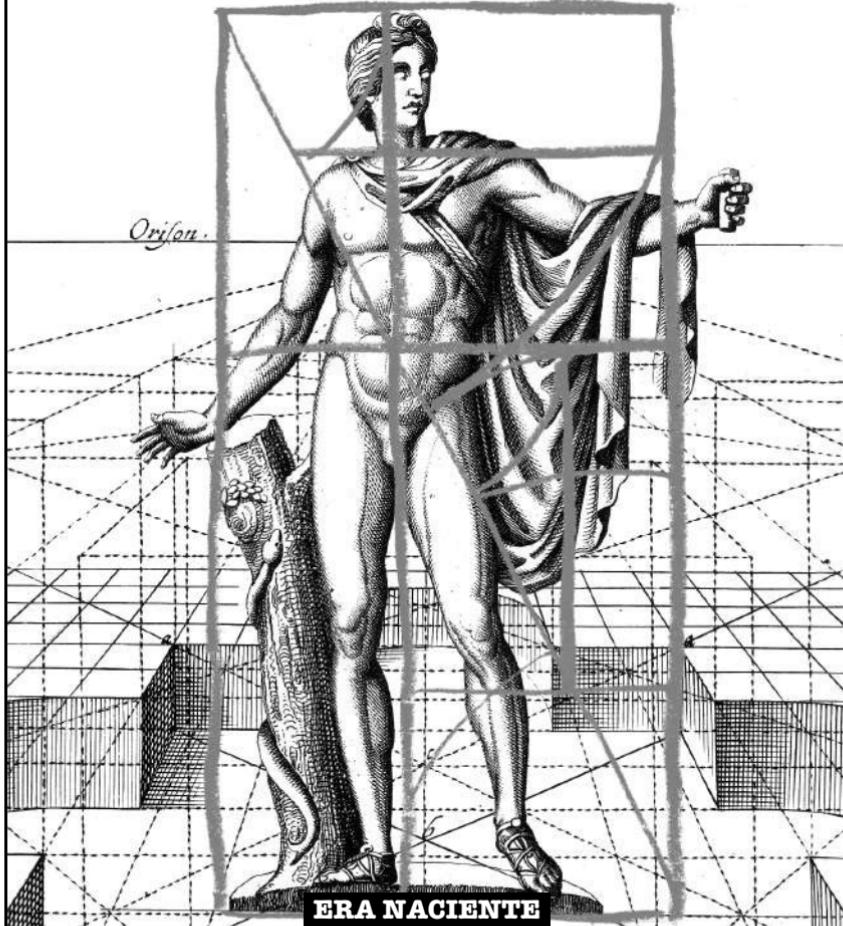

Estética

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?

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.

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:

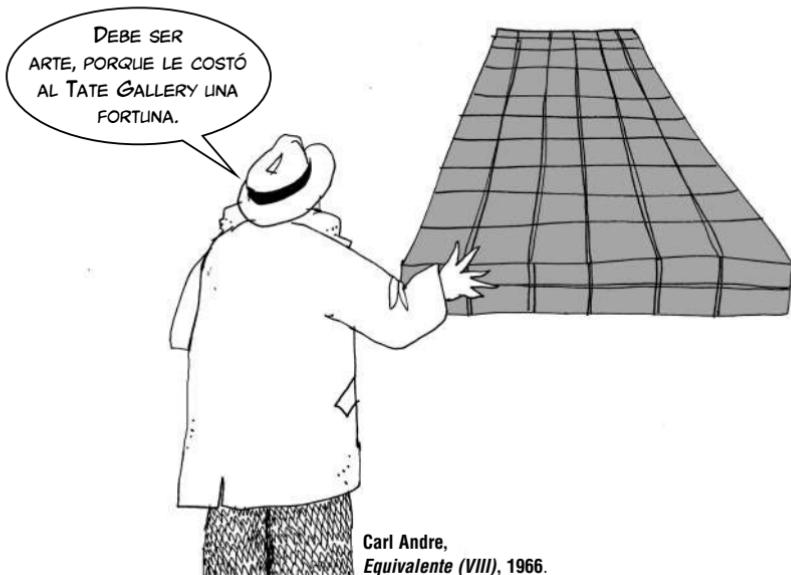

Esta teoría no va muy lejos, porque el arte quizá trate de hacernos pensar sobre cosas que no sabemos o no comprendemos.

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:

Carl Andre,
Equivalent (VIII), 1966.

Así que es importante recordar que:

NADIE VALORÓ
MIS PINTURAS CUANDO LAS
PINTÉ. AHORA ALCANZARON EL TOPE EN
LOS PRECIOS DE LAS SUBASTAS, PERO
CUANDO LAS PINTÉ A NADIE LE
INTERESARON.

Vincent Van Gogh,
Autorretrato con oreja cortada, 1889.

El punto es que lo que es valorado como arte hoy quizás 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
Burt, Phillippe: 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
Centeno 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
Dalí, Salvador: 105
Danto, Arthur: 145
Darwin, Charles: 87
Da Vinci, Leonardo: 33, 39
Degas, Edgard: 86
De Kooning, Willem: 132
Delacroix, Eugene: 54
Delarochette, 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
Focciolion, 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
Gutemberg, 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, Gothold, 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 Lebin: 52
Louis, Morris: 133
Lutero, Martin: 42
Lyotard, Jean Francois: 160, 162
Mc Cart, Paul: 177
Mc Luhan: 184
Macke, August: 100
Magritte: 167
Mahoma: 28
Malevich, Kasimir: 113

- Malraux, André: 131
 Mallarmé, Stéphan: 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
 Miró, 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
 Nohlin, Linda: 151
 Noland, Kenneth: 132
 O'Doherty, Brian: 160
 Orozco, Gabriel: 187
 Orwell, Georges: 173
 Owens, Craig: 173
 Pacioli, Luca: 37
 Paine, Thomas: 44
 Panoksky, 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
 Rauschenberg, 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
 Rosemburg, Harold: 135
 Rothko, Mark: 132
 Riefenstahl, Leni: 140
 Rousseau, Jean Jacques: 44, 66, 97
 Rubens, Peter Paul: 42
 Russell, 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
 Scwhitters, Kurt: 104
 Talbot, William Henry Fox: 84
 Tanguy, Ives: 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
 Verlaine, 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
 Woringer, Wilhelm: 98

Movimientos, escuelas y temas destacados

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

Concilio de Trento: 42	Expresionistas abstractos: 100, 132	Neo Dada: 143
Confucionismo: 23	Feminismo de los años 60: 150	Neo expresionistas: 100
Connoisseurship: 73	Fauvismo: 96	Nuevo Realismo: 143
Constructivistas: 113	Filosofía oriental: 22	Orientalismo: 156
Contra la interpretación: 140	Formalismo: 115	Otredad: 175
Contrarreforma: 42	Formalismo modernista: 133	Perspectiva lineal: 39
Cretenses: 18	Forma significante: 116	Pintura al óleo: 40
Críticas feministas al Minimalismo:	Fotografía: 84	Pintura y verdad: 166
139	Freud y la filosofía del arte: 108	Políticas de identidad: 155
Cualidades intrínsecas y extrínsecas:	Freud sobre Leonardo: 110	Políticas de la representación: 159
117	Función social del arte: 80, 83	Pop: 143, 144, 145
Cubismo: 99	Futurismo: 103	Post Impresionismo: 96
Cultura afirmativa: 130	Género, sexualidad y cuerpo: 183	Postmodernismo: 120, 160, 161, 162
Cultura visual: 188	Gran Arte/Arte Bajo: 118	Postmodernismo y último capitalismo:
Curiosidad y arte: 188	Grand Tour: 52	174
China: 23	Griegos: 15, 21	Primitivismo: 97
Dada: 104	Hermandad Pre-Rafaelista: 77	Protopop: 143
Declinación de las grandes narrativas:	Humanismo: 34	Psicología y arte: 141
162, 163	Iconoclastia: 27	Racionalismo: 46
Deconstrucción: 165	Identidades: 157	Readymade: 111
Deconstrucción psicoanalítica de la	Illuminismo: 44, 46	Realismo: 78, 79
contemplación masculina: 178	Impresionismo: 86	Renacimiento: 33
Desmaterialización del objeto artístico:	InvenCIÓN: 37	Revival Gótico: 76
146	Islam: 28	Revolución mecánica: 128
De Stijl: 113	Japonismo: 94	Rizomas: 181
Dibujo y color: 36	Juicio estético: 63	Rococó: 48
Discurso postmoderno de género:	Land art: 139	Romanos: 20
178	Lo abyecto: 177	Sección aurea: 37
Earthworks: 139	Lo digital: 184	Semiotica: 123, 124, 125
Edad de Bronce: 12	Lo extraño: 107	Ser, verdad y arte: 121, 122
Edad de Piedra: 12	Lo informe: 179	Shinto: 22
Edad oscura: 25	Lo pintoresco: 69	Simbolismo: 90
Egipcios: 13, 14	Los victorianos: 75	Simulación e hiperrealidad: 170
El espejo y la lámpara: 68	Lo sublime: 62, 64, 65	Sinestesia: 114
El inconsciente: 106	Manierismo: 41	Suprematistas: 113
El noble salvaje: 97	Marx y el arte: 81	Surrealismo: 105
Empirismo: 46, 47	Mimesis: 16	Tao: 23
Entropía: 180	Minimalismo: 136, 137	Teoría del color industrial: 93
Era industrial: 74	Moderno: 101	Teoría Queer: 182
Escritura y dibujos automáticos: 107	Modernismo: 101	Teosofía: 114
Escuela de Frankfurt y filosofía del	Movimiento Romántico: 66	Último arte modernista: 133
arte: 127	Museología: 186, 187	Utilidad: 17
Estética: 57, 60	Muerte del autor: 168, 169	Video art: 153
Estructuralismo: 123	Neoclasicismo: 51, 52, 53, 55	Vorticismo: 103

Ilustraciones

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

Las páginas 9 a la 192
no están disponibles