

Máster Universitario en Humanidades UFV

Curso 2021-22

Primer año

HISTORIA DEL PENSAMIENTO MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

Prof. Manuel Fdez. de la Cueva

Kant y el plátano de Maurizio Cattelan

De vueltas con Copérnico, de Kant a Cattelan, pasando por Duchamp, Warhol y Wolf Vostell.

Basado en los dos prólogos e introducción del Juicio.de.la.razón.Pura de Immanuel
Kant

Dr. Eduardo Zamarro Flores

Orcid ID: 0000-0001-5512-2652

Contenido

- Objetivo
- Justificación
- Metodología
- Contexto sobre Immanuel Kant y la *Crítica de la razón pura*
- Estilos artísticos contemporáneos de Immanuel Kant
- De Marcel Duchamp a Warhol: *Ready-made*, arte objetual, arte conceptual y pop
- Cattelan y el plátano
- Conclusiones:
 - ¿Suponen obras como la de Cattelan un giro copernicano en el mundo del arte?
 - ¿Es el arte conceptual al arte lo que Kant a la filosofía?
 - ¿Cuál es la causa de la ausencia de prolijidad, tanto en la obra de Kant como en el arte contemporáneo?
 - ¿Qué tipo de juicio kantiano se saca de una obra como *Comedian* de Cattelan?
- Bibliografía

Objetivo

El objetivo del siguiente trabajo es emparejar el giro copernicano que propuso Immanuel Kant en su *Crítica de la razón pura*, en el mundo de la filosofía de finales de la Ilustración, con el revuelo que provocó Maurizio Cattelan con su obra *Comedian* en una feria de arte de Miami en 2019.

Justificación

El motivo de este estudio es comparar las ideas que propone Kant en su *Crítica de la razón pura* con las justificaciones de un artista conceptual contemporáneo.

Se ha elegido a Maurizio Cattelan, no por ser el mejor artista o el más significativo en el arte conceptual contemporáneo, sino por ser el artista que acaba de sacar en los medios de masas el discurso del arte conceptual, creando un debate muy crítico sobre lo que es y no es arte dentro de las discusiones convencionales y convirtiendo su plátano en un icono de los negacionistas del arte conceptual.

Al igual que los terraplanistas actuales, los negacionistas del arte contemporáneo construyen un discurso lleno de obviedades que suprime de un golpe, en el caso del arte conceptual, más de cien años de historia.

No pretende ser un trabajo que investigue en todos los elementos comparativos entre el juicio de Kant y la obra de Cattelan, pero sí quiere analizar algunos que son, a juicio del autor, los más significativos y evidentes. Manda la extensión del trabajo y los límites del autor.

Metodología

Comenzaremos el trabajo poniendo en contexto la obra de Kant y la obra de Cattelan.

Para hacer este análisis será inevitable citar a Marcel Duchamp, precursor del arte conceptual en 1917, y tal vez el artista más influyente y culpable del protagonismo de la iconoclastia en arte contemporáneo.

Pero para estudiar el arte conceptual también pararemos en 1969 a tomar unas pinceladas de la filosofía analítica.

También iremos atrás para visitar a Hegel y hablar de una de las muertes del arte.

Para terminar, daremos una respuesta a estas preguntas:

- ¿Suponen obras como la de Cattelan un giro copernicano en el mundo del arte?
- ¿Fue el arte conceptual al arte lo que Kant fue a la filosofía?
- ¿Cuál es la causa de la ausencia de prolijidad, tanto en la obra de Kant como en el arte contemporáneo?
- ¿Qué tipo de juicio kantiano se saca de una obra como *Comedian* de Cattelan?

Contexto sobre Immanuel Kant y la *Crítica de la razón pura*

Immanuel Kant (1724-1804) fue un científico y filósofo prusiano de la Ilustración. Es conocido por datos curiosos como su puntualidad y sus hábitos estrictos; se decía que sus vecinos podían poner los relojes a la hora correcta viendo cuándo salía de paseo.

La *Crítica de la razón pura* es su obra más importante. Realizó dos ediciones: una en 1781 y otra corregida en 1787, con sendos prólogos. Kant intenta unir las dos corrientes filosóficas más importantes: racionalismo y empirismo. En esta obra intentará dar respuesta a la pregunta: ¿Qué puedo conocer?

Los racionalistas, encabezados por Descartes, dirán que es la razón la fuente de conocimiento, mientras los empiristas, con Hume como gran exponente, dirán que proviene del mundo de lo sensible.

Fue Hume quien, según Kant, le despertó de su sueño dogmático (Kant, 1999, p. 29).

Empirismo y racionalismo tienen en común la idea de que el conocimiento parte del objeto. Kant cambiará esta visión y pondrá al sujeto como fuente del conocimiento; a esto se lo denominará el giro copernicano:

Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico quien, no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes si admitía que la masa toda de las estrellas daba vueltas alrededor del espectador, ensayó si no tendría mayor éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmóviles. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante, por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo se pueda *a priori* saber algo de ella. ¿Rígease empero el objeto (como objeto de los sentidos) por la constitución de nuestra facultad de intuición? (Kant, 2022, p. 8)

Kant pondrá al sujeto en el centro del conocimiento, haciéndole ver que se encuentra encerrado en una especie de caverna platónica en la que fuera estará lo que él denomina el *noúmeno*, algo incognoscible que solo pertenece a la intuición intelectual.

Empiristas y racionalistas también estaban de acuerdo en dos tipos de juicios: los juicios analíticos, que son siempre *a priori*, como la reflexión sobre ideas, y los juicios sintéticos, que son *a posteriori*, que dependerán siempre de la experiencia.

En filosofía, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto, al contrario de los sintéticos, donde el predicado no está incluido en el sujeto. Unos añaden conocimiento sobre el sujeto "cosa" y otros tratan sobre una de las cualidades del sujeto, "cosa". Uno de los ejemplos más famosos de juicio analítico, donde el predicado está implícito en el sujeto, será "todos los cuerpos son extensos", y un ejemplo de juicio sintético será "todo cuerpo es pesado" ¹.

Kant vendrá a añadir una nueva categoría: los juicios sintéticos *a priori*, de los que, según Kant, se compondrán todas las ciencias, dando de esta manera el primer toque mortal a la metafísica.

El ejemplo que nos pone Kant (2022) es muy claro:² "la recta es la distancia más corta entre dos puntos". El sujeto, recta, no está incluido en el predicado, distancia, pero no depende de la

¹ Ambos ejemplos sobre los juicios analíticos y sintéticos se pueden encontrar en la introducción a la *Crítica de la razón pura* (Kant, 2022). A fin de aclarar y no ser tan oscuro como algunos filósofos, pero sin extender el texto, voy a poner unos ejemplos más de juicios analíticos y sintéticos. Juicios analíticos son: "Todos los solteros son no casados" o "Un triángulo tiene tres lados". Ejemplos de sintéticos serán: "Ese coche es azul" o "El atardecer fue frío".

² Kant es muy escueto en sus textos; no se puede decir que abuse de ejemplos. Se dirige a un público muy concreto y es perfectamente consciente de que su trabajo no está destinado al público en general. Esta misma circunstancia la vamos a encontrar en el mundo del arte y más explícitamente en el arte contemporáneo.

experiencia. No necesito medir nada para comprender este juicio; es, por lo tanto, un juicio sintético *a priori*.

En la filosofía anterior a Kant, es el objeto el que crea en el sujeto una representación fiel. Por lo tanto, el conocimiento proviene de la experiencia, justificando así el conocimiento empírico.

Pero claro, esto no justifica el conocimiento previo, el conocimiento *a priori* que no depende de la experiencia. Para esto, Kant dará un giro y pondrá al sujeto en el centro del conocimiento, siendo así el sujeto un agente activo que modificará la realidad conocida.

Como dato curioso, añadir que, poco después de la muerte de Kant, con la trascendencia de una obra tan intelectual e ilustrada, Napoleón se autoproclamó emperador de Francia, volviendo a un régimen político propio de la edad antigua.

Estilos artísticos contemporáneos de Immanuel Kant

La vida de Kant (1724-1804) discurre durante tres movimientos artísticos. Nacerá con el rococó, su madurez estará en el neoclasicismo y fallecerá a las puertas de la era contemporánea, que se inaugura con el romanticismo.

El rococó supondrá el culmen del barroco, con un gusto por lo alegre y lo provocador, con una decoración exuberante. La vida de Kant transcurrió en el neoclasicismo, con un resurgimiento de las formas clásicas, contestando de esta manera, con la razón, a los excesos del rococó. Un estilo mucho más austero que busca su justificación en las raíces de la cultura occidental, muy a la manera de Kant: sereno, serio, trascendental y tranquilo.

Después de Kant comenzará el romanticismo, primer movimiento de arte contemporáneo, que será una contestación a un mundo tan racional como el neoclasicismo, dando importancia al sentimiento y no solo a la razón. Con él llegará también el filósofo Hegel, que aludirá a la muerte del arte, hablando de él en pretérito, por perder su sentido como medio de instrucción (Hegel, 2007), y Burke, con su obra que es una exaltación del romanticismo, *De lo sublime y de lo bello* (Burke, 2005).

Kant, se puede decir, vivirá en el fin del mundo moderno, abriendo las puertas del mundo contemporáneo.

A partir de este momento, el mundo y el arte se convertirán en una vorágine de ingenios e ismos, manifiestos, ideales y utopías. Dos guerras mundiales; el final de la segunda tambaleó los pilares sobre los que todo lo anterior tenía justificación. Los ideales ya no confían en el grupo, se prima la individualidad y la mirada plural, la razón se cambia por la opinión; estamos en la posmodernidad.

La velocidad de los avances en todos los sentidos será exponencial y el hombre se verá inmerso en un mundo cada vez más difícil de comprender, en el que el arte y la filosofía tendrán mucho que decir, entre otras cosas que el arte no ha muerto, aunque lo han sentenciado varias veces.

De Marcel Duchamp a Warhol: *Ready-made*, arte objetual, arte conceptual y pop

Marcel Duchamp (1887-1969) es conocido por ser el padre del *ready-made*. Su obra más icónica es, sin duda, *La fuente*, de 1917. Su trabajo se puede definir como polémico, innovador y sarcástico.

Su intención es la de criticar al arte decimonónico establecido, muy lejos de lo que estaba ocurriendo en el mundo del pensamiento que a él le tocó vivir.

La fuente es una obra que ha marcado un giro³ en el mundo del arte. La pieza original se perdió, aunque Duchamp autorizó después algunas réplicas que se exponen actualmente en galerías y museos.

La fuente es un urinario situado en una posición que le hace perder su sentido; deja de ser un objeto útil. Firmado, con un título y reconocido por un agente contingente del mundo del arte, queda pues legitimado como una obra de arte.

El último punto, el reconocimiento por el mundo del arte, resulta especialmente casual y causal para esta pieza, ya que nació rechazada.

Duchamp lo envió a una exposición de artistas independientes, donde todas las obras que pagaran la inscripción de seis dólares podrían exponer, de esta forma ganaría la condición última: la de ser reconocida por el ámbito artístico.

La obra fue rechazada, pero un galerista reconocido, Alfred Stieglitz, la documentó y la reconoció como obra de arte. En la propia foto, a la izquierda puede verse el papel de la inscripción en la exposición; esta es la única documentación que tenemos de *La fuente*.

Marcel Duchamp, La Fuente 1917. Firmando con seudónimo R. Mutt. Foto de, Alfred Stieglitz, a la izquierda puede observarse el cartón con la inscripción a la exposición.

Esta obra hará saltar por los aires la justificación del artista como artífice de mimesis de la naturaleza y pondrá la belleza en un nivel desconocido. Desde Apeles a Alberti, llegando al arte decimonónico, ¿toda una tradición cuestionada? ¿El fin del arte? Signo y sentido unidos. Esto llegará a su sùmmum con las cajas de Brillo de Warhol, donde ya será imposible separar lo real

³ Es de tal importancia este giro en el arte que se podría comparar con lo que propone Kant en la *Crítica de la razón pura*: su famoso giro copernicano.

de lo artístico, hecho que fascinó a Arthur Danto en su obra *The Transfiguration of the Commonplace* (Danto, 1983).

Será en los años 50 cuando empieza el arte conceptual, otra vuelta de tuerca, muy influenciado por la filosofía analítica⁴ e interferido por la obra de L. Wittgenstein. De estos postulados tendremos, tal vez, la obra más icónica de Joseph Kosuth: *Una y tres sillas* (1965).

Una y tres sillas, 1965, Joseph Kosuth

Y llegamos a Warhol, donde refunde todo. Ahora son objetos directamente de la cultura popular los que se convierten en sujetos de una obra de arte; ya no hay diferencia entre lo real y artístico.

Andy Warhol. Cajas de Brillo (1964), las cajas son una copia exacta de las cajas originales, solo cambia el tamaño, las de warhol son algo mayores en tamaño y están realizadas con serigrafías por warhol.

⁴ La filosofía analítica es una rama de la filosofía de principios del siglo XX. Nacerá como el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal y será la base del arte conceptual. El concepto por encima de todo.

Las *Cajas de Brillo* (1964) de Andy Warhol son una copia exacta de las cajas originales; solo cambia el tamaño —las de Warhol son algo mayores— y están realizadas con serigrafías por Warhol.

Aquí tendremos pues otra muerte del arte, esta vez dulce, según la crítica que de Danto y su obra *The Transfiguration of the Commonplace* nos hace el historiador Tomàs Llorens (2014):

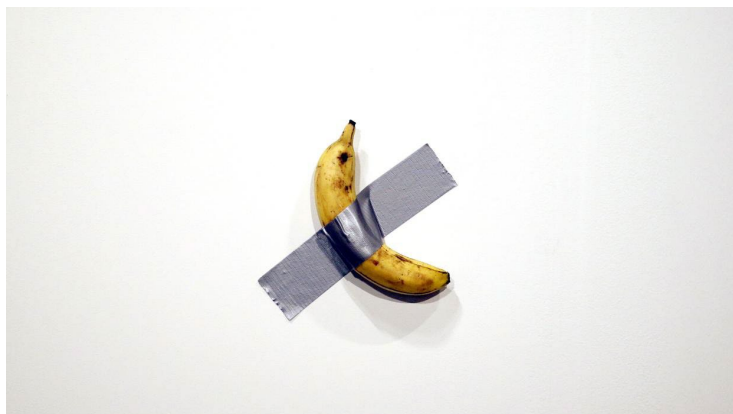
El arte habría muerto de éxito, habiendo visto cumplidas todas sus aspiraciones. Y quien lo habría llevado a esa situación de ataraxia última habría sido, precisamente, Warhol.

En este momento estamos al final del arte moderno. Se abrirán las puertas del arte posmoderno, donde los ideales y los manifiestos dejan de ser fundamentales. Entraremos en un mundo revisionista, donde lo fundamental será el concepto.

Cattelan y el plátano

Maurizio Cattelan (1960-actualidad) es un artista italiano de 61 años, con una obra conceptual que busca la polémica y sabe jugar muy bien con los medios.

Le podríamos definir como posmoderno: no tiene ideales claros, sus obras evitan el racionalismo, no buscan una única verdad, sino diferentes perspectivas. Sus trabajos juegan con los medios de comunicación, el mercado del arte y el público, llenándose así de contenido.

M. Cattelan, Comedian, 2010

Comedian (2019) generó una gran polémica y está muy presente en los discursos de los negacionistas del arte conceptual. Tiene un poco de todo lo que hemos visto anteriormente: Duchamp (por el *ready-made*), Kosuth (por lo conceptual) y Warhol (por el uso de objetos populares y por el propio objeto —plátano— y su disposición⁵).

⁵ La referencia del plátano apunta a la portada del disco de *The Velvet Underground & Nico* de 1967, que se convirtió en icono de la música, apuntalando la idea del guiño warholiano.

También podríamos encontrar referencias en Piero Manzoni⁶ por la ironía y el juego con el mercado del arte, y el movimiento Pòvera⁷ por la carestía de medios, pero en estos dos últimos ejemplos no nos detendremos más.

La descripción iconográfica es tan simple como: un plátano pegado con cinta americana en una pared exterior de la galería Emmanuel Perrotin en la feria de arte Art Basel Miami Beach de 2019.

La descripción iconológica no es para profanos en el arte. Como hemos visto, hay múltiples referencias. La obra funciona como lo que se puede denominar dispositivo del arte: un artefacto que pone en evidencia no solo a los agentes artísticos, sino también a otros protagonistas de nuestra sociedad posmoderna, como medios de comunicación, consumismo, capitalismo, especulación, superficialidad, revisionismo, etc.

Para añadir más leña a los negacionistas, se trata de una serie de dos piezas. ¿El doble de trabajo? Su precio, otra provocación: 120 mil dólares americanos. ¿Se trata de un plátano de una frutería normal elevado a la categoría de obra de arte?

Como era de esperar, se convirtió rápidamente en el centro de atención de la feria y, como buena obra posmoderna, salieron infinitas interpretaciones, debates y opiniones.

Se dice⁸ que la primera pieza fue comprada por Sarah Andelman, diseñadora de Nueva York. En concreto, habría adquirido un certificado de autenticidad de la idea del artista, que le permite replicar la obra cuando quiera, ya que certifica que la acción de pegar el plátano por el poseedor del certificado es realizar una acción ingeniada por el artista, lo cual diferencia ese plátano con cinta de cualquier otro.

Entre las reacciones más importantes destacaría dos. La primera, la que realizó el artista David Datuna, que pasó por la galería y se comió el plátano, una acción a la que llamó "artista hambriento".⁹ Y la segunda, que debido al éxito tuvo que retirarse la pieza de la feria, dada la cantidad de gente que acudía al *stand* para ver la obra.

Conclusiones

¿Suponen obras como la de Cattelan un giro copernicano en el mundo del arte?

La obra de Cattelan ejemplifica muy bien el gran cambio o giro del arte que nace con Duchamp y termina con el fin de la modernidad al que se refería Foucault.

Un giro en el que el arte se revela con lo establecido. Ya cualquier objeto puede convertirse en una obra de arte. Se diferencia al artista de la manufactura técnica y se pone al espectador en el centro de la obra. Se crean obras abiertas a infinitas interpretaciones, obras que pueden

⁶ Más información en: <https://historia-arte.com/artistas/piero-manzoni>

⁷ Más información en: <https://historia-arte.com/movimientos/arte-povera>

⁸ No dudo que hubiera sido vendida, pero también hay que considerar que puede ser otra parte del circo mediático. Lo realmente importante es considerar si este hecho es relevante o no; ya tenemos otra polémica abierta. La obra como concepto se sigue alimentando de argumentos exógenos.

⁹ La obra fue restaurada rápidamente por otro plátano del mismo tipo sin el menor problema, aumentando aún más la expectación de la obra y su repercusión en los medios. ¿Esta acción fue premeditada por el propio Cattelan? ¿Fue un minuto de gloria para David Datuna? Lo que está claro es que añade todavía más contenido.

funcionar solo en el plano conceptual. Vamos, que si Hegel levantara la cabeza, en un tono prepotente, diría algo así como: "¡Os lo dije! El arte ha muerto".

Pero claro, habría muerto el arte que solo se justifica como medio de transmisión de una única verdad.

Si algo hizo Cattelan, es llevar a las masas el discurso que inició Duchamp.

¿Es el arte conceptual al arte lo que Kant a la filosofía?

Kant y el arte conceptual se encuentran en momentos disruptivos del pensamiento y el arte occidental. Kant va a dar entrada al mundo de la razón, el fin de todas las ideas del mundo antiguo, el fin de la metafísica.

El arte conceptual será la puerta del arte posmoderno, el fin de la modernidad, el cuestionamiento de una razón única y universal, el fin de los ideales, el mundo de las opiniones, de las razones individuales.

¿Cuál es la causa de la ausencia de prolijidad, tanto en la obra de Kant como en el arte contemporáneo?

También es interesante la ausencia de prolijidad tanto en los textos de Kant como en el discurso del arte conceptual. Como dice Kant en los prólogos, no se dirige a todos los públicos. Obvia poner ejemplos que solo alargarían inútilmente el desarrollo de su proyecto filosófico.

Como ejemplo de esta idea podemos ver la obra de Wolf Vostell: *¿Por qué el proceso entre Jesús y Pilatos duró solamente dos minutos?* (1996).

Wolf Vostell, ¿Por qué el proceso entre Jesús y Pilatos duró solamente dos minutos? 1996

La explicación de esta obra queda al entendimiento y curiosidad del lector.

¿Qué tipo de juicio kantiano se saca de una obra como *Comedian* de Cattelan?

Sería un juicio sintético *a posteriori*. *A posteriori*, ya que sin contexto no se puede comprender, y sintético, ya que el sujeto "plátano" no está incluido en el predicado "arte".

Bibliografía

Burke, E. (2005). *De lo sublime y de lo bello*. Alianza Editorial.

Danto, A. C. (1983). *The transfiguration of the commonplace: A philosophy of art*. Harvard University Press.

Hegel, G. W. F. (2007). *Lecciones sobre la estética*. Akal.

Kant, I. (1999). *Prolegómenos a toda metafísica del futuro que haya de poder presentarse como ciencia*. Istmo.

Kant, I. (2022). *Crítica de la razón pura*. Biblioteca Virtual Universal.

<https://biblioteca.org.ar/libros/89799.pdf>

Llorens, T. (6 de julio de 2014). Warhol, Danto y la muerte del arte. *El País*.

https://elpais.com/elpais/2014/07/06/opinion/1404664147_362740.html