

Estética y teoría del arte

PEC 3

ARTE DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE

Tania Castellví Puig

Profesora colaboradora María Elizalde Frez
Asignatura 74.514 – Estética y teoría del arte aula 1
Grado en Artes, Universitat Oberta de Catalunya
Septiembre - diciembre 2020

- I ¿Una cosa común?
- II La sugestión del mundo del arte
- III Fuentes consultadas
- IV Anexo

I ¿UNA COSA COMÚN?

Título: 1986.
Autora: Lucy Argueta (Honduras, 1983).
Año: 2009.
Contexto: Nicaragua, Managua.
Exposición colectiva Efímera.
Técnica: Intervención, arte público.

Disponible en: <https://efimeranicaragua.wordpress.com/category/honduras/>

Descripción: “Es una pieza que habita el espacio evocando una relación de presencia-ausencia, la construcción del retrato femenino a través de la estética de una prenda de una época determinada”. Lucy Argueta.

II LA SUGESTIÓN DEL MUNDO DEL ARTE

*Lo que separa a 'Sin título' de su contraparte común,
que simplemente es una cosa real,
es de una importancia filosófica mucho mayor. Danto¹*

*...no se trata de preguntar “¿qué es el arte?”,
sino “¿qué tipo de concepto es «arte»?” Weitz²*

¹Danto, Arthur C. (1974). The Transfiguration of the Commonplace. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Winter, 1974, Vol. 33, No. 2 (Winter, 1974), p. 140. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/429082>. Consultado: 11/12/2020.

²Morris Weitz, citado por Waelder, pág 18. En Waelder Laso, Pau (sf). Arte y lenguaje. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: agosto 2020.

Para este trabajo de reflexión sobre lo que Danto denominó *la transfiguración del lugar común*, seleccioné la obra *1986* que una artista presentó en un espacio público y que consiste, en una primera impresión, en un vestido de rayas colgado en una pared. Esta obra ejemplifica la teoría de Danto sobre cómo un objeto ...se convierte en otro objeto.

Un concepto o definición de algo, se crea con el lenguaje que puede ser oral, escrito, visual, gestual, etc. Es el lenguaje, como arte en sí mismo³, el que podría definir por ejemplo qué es obra de arte y qué no lo es. Pero el lenguaje sólo no basta, pues si a un objeto banal, artefacto, dispositivo, elemento, cosa, etc. lo explico como una obra de arte a través del lenguaje ¿entonces sólo por eso se convertirá en arte y se aceptará como arte?

...Si unos metros más allá del muro donde se expuso *1986*, hubiera habido un mercadillo de ropa usada con el mismo vestido y nos hubiéramos dado cuenta de la situación; unas personas habrían dicho que era exactamente el mismo vestido y otras, que siendo el mismo vestido no era el mismo que se estaba exponiendo como obra de arte. Si ese mismo vestido del mercadillo lo hubiéramos utilizado esa noche para asistir a una fiesta de estilo vintage, entonces esa pieza se habría transfigurado unas horas después a otra cosa más cotizada que su valor de mercadillo. Mientras que *1986* tendría un valor económico totalmente independiente y que estaría dado por la trayectoria de la artista, su reputación en el mundo del arte, cómo la valora la crítica artística, su capital simbólico, etc.

¿Cómo explicar racionalmente la diferencia entre estos dos vestidos, que Danto llamaría *indiscernibles*? No basta con que se comunique a través del lenguaje que uno de los vestidos es una obra artística. Si apareciera un artículo en la revista ¡HOLA! indicando que el vestido es una obra artística y se llama *1986*, puede que suscite algún comentario jocoso e incluso menos interés que la receta de cocina de las páginas finales.

³Wittgenstein, citado por Waelder, Pág. 14.

La segunda condición entonces para que una obra de arte lo sea, es que el objeto común esté colocado en el contexto y los *canales del mundo del arte*⁴. Entonces del vestido se podrá hablar con un lenguaje artístico porque se habrá transformado en un objeto que forma parte de ese mundo. Si *1986* es presentado en el mundo del arte, entonces sí, el lenguaje servirá para elaborar un pensamiento basado en la estética analítica a la que se refería Wittgenstein.

La mirada formada artísticamente que ve *1986* expuesta en el mundo del arte, traerá a la mente conocimientos e información artística, los procesará, los relacionará y entenderá ese vestido como una obra de arte. Verá en *1986* un eslabón de la cadena⁵ en el mundo del arte; que encaja históricamente en el desarrollo del arte y sus narrativas. Podrá analizar el contexto social, histórico, cultural, artístico, etc. en que se mueve la artista. Pensará también en referentes, en símbolos, podría hacer un análisis iconográfico, iconológico, etc. y dispondrá de mucha información para explicar esta obra de arte.

La mirada de l@s espectador@s, que no tengan esta cultura artística pero que se acercaron a la exposición colectiva, tendrá la idea de que está frente a una obra de arte. L@s espectador@s también estarán bajo esta sugestión y seguramente afirmarán que sí, que es una obra de arte; encontrando en *1986* cualidades expresivas que podrán explicar a su manera.

Esta obra expresa una *transfiguración de un lugar común* en los términos de Danto porque en el mundo del arte, *1986* ya no es un vestido de rayas modelo XX que salió al mercado en ese año; sino que es “una metáfora de algo más”⁶.

Al mirar *1986* estamos viendo una esencia propia de este objeto, un contenido que habla de presencia y ausencia de algo, que forma parte de un sistema completo⁷. A su vez ese sistema se manifiesta como una verdad⁸.

⁴ y ⁶ Danto, citado por Waelder, Pág. 23.

⁵ Alsina, Pág. 12.

⁷ Estructuralismo, Alsina, Pág. 9.

⁸ Heidegger, citado por Alsina, Pág. 11.

¿Qué es en realidad este vestido? La obra puede revelarnos a una mujer como primera instancia y luego un sinfín de supuestos, que se darán a partir de las propias experiencias individuales de quien mira la obra. Se convierte en una *articuladora de cadenas de razonamiento en el espectador*⁹ que interrelaciona la experiencia humana en el pasado, el presente y el futuro. Como propondría Derrida, la interpretación de *1986* nunca podría concluirse o cerrarse.

Creo que lo más importante de esta obra son sus *cualidades expresivas*¹⁰. “Su principal papel es hacer visible, material, lo que carece de materia, esto es, el Espíritu o la Idea”¹¹. “Comprender una obra de arte implica, pues, identificar su significado y el modo en el que dicho significado se encarna en la obra”¹². A partir de la posmodernidad, no es el objeto en sí la obra; sino el concepto lo que la convierte en arte. El objeto es un vehículo de transmisión para la metáfora de Danto o la presencia/ausencia de los estructuralistas.

Ontológicamente, *1986* es la encarnación del concepto que la artista ha puesto en esta obra mientras que como vestido/objeto común encarna otros conceptos pertenecientes a la época en que se fabricó el vestido y que debían ser estilo, elegancia o dinamismo; por suponer algunos.

Para comprender mejor la obra *1986*, donde un objeto cotidiano se vuelve obra de arte; hecho que en otro tiempo pasado no hubiera sido posible¹³; en el Anexo reproduzco extractos de un texto curatorial sobre la artista Lucy Argueta, a propósito de su exposición *Dulce Fetiche* (2015).

En *1986* se manifiesta también el fin del arte como un modelo de narrativa obligada a seguir y el nacimiento de la libertad expresiva. Finalmente, se puede destacar que es tanta la importancia del contexto artístico que, como la historia de la cenicienta, si al acabar la exposición el vestido vuelve a un armario entonces ya no sería *1986*, sino sólo un vestido antiguo.

⁹ Deconstrucción, Alsina, Pág. 27.

¹⁰ Wollheim, citado por Waelder, Pág. 19.

¹¹ Alcaraz, Pág. 267.

¹² Danto, citado por Alcaraz, Pág. 269.

¹³ Danto haciendo referencia a Wölfflin, citado por Waelder, Pág. 24.

III FUENTES CONSULTADAS

- Alcaraz León, María José (2008). La teoría del arte de Arthur Danto: de los objetos indiscernibles a los significados encarnados. IV. ENCARNAR UN SIGNIFICADO. Disponible en: <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/188>. PDF AlcarazLeon8de11.pdf. Consultado: 10/12/2020.
- Alcaraz, María José; Pérez, Francisca (2018). Teoría del arte. 2.1. Danto, el “mundo del arte” y el arte como “significado encarnado”. Disponible en: http://www.sefaweb.es/teoria-del-arte/#21_Danto_el_mundo_del_arte_y_el_arte_como_significado_encarnado. Consultado: 09/12/2020.
- Alsina González, Pau David (sf). Arte, estructura y diferencia. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: agosto 2020.
- Danto, Arthur C. (1974). The Transfiguration of the Commonplace. The Journal of Aesthetics and Art Criticism , Winter, 1974, Vol. 33, No. 2 (Winter, 1974), pp. 139-148. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/429082>. Consultado: 11/12/2020.
- Waelder Laso, Pau (sf). Arte y lenguaje. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: agosto 2020.

IV ANEXO

Lucy Argueta inició su colección hace 17 años recolectando vestidos de época en tiendas de ropa usada. Luego complementó con carteras, maletas, accesorios, zapatos, abrigos, entre otros. Todas ellas de un precio muy bajo (aproximadamente de \$5 a \$8 por prenda, pero en su mayoría una prenda no pasa de un \$1). Si las piezas son más caras pierde el interés, ya que le atrae lo barato pero no lo vulgar; generalmente estas prendas no tienen marcas o etiquetas. El criterio que utiliza para su selección es que las piezas tengan la capacidad de despertar una fibra sensible por medio del aura que desprenden, que la diviertan y ... “en muchas ocasiones en su mayoría las uso en mi forma de vestir y vivir, pero no son ese tesoro que poseo... busco prendas que me conmuevan” señala.

La prenda responde a una forma y a una dinámica social, es para la artista una manifestación de comportamientos, formas de expresar y entender el mundo. En cierto modo, la indumentaria se convierte en una articulación del lenguaje, un aspecto profundamente antropológico cuando este es llevado al plano de la interpretación y el análisis. Considera las prendas como mapas narrativos de significados y conexiones, pero por otro lado, en el caso de las prendas con las cuales el público interactúa, funcionan como dispositivos de diálogo y expresión particular. El público es quien decide qué usar, cómo usarlo y de qué forma proyectan estas prendas su individualidad. De aquí la importancia de la “curaduría” que realiza la artista en las llamadas “piscinas” (Costa Rica) o “bultos” (Honduras), espacios donde se encuentra la ropa de segunda; no en ganchos o perchas cuidadosamente ordenados sino en montones desordenados. La instalación propuesta para el MADC supuso la búsqueda específica de cada prenda que componía la instalación, cuya finalidad era la de invitar al público a sentirse cómodo y bienvenido a ser parte de la construcción/deconstrucción de la pieza probándose y/o llevándose alguna de las piezas o varias. Así, una actividad

L: A partir del golpe de estado en el 2009 ha aumentado la violencia, en todo aspecto. Vivimos en un país sumamente violento. Es una cosa tremenda. En cuanto al arte hay un buen grupo de artistas que están generando propuestas interesantes a partir de sus intereses, necesidades o los conflictos políticos. Y los artistas que estaban antes del golpe siguen en pie.

Como parte de su investigación, Argueta se interroga ¿Cómo opera el producto (ropa) en el mundo? ¿Qué significado adquiere una prenda al ser usada? ¿Existe una dualidad social donde la gente de clase media y baja es el público meta de tiendas de ropa usada? Una de las obras de Argueta consistió en dos montañas de ropa usada, semejando las tiendas donde podemos adquirir dichas prendas. Las personas podían probarse la ropa y llevársela. Como parte de las actividades educativas trabajamos alrededor de esa obra, sobre las historias que hay detrás de las prendas usadas.

También, la interacción del público con las prendas en exhibición nos mostró la reacción de "bucear" entre la ropa y encontrar en ella una especie de tesoro. Esto nos llevó a cuestionar el ¿Por qué compro? ¿Por qué lo quiero obtener? ¿Por qué colecciono? ¿Qué es para mí un objeto de valor? ¿Qué tipo de valor tiene? Esta exposición permitió reflexionar acerca de esas interrogantes en las visitas guiadas y visitas guiadas-taller con diferentes grupos de participantes, aunado al concepto de fetiche, como objeto preciado, al que se atribuye las connotaciones como traer buena suerte u otras a quien lo usa o lo posee además, de la apertura a otros cuestionamientos acerca del status que adquiere una persona al adquirir una imitación y lo que define la originalidad de la copia. Esto en relación al valor simbólico de los objetos y el aura de deseo a su alrededor.

Catálogo de la exposición *Dulce Fetiche* de la artista Lucy Argueta, 2015.
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. San José de Costa Rica. Disponible
en: https://issuu.com/madc/docs/cat_lucyargueta_final. Consultado: 08/12/200