

Unidad 1: Botticelli y Duchamp en pantalla dividida

El nacimiento de Venus (Botticelli),
La fuente (Duchamp) y la pregunta
fundante: ¿cuándo hay arte?

Problematizaciones acerca de los
rasgos definitorios sobre el concepto
de arte: a) la producción de belleza;
b) la representación de la realidad;
c) la creación de formas; d) la
expresividad; e) la producción de la
experiencia estética; f) la
producción de un choque (Oliveras,
2004; Jiménez, 2010).

El
nacimiento
de Venus,
de Sandro
Botticelli

¿Es
arte?

La fuente,
de Marcel
Duchamp

¿Es
arte?

¿Cuándo hay
arte?

Elena Oliveras (Madrid, España).

Doctora en Estética (Universidad de París). Se desempeñó como profesora Asociada de la cátedra de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Entre otros libros, publicó *La levedad del límite; La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen; Arte cinético y neocineticismo. Hitos y nuevas manifestaciones en el siglo XXI; Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI (ed.); Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones contemporáneas (ed.)*.

Obtuvo el Primer Premio de Ensayo del Fondo Nacional de las Artes (1993), la mención especial en el Premio Nacional de Lingüística, Filología e Historia de las Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación (1995) y el Diploma al Mérito en la categoría Estética, Teoría e Historia del Arte de los Premios Konex (2006).

José Jiménez (Madrid, España).

Doctor en Filosofía.
Catedrático de Estética y Teoría de las Artes (Universidad Autónoma de Madrid desde 1975).

Ha ostentado a numerosos cargos de gran importancia durante su carrera: como director del Instituto Cervantes de París; presidencia en la junta directiva del Instituto de Arte Moderno; Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Gobierno de España.

Además ha trabajado en numerosas publicaciones y ha dirigido en la revista *Creaciones*. Su libro *Teoría del arte*, recibió en 2006 el Premio Europeo de Estética por la Sociedad Italiana de Estética.

des - definición

el rasgo principal del arte de
nuestro tiempo

1921

ROSE SÉLAVY

EN 1921 VIO LA LUZ POR PRIMERA VEZ EL ALTER EGO DE DUCHAMP VESTIDO COMO UNA MUJER, 'ROSE SÉLAVY'.

¿cuándo hay arte?

¿cuándo algo que, hasta el gesto instaurativo de Marcel Duchamp, era ubicado dentro del campo de lo no artístico para ser obra de

arte? ¿cuándo algo tiene el derecho de ser considerado también arte?

(Oliveras, p. 63)

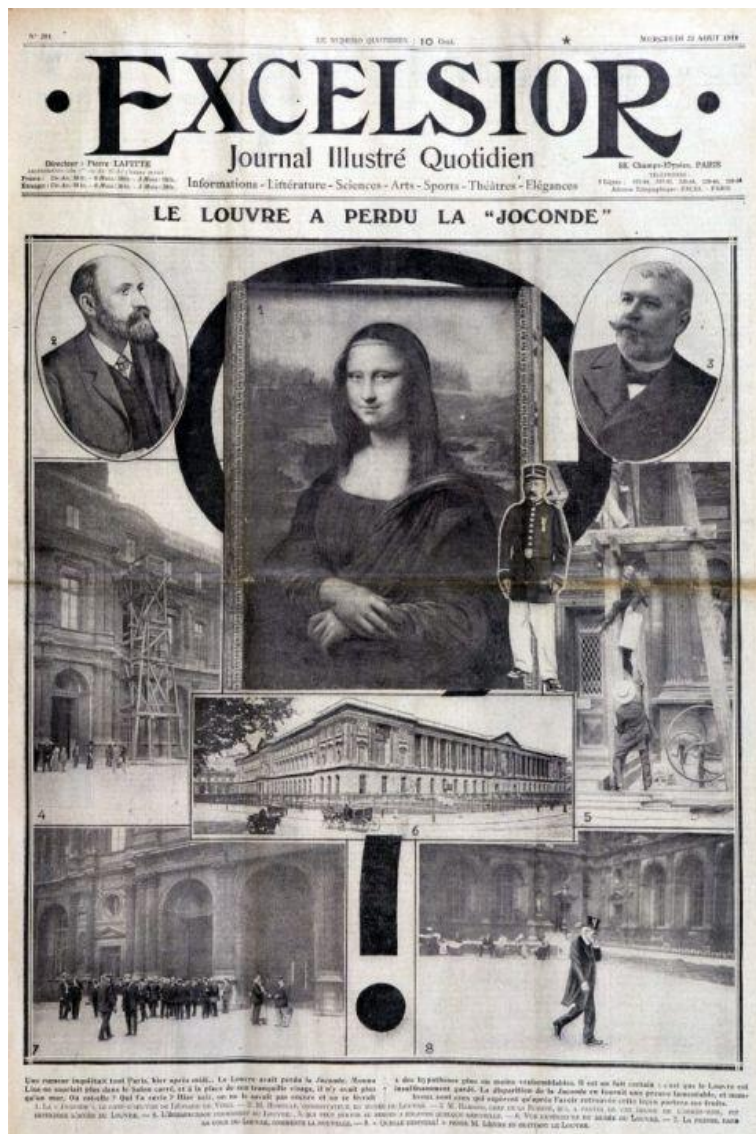
MARCEL DUCHAMP

Leonardo da Vinci.
La Gioconda
Óleo sobre tabla
77 x 53 cm
1503-1506

René Magritte
Ceci n'est pas une pipe, 1929. Óleo sobre lienzo. 63 x 93 cm

El robo de la Gioconda.

Excelsior N°128 (23 de agosto de 1911)

A. Beltrame.

Ilustración sobre el robo de La Gioconda.

La domenica del Corriere (3 de septiembre 1911)

FANTASIO

BUREAUX: 14, Boulevard Poissonnière, PARIS

COPYRIGHT 1911 BY "FANTASIO" PARIS

hprints.com

Auguste Roubille.

Fantasio

15 de septembre 1911

Dessin de A. Barrère.

ECCE HOMO... L&L

hprints.com

Adrien Barrère.

Fantasio

15 de septembre 1911

Les Sourires qui nous restent!

Mlle Gerline BERN
de Bellen-Magne

Studio Chéret, Paris

STUDIO CHÉRET

Les Sourires qui nous restent!

Mlle Mistinguett
de Paris

Studio Chéret, Paris

STUDIO CHÉRET
18, rue de la Paix

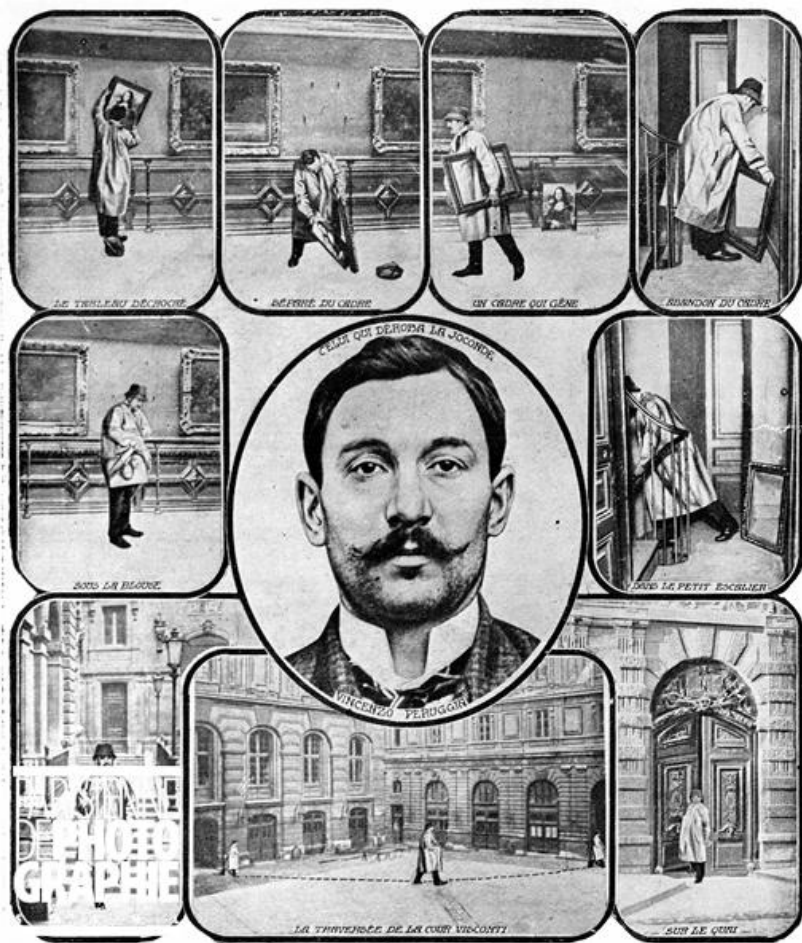
De la serie:
¡Las sonrisas que nos quedan!
1911

Tarjeta Postal.
La Joconde, du Louvre
 1911

Tarjeta Postal.
La Joconde
 1911-1913

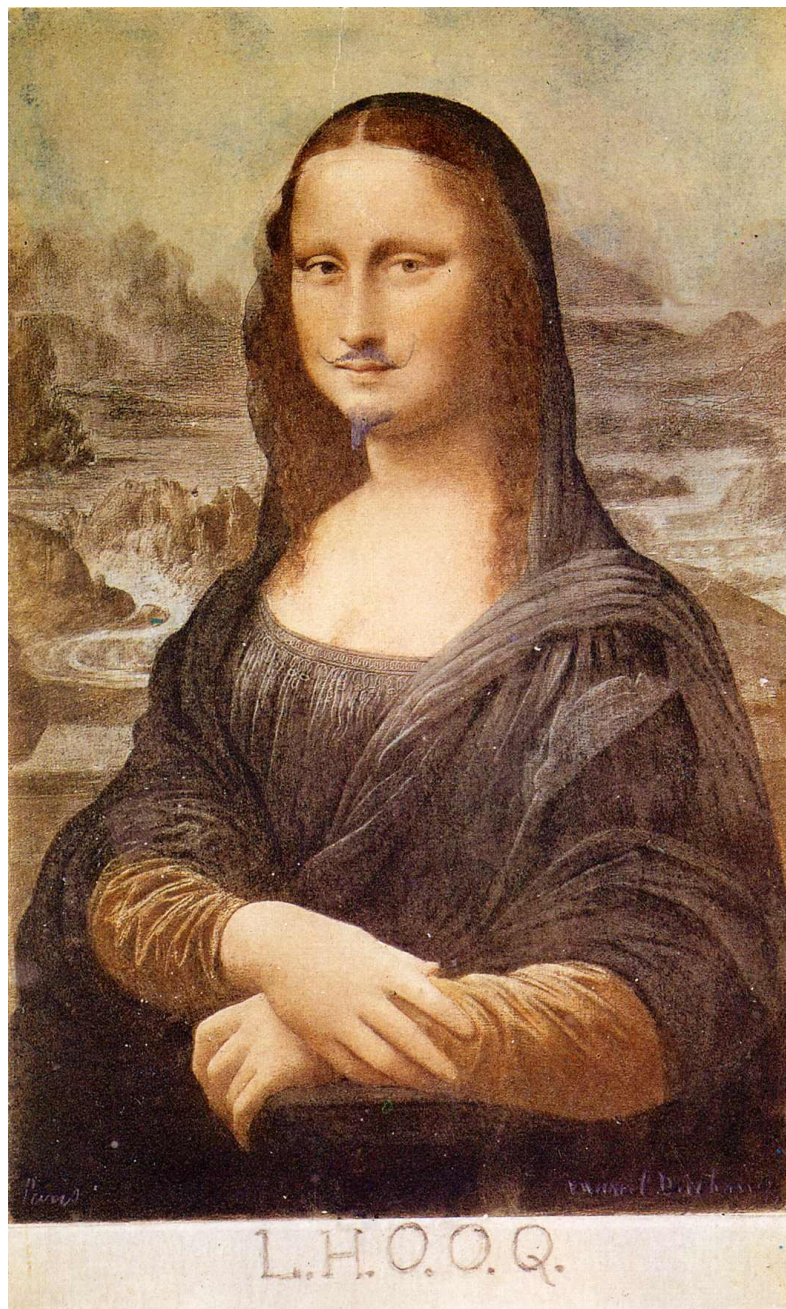

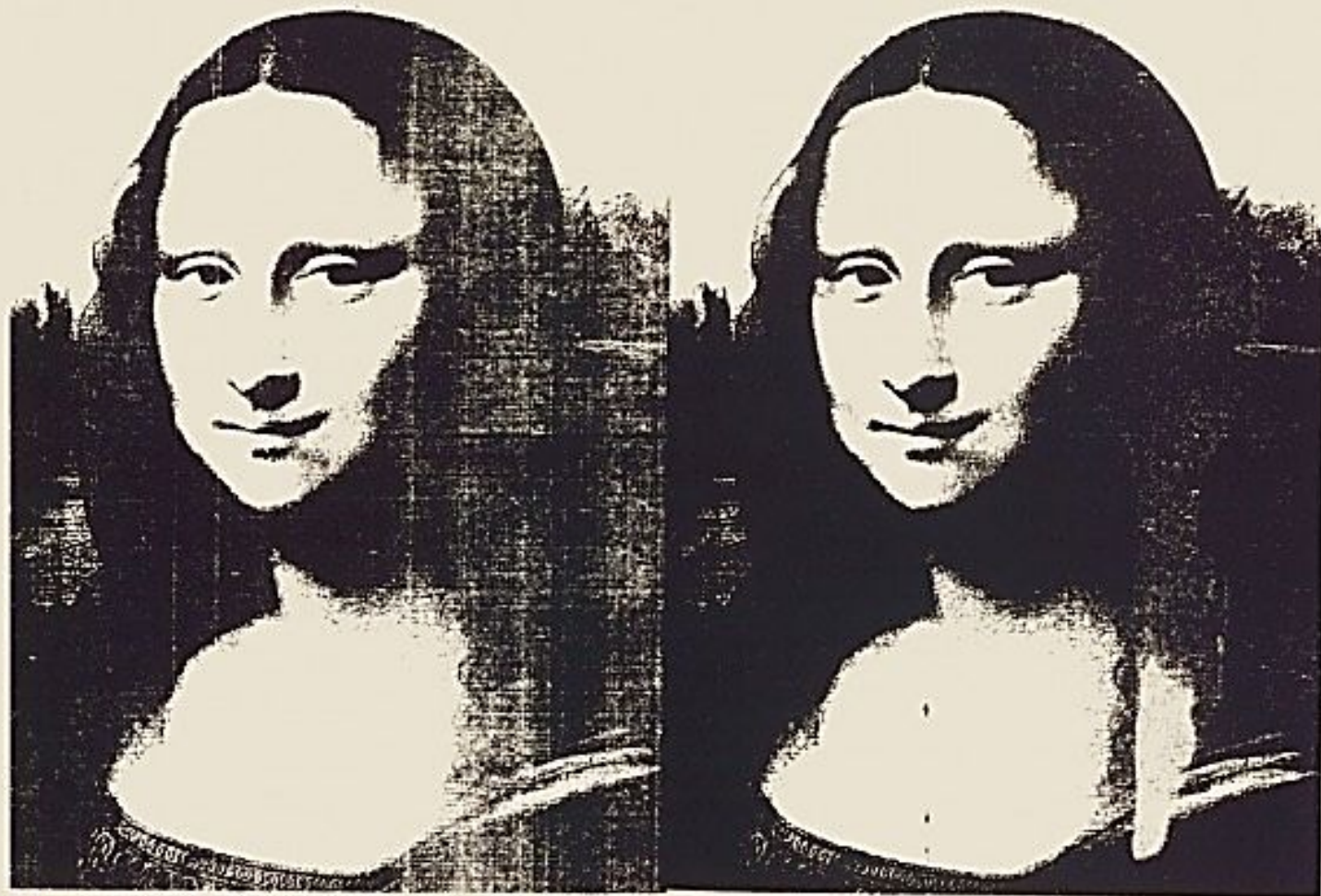
Tarjetas Postales.
1914

Kasimir Malevich
Composición con Mona Lisa
Óleo y collage sobre lienzo
62,5 x 49,5 cm.
1914

Marcel Duchamp.
L.H.O.O.Q.
Ready-made rectificado
Lápiz sobre tarjeta postal
19,7 x 12.4 cm
1919

Andy Warhol
Mona Lisa Doble
Acrílico sobre lienzo
72,4 x 94,3 cm.
1963

Andy Warhol

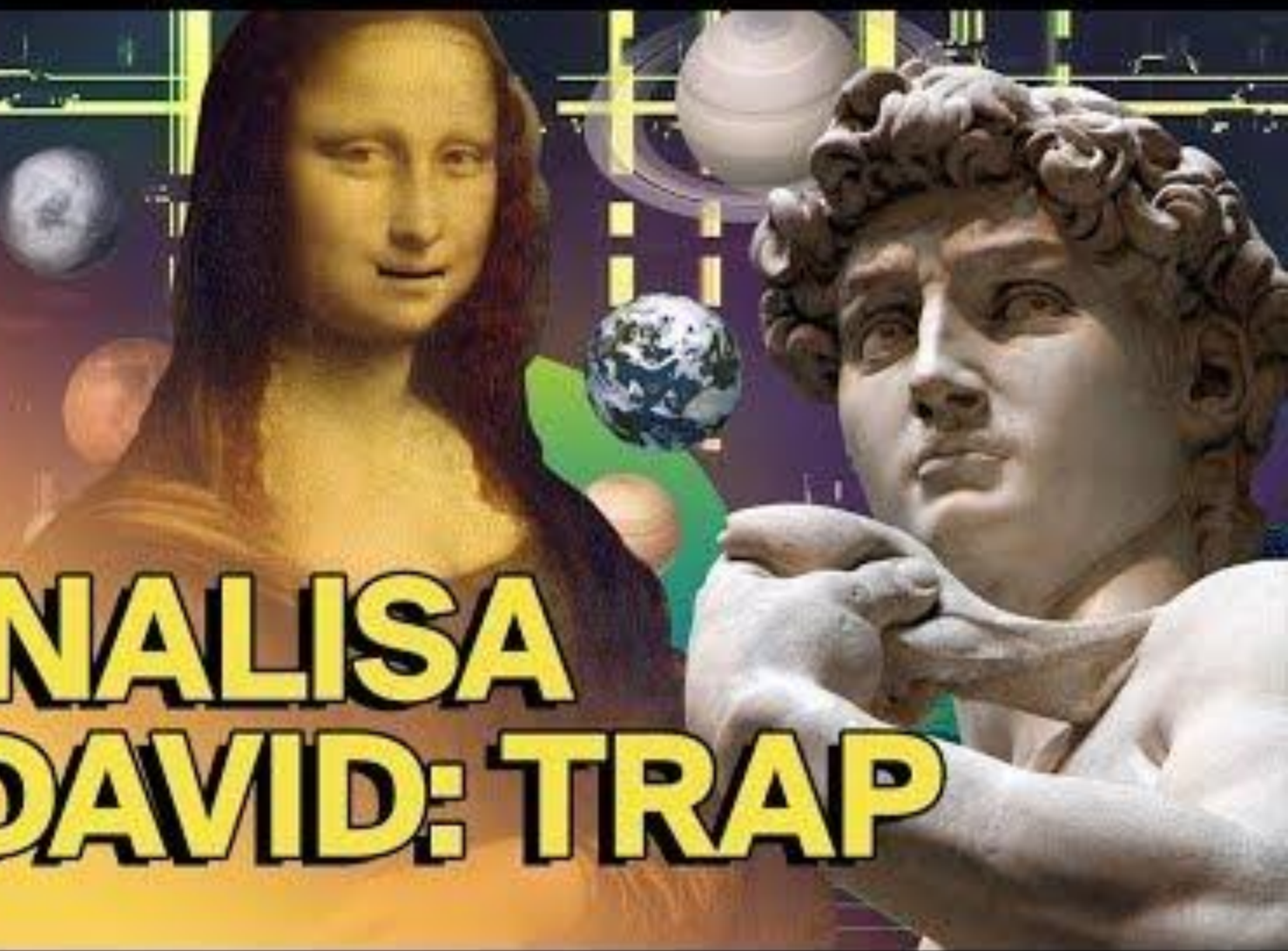
THE WARHOL COLLECTION

Anonimo
Gioconda memes

FIRE

**MONALISA
VS DAVID: TRAP**

Arte como objeto de consumo masivo

El arte ha sido siempre objeto de deseo, de posesión. Pero esa posesión estaba al alcance sólo de poderosos o de poderes públicos. La reproducción pone al alcance de cualquiera la imagen de las obras, y con ello convierte el arte, así como todos los bienes de cultura en general, en objeto de consumo masivo, característica de las sociedades de masas.

Arte como objeto de consumo masivo

El arte adopta algunas estrategias de la cadena de comunicación y consumo: ha de hacerse notar, **llamar la atención**. Y cuando las estrategias de la publicidad, de los medios y de la industria del entretenimiento en todas sus vertientes, son tan intensas y sofisticadas, el arte recurre no sólo a lo sutil, sino a veces también a lo escandaloso, utilizando por contaminación prácticas y procedimientos directamente tomados de esas estrategias. (Jimenez, 2002)

Gunther von Hagens.
Runners.
Plastinación de cadaver.
1997

Ulrich Baatz
Joseph Beuys (1921-1986),
 Fotografía
 1981

Gunther von Hagens.
Retrato de von Hagens junto a Salto en alto.
 Plastinación de cadaver.
 1997

¿esto es arte...?

La respuesta no es nada sencilla. Comencemos por observar que, aunque es habitual creer que «sabemos» lo que es «arte», la verdad es que lo que se ha entendido por «arte» a lo largo de la historia de nuestra cultura, y sobre todo su intencionalidad y sus límites, son algo sumamente cambiante. Cada época, cada situación específica de cultura, ha entendido como «arte» cosas muy diversas. (Jimenez, 2002)

Damien Hirst.
Madre e hijo divididos.
Instalación con animales en formol.
1993

Damien Hirst.
Madre e hijo divididos.
Instalación con animales en formol.
1993

Damien Hirst.

Certo confort obtenido de la aceptación de las mentiras inherentes a todo.

Instalación con 2 vacas fragmentada en 12 segmentos, sumergidos en formol.

1996

Damien Hirst.

Autor fotografiado delante de su obra *La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo*.

Instalación con tiburón en formol.

1991

Arte

contemporáneo

- Arte pierde la exclusividad en el proceso de producción de imágenes
- No hay un código único y homogéneo
- Intento de recuperar la vida
 - > lo irreproducible tecnológicamente
- Hacer presente la vida en el arte
 - > cuerpo -> humano o animal
 - > vivo o muerto

Arte

contemporáneo

– Eliminar la “representación” →
“presentación”

=/= envolverte
y masiva reproducción tecnológica
de imágenes

– Propuestas planteadas dentro de
institución Arte → forman parte
del Arte

→ No implica
mayor o menor calidad artística

Marina Abramović y Ulay
Relation in Time. 1975.
Performance de 16 horas de duración.

Piero Manzoni.
Mierda de artista.
Lata de metal 5cm alt. y 6,5cm de diám.
1961

des - definición

el rasgo principal del arte de
nuestro tiempo

**“Arte es todo
aquello a que los
hombres llaman
arte”**

Dino Formaggio (1973)

1º Apertura de la categoría Arte

- Imposible fijar límites previos
- Imposible establecer una norma que diferencie *a priori* Arte/No Arte
- Conjunto de prácticas y actividades humanas completamente abierto

**2º Lo que convierte
algo en arte → es
que sea llamado
arte**

**¿Cómo puede ser
llamado arte?**

- Inscrito en canales que producen y hacen circular estas prácticas**
- Una retórica y argumentación que justifica su inserción**
- Implica ciertos “filtros”: galerías, mercado, medios, bienales, museos...**

La Verdad
Regina José Galindo

Rasgos definitorios (y problemáticos)

- Produce belleza
- Representa o reproduce la realidad
- Es creación de formas
- Es expresión (énfasis en sujeto creador)
- Produce la experiencia estética (énfasis en el lugar de recepción)
- Produce un choque (énfasis en el lugar de recepción)

(Wladyslaw Tatarkiewicz)