

¿Qué es el arte? Posiciones de la Estética desde Platón a Danto

Autor: Michael Hauskeller / Curso: Historia general del arte / Resumido por Alexia Rosas

El cuadro al final es el real resumen

Habían dos posiciones de lo que era bello:

Posición racionalista ("Lo bello es aquello que sigue reglas")	Posición sentimentalista ("Lo bello es aquello <u>que se siente</u> como bello")
Quienes apoyaron esta posición? → Aristóteles (y griegos en general) → La estética clásica del siglo XVII: los Franceses y Alemanes.	Quienes apoyaron esta posición? → Ingleses (Inglaterra): Du Bos, Shaftesbury, Hutcheson, Burke y David Hume.
"El arte y la belleza se rigen por reglas objetivas (ejm: simetría, etc)" Ejm: Yo puedo decir si un objeto es bello o no si cumple con cierta cantidad de reglas.	"La bello <u>depende del sentimiento</u> (como el placer) <u>que genera contemplar un objeto</u>" Ejm: Yo puedo decir que algo es bello si es que genera en mí la sensación de placer al verlo

Pero llega mi estimado KANT y dice, oigan estas dos posiciones están mal...

Immanuel Kant (1729 - 1809)

¿Que dice Kant que es "bello"?? Para Kant lo bello es aquello que causa un "placer desinteresado" como así???. Para ello vamos a diferenciar:

El placer/satisfacción que causa lo "bueno"	El placer/satisfacción que causa lo "agradable"	El placer/satisfacción que causa lo "bello"
Es el placer (o valoración positiva) que nos causa algo que nos SIRVE para un fin específico (salud, éxito, etc)	Es el placer que receptionamos por nuestros SENTIDOS porque satisface una necesidad corporal y sensible (hambre, deseo, etc)	Es el placer libre de cualquier razón particular (es una satisfacción generada sin ninguna condición)
NO es belleza	No es belleza	Esto sí permite ver lo bello

Es decir Kant dice que lo bello: "Es una satisfacción libre de todas las razones particulares de la determinación"

En palabras informales: Lo bello es aquello que me causa satisfacción/placer de solo apreciarlo, sin necesidad de ganar algo a cambio por contemplarlo (sin que sea bueno o agradable para mí)

Ejemplo: Yo disfruto de ver un atardecer porque me da placer sin ninguna razón (no porque sea bueno para mi salud, no porque sea agradable → no me satisface ninguna necesidad), solo es bello porque al ver el atardecer me causa un placer desinteresado (sin estar condicionado a algo)

Además Kant dice sobre lo bello: "El juicio del gusto puede reclamar una validez universal"

¿Qué significa? Significa: "Al decir que algo es bello o hermoso (juicio del gusto) esperamos (puede reclamar) que las demás personas también piensen lo mismo (validez universal).

PERO OJITO: La belleza para Kant NO TIENE REGLAS

→ Cuando algo me parece bello, espero que las demás personas también lo consideren bello, SINEMBARGOO, NOO HAY UNA REGLA que obligue a los demás a decir que algo es bello.

Y por qué solemos estar de acuerdo usualmente las personas cuando decimos que algo es bello? Solemos decir que algo es bello gracias al **“Libre juego de las facultades del conocer”**.

→ **¿Qué significa eso?** Significa que la imaginación y el entendimiento trabajan juntos y simplemente disfrutan de lo que están viendo (no buscan explicarlo ni encontrar una regla de por qué es bonito, solo sienten que es bello)...

Y como todas las personas tenemos imaginación y entendimiento, es normal que muchas veces coincidamos y pensemos en conjunto que algo es bello. Por eso, cuando decimos “WOW que bonito” esperamos que los demás también coincidan con nosotros.

Ojito: No siempre todos van a estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que la belleza sea solo un gusto personal o algo de una sola persona.

Ejemplito de cómo identificamos la belleza (juicio del gusto → apreciación de lo bello)

- Ves en la calle una persona muy pero muy bella (contemplas lo bello sin condición a nada)
- A tu mente le pasa el “Libre juego de las facultades del conocer”, es decir tu imaginación y entendimiento juegan libremente y disfrutan de ver a esta bella persona.
- Como todos los seres humanos tienen imaginación y entendimiento y por eso esperas que tu juicio del gusto tenga validez universal → les dices a las demás personas “oye mira a esa persona es muy pero muy bella” y esperas que coincidan contigo.
- Usualmente la gente coincidirá pero puede que no todos (la belleza suele ser algo en que muchas personas coinciden sin reglas, por eso, lo bello no es opinión de una sola persona)

Así es como se reconoce la belleza según Kant.

Entonces cómo los artistas PRODUCEN ARTE? Según Kant...

- Kant llama a los artistas “GENIOS” → Porque son personas muy creativas capaces de crear nuevas formas de arte sin seguir reglas, capaces de crear arte bello.

¿Cómo produce el arte bello un artista?

- El artista NO se guía de una regla sino que va creando sus propias reglas.
- El artista crea normas nuevas que pueden modificar cómo la gente aprecia el arte.
- El artista crea la obra y recién DESPUÉS se puede analizar las reglas que creó para hacerla.

¿Cómo es una obra de arte bella?

- Una buena obra debe tener originalidad y ejemplaridad (ambos).
- El mejor arte parece realizado sin intención (que no se note obligado a seguir ciertas reglas)

El artista se basa en las “Ideas estéticas”

¿Qué son? “Es una intuición que jamás se deja asignar de modo adecuado a un concepto (o sea es una inspiración o una idea que no se puede explicar con palabras) y por eso sólo puede ser representada (en la obra de arte), pero no fijada discursivamente (no puede explicarse con palabras)

- “Son una representación inexpandible de la imaginación”, son ideas muy profundas de la mente que no se pueden explicar que generan la obra de Arte.
- Lo que realmente hace a un genio (artista) son sus ideas estéticas.

Friedrich Schiller (1759 - 1805)

IDEA PRINCIPAL: Friedrich Schiller piensa que el arte y la belleza son el camino a la libertad y por lo tanto, el camino a ser una mejor sociedad (libertad política).

PEROOO.... Y mi estimado como llega a tremenda conclusión????

Contexto

- El tío Schiller vive en un contexto después de la revolución Francesa, así que imagínate un contexto BRUTAL, con mucha matanza despiadada, Francia era un caos violento, y él se preguntaba: cómo podemos hacer una sociedad mejor? ¿Que la gente sea mejor?

Para Friedrich no bastaba con poner leyes y hacer lo correcto (seguir la razón), sino cambiar que la gente quiera hacer lo correcto (que tenga el sentimiento de hacerlo). Y es por esto que menciona...

El ser humano: Razón y sentimientos

Para Friedrich el humano tiene dos partes que generan su humanidad:

La razón / el deber (el razonar, lo correcto, moral, los principios)	El sentimiento (el corazón, las emociones, los impulsos)
Si SOLO te dominará solo la razón, sin el sentir, serías un "Bárbaro" (una persona fría, sin emociones que solo sigue lo correcto)	Si SOLO te dominara el sentir, sin la razón, serías un "salvaje" (como un animalito que sigue sus impulsos)

Ninguno debe dominar al otro. Es la combinación de AMBOS los que nos vuelve humanos.

¿Cómo conseguimos que las personas obedezcan las leyes? que la sociedad sea mejor?

Para ello "La ilustración se apodera, no solo de las cabezas sino también de los corazones"

- Es decir, NO BASTA con educar la mente (la razón), sino también educar el corazón de las personas (sentimiento). **¿Por qué?** Porque una persona puede saber perfectamente que algo es correcto, y aun así no sentir/querer hacerlo.

Y cual es la solución a esto?? → (a) EL ARTE BELLO para educar

- El arte no cambia de un día al otro a las personas puede "devolverles la posibilidad para lo bueno" (es decir, el arte puede influir en las personas, en el sentimiento)
- Si la gente consume arte bueno, la gente cambiará porque influirá en su forma de ser y de pensar (imagínate a la gente leyendo, viendo teatro, películas, pinturas, canciones con los valores e ideas buenas → cambiarán para bien incluso sin darse cuenta).

Las personas ya no solo sabrán qué es lo correcto (razón), sino también sentirán el deseo de hacerlo (sentimiento).

Los impulsos del ser humano

Impulso material (sensible → busca placer, emociones y experiencias)	Impulso Formal (creativo → busca razón, deber y orden)	El impulso de juego (Une AMBOS impulsos: el impulso material y el impulso formal)
"Aspira a una diversidad de estados de experiencia siempre nuevos."	"Le interesa la unidad de la forma y con ello la defensa de la identidad personal."	"El impulso de juego nace de la unión de ambos impulsos fundamentales." (Une la razón y los sentimientos)
"Una relación ideal entre los impulsos se mantiene si ninguno de ambos interfiere en la esfera de acción del otro."		Lo llama "juego" porque al igual que en un juego, ninguno domina al otro, es cuando ambos impulsos actúan en armonía (y este es el momento en que se logra la libertad)

"Estado Estético": Es cuando una persona logra el impulso del juego (equilibrio entre impulso material y formal) y finalmente es libre. **En el estado estético...**

- NO** nos domina ni el deseo (impulso material) ni la obligación (impulso formal), lo cual genera que actuemos libremente.
- Controlamos las emociones sin dejar de sentir las y por eso podemos decidir libremente cómo actuar

No puede haber un arte bello pasional (basado únicamente en los sentimientos) ni un arte bello didáctico (basado únicamente en la razón) → el verdadero arte equilibra ambos.

Lograr el estado estético estado estético a través del arte → Juntando la razón y el sentimiento para crear humanos libres (libertad individual) y mundo mejor (Libertad política)

- El arte bello une la razón y los sentimientos, creando el impulso de juego.
- Gracias a ese equilibrio, la persona alcanza el estado estético → un estado donde ya no actúan sólo por deseos ni solo por obligación, sino libremente.

- En el estado estético las personas no solo saben qué es lo correcto, sino que también quieren hacerlo.
- Si cada individuo alcanza ese equilibrio, se forma una sociedad donde las personas actúan por convicción (razón y sentimiento, ambos) y no por imposición.

Por eso Schiller concluye que la belleza y el arte son el camino hacia la libertad individual y hacia una mejor sociedad (libertad política).

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Arthur define el arte como:

“La consideración de las cosas independientemente de su principio de razón”

¿Qué significa esto?

Significa que el arte es aquello que nos permite contemplar las cosas sin tener que pensar en su razón/explicación (para qué sirve, cuánto cuesta, quien la hizo), sino que el arte es lo que nos permite contemplar las cosas sin pensar en nada de eso y realmente mirar la esencia de las cosas.

Ahora vamos explicando cosa por cosa:

Schopeahuer cree que normalmente vemos el mundo usando el principio de razón

Principio de razón: Es pensar que para todo hay una razón (que cada cosa que pasa o cada acción tiene una causa/una explicación). Es..

- Considerar que nada es aislado, sino que todo lo que vemos está relacionado con algo (“*Nada existe simplemente por sí mismo, sino que cada fenómeno del mundo real está ensamblado en múltiples relaciones con otros fenómenos*”)
- Que todo lo que vemos está relacionado con el espacio, tiempo y causalidad.
- **Y así vemos normalmente, en nuestro día a día, el mundo** (“*Si miramos a nuestro alrededor descubrimos diferentes objetos... tienen un estado interno y externo completamente determinado... se encuentran en un lugar completamente determinado*”)

Ejemplito: En un día normal, cuando vemos un objeto, automáticamente pensamos qué es, dónde está, para qué sirve y por qué está ahí.

¿Qué hace el arte?

El arte rompe momentáneamente esa forma de mirar, porque nos permite contemplar las cosas sin buscarle una razón (su utilidad o causa)

Kant: “Nosotros vemos las cosas como fenómenos y no como realmente son”

Schopeahuer menciona una idea del autor Kant: “Los humanos solo conocemos los **fenómenos** (cómo aparecen las cosas) y no podemos conocer la **cosa en sí** (cómo son realmente las cosas)”

Schoephuar coincide con Kant pero quiere cambiar 2 cosas de esta teoría:

Modificación 1: Shcopenhuar dice que SI podemos llegar a ver las cosas en sí

Kant dice	Schoephuar dice
No podemos saber qué es la cosa en sí.	<u>Sí podemos saberlo.</u> La cosa en sí es la voluntad.

Es decir, si podemos llegar a entender “cómo son realmente las cosas en sí mismas”, como???
viendo la voluntad de las cosas.

La Voluntad de las cosas: Es la esencia de toda cosa en la realidad. Es una fuerza interna y constante que impulsa a todos los seres a querer, desear, actuar y seguir existiendo.

Todas las cosas tienen voluntad. NOSOTROS tenemos voluntad en nuestro interior, por eso conocemos que es la voluntad → y por eso podríamos ser capaces de reconocerla en todos los demás seres vivos.

Modificación 2: Schoephuar dice que hay 2 niveles de ver las cosas.

Kant dice:	Schoephuar dice:
<u>Solo existe 1 nivel</u> Nivel 1: Observación habitual. Observamos a a través lo que receptionamos con nuestros sentidos y mente) → Vemos las cosas como fenómenos	<u>Hay 2 niveles:</u> Nivel 1: Observación habitual. Vemos las cosas como fenómenos (coincide con Kant) Nivel 2: La pura objetividad Viendo las cosas como “ideas” (siendo capaces de ver su esencia, su voluntad)

Que es una IDEA??

¿QUÉ ES UNA IDEA?

La **idea** no es una invención nuestra. Existe realmente y es la **esencia universal** de cada cosa.

IDEA
(esencia universal)

- ✓ No nace
- ✓ No está en un lugar
- ✓ No está en un tiempo
- ✓ No tiene historia

FENÓMENOS
(cosas concretas)

- ✓ Están en un lugar
- ✓ Existen en un tiempo
- ✓ Tienen historia

Los fenómenos particulares se derivan de la **idea**, no al revés.

EJEMPLOS

Idea de árbol → Muchos árboles concretos

Idea de perro → Muchos perros concretos

Idea de humanidad → Muchos seres humanos concretos

Las **ideas** son universales y eternas.
Los fenómenos son múltiples, cambiantes y particulares.

¿POR QUÉ NO VEMOS LAS IDEAS?

Porque vivimos bajo el dominio de la **VOLUNTAD** (nuestro querer constante).
La voluntad dirige nuestra atención y solo vemos lo que nos es útil o lo que nos perjudica.

¿Me da sombra?
 ¿Tiene frutos?
 ¿Ocupa espacio?
 ¿Sirve para algo?

Mientras la voluntad nos domine, nunca veremos la esencia de las cosas, sino solo objetos concretos útiles o inútiles para nosotros.
Por eso, nunca vemos una idea.

Y cómo logramos ver las ideas → La esencia → las cosas por sí mismas (nivel 2)

RENUNCIAR

Dejamos de lado lo personal para poder ver con claridad.

mis deseos
mis intereses
mis preocupaciones
mi punto de vista

Soltamos lo que nos condiciona.

DESPOJARNOS

Nos desprendemos de la voluntad de obtener algo.

No buscamos obtener nada de lo que observamos.

CONTEMPLAR

Convertimos la idea en un “nítido espejo del objeto”.
Observamos sin imponer nuestros intereses.

Miramos la idea tal como es, sin filtros ni juicios.

NO PREGUNTAR

No preguntamos por el dónde, cuándo, por qué o para qué. Solo preguntamos por el **QUÉ**:
¿qué es?

¿dónde?
¿cuándo?
¿por qué?
¿para qué?

Nos enfocamos en la esencia de la idea, no en sus circunstancias.

En resumen: lograremos ver las ideas cuando dejemos nuestra voluntad y veamos las cosas por sí mismas, por lo que son.

Y que tiene que ver el arte con esto??

→ **Porque "Es la tarea del arte reproducir y comunicar esta verdad" (las ideas)**

Los genios (artistas) son las personas que tienen esta capacidad extraordinaria para contemplar las ideas (nivel 2) → No ven objetos (fenómenos), sino las cosas en sí mismas (su esencia/ideas) y finalmente crean arte que representan estas ideas.. como por ejemplo:

La función del arte → ¿Para qué sirve el arte?

El arte nos permite llegar a este nivel 2 de contemplar las cosas como ideas y por lo tanto...

- Nos permite olvidar por un momento nuestros deseos. (*"En el arte, el hombre maltratado por la vida encuentra la paz por un instante, dejando tras de sí su voluntad individual y todo el universo de motivos que lo estimulan continuamente."*)
- Nos da una **paz temporal** y nos libera brevemente del sufrimiento. (*"Experimenta una clara visión del mundo, aunque sólo momentáneamente, hasta que la vida lo vuelve a alcanzar."*)
- **Silencia la voluntad (porque para contemplar debemos dejar nuestra voluntad) y nos muestra cómo sería una vida sin el dominio constante de la Voluntad.**
(*Nos muestra cómo sería una vida sin el dominio constante de la Voluntad. Aunque el arte no libera del mundo, porque su felicidad no es duradera, sin embargo sí nos regala una gratificante idea de aquella liberación."*)

DATAZO: El resumen es largo pero **fue más que nada hecho para que entiendan.**

El siguiente cuadro (siguiente hoja) es el real resumen, pero **LEAN MIÉRCOLES**, así sacarás mejor nota. Y **RECUERDEN LOS CONCEPTOS!!!!** 😊

Cuadro resumen

Aspecto	Kant	Schiller	Schopenhauer
Que hace el autor	Explica qué es la belleza y cómo la reconocemos.	Explica para qué sirve la belleza y el arte	Explica qué efecto tiene el arte: nos permite contemplar la esencia del mundo
Definición de belleza	La belleza es una satisfacción libre de todas las razones particulares de la determinación. Satisfacción sin interés	La belleza es la armonía entre la razón y el sentimiento. Equilibrio entre razón y sentimiento	La belleza es la contemplación de las Ideas (la esencia de las cosas). Contemplación de la esencia (Ideas)
¿Qué hace el arte en nuestras vidas?	Despierta el libre juego de la imaginación y el entendimiento y permite experimentar la belleza. El arte expresa ideas estéticas (Despierta el juicio del gusto)	Educa los sentimientos y conduce al estado estético, donde la persona actúa libremente. El arte educa (Une razón y sentimiento para alcanzar la libertad)	Nos permite contemplar las Ideas, silenciar la Voluntad y descansar temporalmente del sufrimiento. El arte libera temporalmente. (Silencia la Voluntad y permite contemplar las Ideas)
El artista	Es un genio que crea nuevas reglas.	Educa mediante la belleza	Es un genio que contempla y representa las Ideas en el arte.
La obra de arte debe ser...	Original y ejemplar	Debe equilibrar razón y sentimiento	Representa la esencia (Ideas). la música expresa la Voluntad.
Conceptos muy importantes de cada autor	- Juicio del gusto - Libre juego de las facultades del conocer. (Imaginación y entendimiento) - Genios - Ideas estéticas	- Razón y sentimiento - Impulso material - impulso formal - impulso de juego - Estado estético - Libertad	- Principio de razón - Voluntad - Si se puede ver las cosas en sí mismas - La voluntad - Las Ideas - Genio
En palabras INFORMALES para entender	La belleza y el arte se sienten. (Produce una satisfacción sin interés)	La belleza y el arte educan. (Ayuda a formar personas libres al equilibrar la razón y el sentimiento)	La belleza y el arte liberan. (Nos muestra la esencia de las cosas y nos da paz temporal al silenciar nuestra Voluntad)