 113
 Surrealismo: 105
 Tao: 23
 Teoría del color industrial: 93
 Teoría Queer: 182
 Teosofía: 114
 Último arte modernista: 133
 Utilidad: 17
 Video art: 153
 Vorticismo: 103

Ilustraciones

- Apolo Belvedere*: 53
Autorretrato con oreja cortada, Vincent Van Gogh: 5
Equivalente (VIII), Carl André: 5
El columpio, Jean Honoré Fragonard: 48
El gran vidrio, Marcel Duchamp: 112
El matrimonio Arnolfini, Jan Van Eyck: 40
 Estatua del emperador Marco Aurelio: 20
Hombre Vitruviano, Leonardo Da Vinci: 21
Juicio final, Miguel Ángel: 41
La escuela de Atenas, Rafael: 15
La fiesta de la cena, Judy Chicago: 152
La mierda del artista, Piero Manzoni: 4
Me gusta América y América gusta de mí, Joseph Beuys: 169
Rock Drill, Jacob Epstein: 102
Rueda de bicicleta, Marcel Duchamp: 112
Una y tres sillas, Joseph Kosuth: 147
Unique Forms of continuity in Space, Umberto Boccioni: 103
 Vasija de la época Ming: 11
Venus de Medicis: 54

Las páginas 9 a la 192
no están disponibles