

Profesor Alfredo Gracia Vicente

AVANCE
a los apuntes elementales
de
estética y arte

PRIMERA PARTE

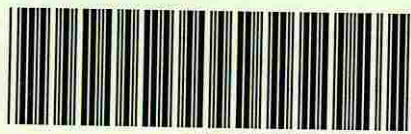

Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la U. A. N. L.

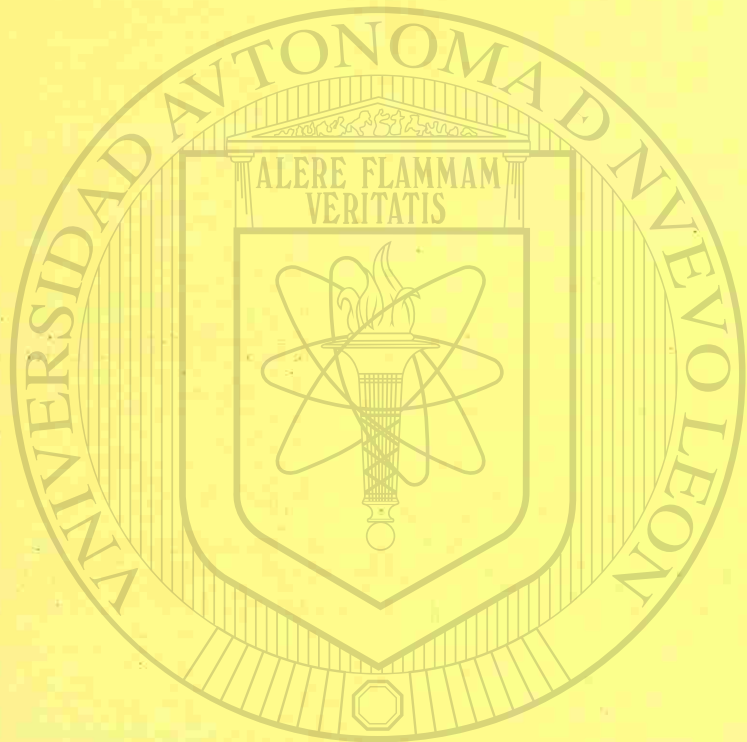
ARBOR/APUNTES/Septiembre, 1996

I / A1
4 G B H 6
• 2 3 6

apuntes elementales de estética y arte / Profesor Alfredo Gracia Vicente

1020120779

U A N L

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Profesor Alfredo García Vicente

AVANCE

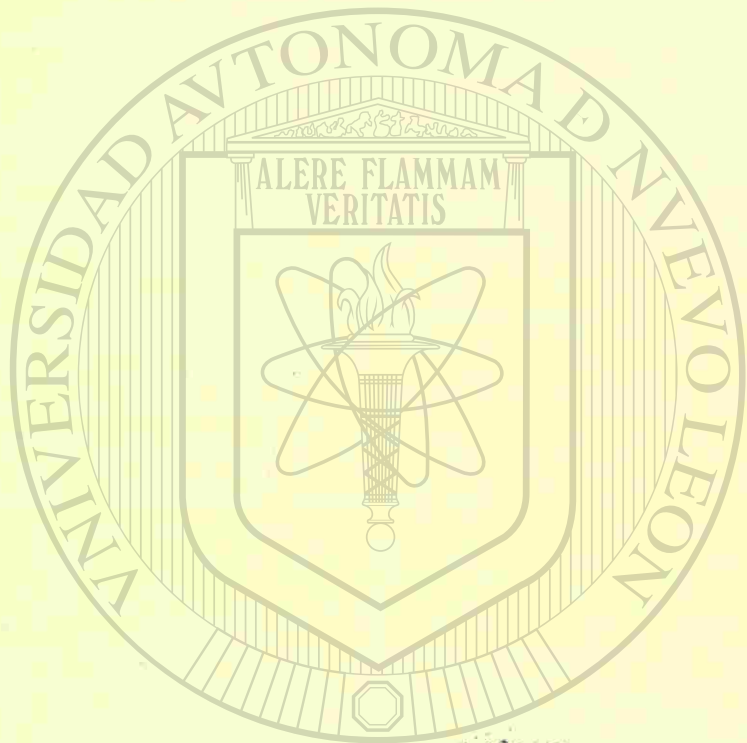
a los apuntes elementales de

estética y arte

PRIMERA PARTE

ARZOBISPO APUNTES Septiembre, 1996

Profesor Alfredo Gracia Vicente

AVANCE

a los apuntes elementales
de

estética y arte

PRIMERA PARTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE

Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la U. A. N. L.

ARBOR/APUNTES/Septiembre, 1996

Profesor Alfredo Gracia Vicente

BH61

G7

V.1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ARBOR APUNTES Septiembre 1983

Presentación:

Estos apuntes quieren servir a los jóvenes estudiantes de mi facultad de Ciencias de la Comunicación de la U.A.N.L.

Aparecen con carácter de avance al libro que la Editorial Arbor de nuestra Facultad está preparando con todo cuidado y que verá la luz es nuestro deseo - en el curso del año de 1983.

Se trata en este "avance" y en el libro también, de ESTÉTICA y ARTE, dos palabras con afán de infinitud, cuyos límites, nunca exactamente determinados, nos producen incesantes y variados estímulos.

Estos apuntes tienen que ser claros y sencillos; he puesto mi mayor empeño en otorgarles estas dos cualidades.

Sugiero a mis compañeros maestros y alumnos que opinen sobre este trabajo y me ayuden a rectificar hasta que complazcan, en grado satisfactorio, las necesidades del programa actual; y retribuyan el esfuerzo de los alumnos para cumplir con agrado y provecho con las exigencias del curso.

Monterrey, N.L. a ocho de febrero de 1983.

Profesor Alfredo Gracia V.
[Signature]

Estética: Voz de origen griego. Por su etimología vemos que se refiere a la "facultad de percibir por medio de los sentidos". En nuestra lección, el verbo percibir lo usamos como equivalente de recibir. - Percibir/recibir impresiones en virtud de la acción de los principales órganos de los sentidos. Estos órganos son:

el de la vista para las sensaciones luminosas;
 el del oído para las sonoras;
 el del gusto para los sabores;
 el del olfato para los olores;
 el del tacto para las sensaciones térmicas, dolorosas, presiones y otras.

*
Impresión. - Usando un fácil símil y en tanto que "acción y efecto de imprimir", tenemos que impresión vale tanto como marca, huella, sello o señal que las cosas percibidas dejan en nuestro ser.

Sensación. - Es un hecho síquico; es la impresión sensorial que resulta de la acción de un excitante externo sobre un determinado aparato receptor. En breve: sensación es el efecto que algunas cosas o las cualidades de estas cosas físicas, producen en nosotros.

Percepción. - Recepción y elaboración en los centros nerviosos, de los datos proporcionados por los órganos de los sentidos. En el proceso perceptual, el hombre se da cuenta, toma conciencia del mundo que le rodea. ■

La Estética como objeto de estudio, tiene, pues, una importante relación con los sentidos, con lo sensible, con la sensibilidad. En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia (ed. 1984), se define la estética como "la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte." Aunque está muy claro que ni la belleza, ni la teoría ni la filosofía del arte han sido abolidas, también se puede afirmar que la académica definición ya no se corresponde con las ideas actuales sobre estética.

Si volvemos al campo de la etimología nos hallamos con un grupo de palabras que, aunque sólo sea por curiosidad, vale la pena nombrar: **ANESTESIA**, cuyo prefijo privativo an señala la falta general o parcial de la sensibilidad. (anestesiar, anestésico, anestesiología, anestesista.)

DISESTESIA. Perversión de la sensibilidad, que se observa especialmente en el histerismo.

HIPERESTESIA. Sensibilidad excesiva y dolorosa. ■

En los órganos de los sentidos se efectúa la aprehensión de la realidad sensible. A partir de ahí surgen las sensaciones. En ocasiones, una sensación pasa a ser una emoción. Este término, EMOCIÓN, se define como un estado afectivo que, como consecuencia de un estímulo, modifica momentáneamente el equilibrio de nuestra estructura psicofísica.

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la voz estética tiene dos contenidos: el etimológico, que se refiere a la sensibilidad y el semántico, que actualmente indica toda consideración o reflexión sobre la belleza y el arte.

ARTE, BELLEZA y ESTÉTICA son conceptos capitales en nuestro curso. Y no se deben confundir en modo alguno:

El ARTE es predominantemente hacer, técnica.

La BELLEZA es predominantemente sentimiento.

Y la ESTÉTICA es predominantemente reflexión y puede ser teoría. ■

SINOPSIS - I

ESTÉTICA. - Voz de origen griego.

- Facultad de percibir por medio de los sentidos.

PERCEPCIÓN } Sensorial: capta realidades físicas.
vía { Intelectual: capta conceptos.

Importante: TODOS TENEMOS UN SISTEMA PERCEPTIVO PROPIO.

El valor de la percepción depende de la ATENCIÓN:
VER-MIRAR. - Mirar es ver con atención
OÍR-ESCUCHAR. - Escuchar es oír con atención.

Repetición y ampliación. - Entre las voces ARTE, BELLEZA y ESTÉTICA existen fuertes ligas, pero cada una tiene su campo propio:

ARTE. Se refiere, ante todo, al quehacer, al hacer, a la producción de objetos que por su naturaleza y condición son remitidos al campo estético como esperando una reflexión.

ESTÉTICA. Trata de la consideración reflexiva, o el gusto; el juicio sobre un pretendido objeto artístico; finalmente, la estética alude y emite consideraciones sobre las cualidades que se suponen presentes en el producto artístico.

BELLEZA es un complejo sentimiento que se manifiesta según la perfección o armonía de las cosas. (Las artísticas, en nuestro curso)

ESTÉTICA ES EL CONJUNTO DE REFLEXIONES QUE SE HACEN SOBRE ARTE ■

En los órganos de los sentidos se efectúa la aprehensión de la realidad sensible. A partir de ahí surgen las sensaciones. En ocasiones, una sensación pasa a ser una emoción. Este término, EMOCIÓN, se define como un estado afectivo que, como consecuencia de un estímulo, modifica momentáneamente el equilibrio de nuestra estructura psicofísica.

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la voz estética tiene dos contenidos: el etimológico, que se refiere a la sensibilidad y el semántico, que actualmente indica toda consideración o reflexión sobre la belleza y el arte.

ARTE, BELLEZA y ESTÉTICA son conceptos capitales en nuestro curso. Y no se deben confundir en modo alguno:

El ARTE es predominantemente hacer, técnica.

La BELLEZA es predominantemente sentimiento.

Y la ESTÉTICA es predominantemente reflexión y puede ser teoría. ■

SINOPSIS - I

ESTÉTICA. - Voz de origen griego.

- Facultad de percibir por medio de los sentidos.

PERCEPCIÓN } Sensorial: capta realidades físicas.
vía { Intelectual: capta conceptos.

Importante: TODOS TENEMOS UN SISTEMA PERCEPTIVO PROPIO.

El valor de la percepción depende de la ATENCIÓN:
VER-MIRAR. - Mirar es ver con atención
OÍR-ESCUCHAR. - Escuchar es oír con atención.

Repetición y ampliación. - Entre las voces ARTE, BELLEZA y ESTÉTICA existen fuertes ligas, pero cada una tiene su campo propio:

ARTE. Se refiere, ante todo, al quehacer, al hacer, a la producción de objetos que por su naturaleza y condición son remitidos al campo estético como esperando una reflexión.

ESTÉTICA. Trata de la consideración reflexiva, o el gusto; el juicio sobre un pretendido objeto artístico; finalmente, la estética alude y emite consideraciones sobre las cualidades que se suponen presentes en el producto artístico.

BELLEZA es un complejo sentimiento que se manifiesta según la perfección o armonía de las cosas. (Las artísticas, en nuestro curso)

ESTÉTICA ES EL CONJUNTO DE REFLEXIONES QUE SE HACEN SOBRE ARTE ■

SINOPSIS II ESTÉTICA

Alexander von BAUMGARTEN ¹⁷¹⁴/₁₇₆₂ (Alemán) fue el FUNDADOR DE LA ESTÉTICA MODERNA.

La obra ESTÉTICA de Baumgarten se publicó en dos volúmenes: { 1er. volumen: en 1750
2º volumen: en 1758

Definición de Estética según Baumgarten: ESTÉTICA es la "disciplina filosófica que trata de los fenómenos artísticos y en particular de lo bello".

De acuerdo con Alexander Gottlieb von Baumgarten, la ESTÉTICA es la doctrina del saber sensible o GNOSEOLOGÍA INFERIOR, frente a la LÓGICA, que es la doctrina del saber racional e intelectual o GNOSEOLOGÍA SUPERIOR.

El material de la ESTÉTICA se forma con el conjunto de reflexiones que se hacen sobre arte. Estas reflexiones comprenden:

- LA OBRA DE ARTE EN SÍ,
- EL CONTEXTO SOCIAL EN QUE SE PRODUCE,
- EL PROCESO CREADOR,
- EL ESTILO
- LOS ANTECEDENTES
- EL TIEMPO Y EL ESPACIO QUE LE CORRESPONDEN
- LOS VALORES QUE INCLUYE,
- Y ... ETC., ETC.

Arte.

El término arte tiene muchos usos más o menos relacionados entre sí. Procede directamente del latín y significa principalmente habilidad y destreza. Debemos decir que en la lengua griega antigua había una palabra que quería decir casi lo mismo que el ARS latino: habilidad y destreza. Esta palabra del griego clásico es TEKNE.

ARS y TEKNE también tienen entre sí otro significado común: ambas quieren decir Oficio. Tienen, pues, la una y la otra una relativa o casi total equivalencia entre sus respectivos significados.

ARS y TEKNE tienen, otra vez las dos, algo que ver con el concepto de POESÍA y ésta a su vez se relaciona con las facultades creativas del hombre y de la humanidad. En fin: que hablando de arte, técnica, tecnología, creación, poesía, belleza, intelecto, conocimiento y sus más preciadas similitudes, nos hallamos en el mundo inefable de las artes o del ARTE, en la esfera de las relaciones personales, en la ambiciosa búsqueda del consenso total.

Resumen: EN EL ARTE SE PRODUCEN DETERMINADOS OBJETOS QUE NOS INVITAN A REFLEXIONAR SOBRE LAS CUALIDADES ESTÉTICAS QUE REÚNEN. ■

ARTE. - Continúa.

IDEAS GENERALES SOBRE ARTE.

Es prácticamente imposible ofrecer una definición de arte universalmente aceptada. Ofrecemos a continuación diversas propuestas, todas ellas interesantes y, claro, preparadas para ser sujetos de debate y comentario.

- Arte es una actividad humana cuyos productos despiertan en nosotros una respuesta estética.
- Arte (Diccionario) - Del lat. *ars, artis*. Disposición para hacer alguna cosa. - Todo lo que se hace por el ingenio o la habilidad del hombre.
- Arte. - Conjunto de reglas o preceptos para hacer bien una cosa.
- Arte es la imitación bella de la naturaleza.
- Arte es la manera de hacer algo según método.
- Arte es la realidad vista a través de un temperamento.
- Arte es la habilidad reducida a teoría.
- Arte es todo lo que es producido con invención y esfuerzo.
- El Arte es una actividad humana libre y decidida por el impulso que lleva al hombre a la creación estética.
- EL OBJETO ARTÍSTICO, independientemente de las definiciones que nos parezcan más acertadas, tiene que ser: SENSIBLE, ORIGINAL, COMUNICADOR Y EXPRESIÓN DEL AUTOR.
(Reconozco que también esta conclusión puede y debe ser sometida a comentario y debate).

ARTE. - Continúa

Sigue una propuesta que hice (A.G.V.) años atrás y que, si bien la considero demasiado extensa y, desde luego, más o menos vulnerable, creo que vale también como sujeto de discusión. Dice así:

EL ARTE ES UNA ACTIVIDAD HUMANA
DE ÍNDOLE CREADORA
EN LA QUE SE PRODUCEN OBJETOS SENSIBLES DE ORDEN ESTÉTICO
QUE A LA VEZ QUE COMUNICAN ENTRE SÍ AL PRODUCTOR Y AL RECEPTOR,
EXPRESAN AL PROPIO ARTISTA (o productor)
Y EL CONTENIDO IDEOLÓGICO
QUE LOS MENCIONADOS OBJETOS LLEVAN CONSIGO.

Si desglosamos los puntos anteriores, tenemos que:

- a) El arte es una exclusiva del hombre
- b) El arte ha de ser creador; es decir, original.
- c) El producto ha de ser sensible y nos ha de llegar por vía sensorial.
- d) El producto ha de ser comunicativo; relaciona al artista con el receptor.
- e) El producto ha de ser expresivo. Tiene que proyectar al artista y el contenido que es propio de tal producto artístico.

EL ARTISTA SE EXPRESA MEDIANTE LAS FORMAS QUE CREA.
EN LA OBRA DE ARTE SE OBJETIVA DE MANERA SENSIBLE
LA FUERZA CREADORA DEL SUJETO.

DISQUISICIONES SOBRE ESTÉTICA

La estética es una ciencia abierta: cuidémonos de de negaciones a priori como de negaciones absolutas. Por principio, la estética se somete a revisión continua.

Ligada como está la estética a su origen filosófico, las diferentes corrientes o tendencias del pensamiento humano determinan otras tantas propuestas estéticas; así se habla - pongamos por ejemplo - de estética normativa o de estética fenomenológica; de la estética idealista o de la estética materialista; y podríamos seguir enumerando otros enfoques de la estética.

El término estética se usa profusamente en otros campos u oficios, a veces muy alejados del arte. Así hablamos de estética para citar la especialidad quirúrgica que combate la fealdad o las señales de la vejez. También se usa la voz estética en la actividad peluquera. El adjetivo antiestético lo emplean incontables personas que no tienen ninguna relación con "nuestra" estética.

La palabra estética fue acuñada por nuestro conocido Alexander Gottlieb von BAUMGARTEN cuando separó o independizó este estudio de los filosóficos a que pertenecía. Así pues, podemos afirmar que la estética es una palabra que circula desde el siglo décimo-octavo (XVIII) y sigue desde entonces vigente en todas las lenguas cultas.

DISQUISICIONES SOBRE ESTÉTICA. (Continúa)

Decíamos que la voz estética se usa desde el siglo XVIII en todas las lenguas cultas. Pero la preocupación por los problemas del arte y la belleza es varias veces milenaria. Con carácter de reflexión filosófica la podemos observar en la antigüedad y no cabe duda alguna de que aun las más primitivas obras de arte incluyen alguna expresión del sentido estético de sus autores.

El (joven) filósofo Karl Marx (1818-1883) formuló la siguiente sentencia estética en relación con la obra de arte. Sinceramente creo que es un deber reflexionar sobre la extraordinaria formulación teórica de Marx, que dice como sigue:

"El valor supremo de la obra de arte, su valor estético, lo alcanza el artista en la medida en que es capaz de imprimir una forma determinada a una materia dada como resultado de lo cual el hombre extiende su propia realidad.

En nuestro curso, estética y arte son conceptos inseparables: Arte es una actividad humana cuyo producto es un objeto estético.

FORMA

Forma, en el lenguaje del arte, es lo que se percibe de una obra, considerada en su totalidad, en un acto único de pensamiento. Cualquier obra de arte, estructuralmente hablando, es una forma. Aclaro, si me es posible hacerlo, que la forma no se puede confundir con la cosa. La forma no es precisamente el objeto sino la estructura. Quizá se pueda decir que forma es la obra de arte en estado de idea. Es decir: en el arte, la forma consiste en un esquema de pensamiento imaginario a partir del cual el artista organiza sus materiales. En el objeto se juntan lo que llamaremos su figura visible y una figura invisible; a esta última, a la invisible, captable sólo por la mente, la llamaremos unas veces idea y otras, como equivalencia, forma. Deseo haberme expresado con claridad. No es cosa fácil.

En ESTÉTICA y ARTE suele distinguirse entre contenido y forma. El contenido es lo que se hace o se presenta dentro de una forma. Es opinión muy extendida hoy que la forma y el contenido son conceptos inseparables. Hegel lo expresa con sabiduría brevedad y sencillez cuando dice que TODA FORMA REVELA SU CONTENIDO.

En épocas clásicas se dijo que toda obra de arte requiere de una buena forma. Debe ser "formosa". Y lo "formoso" está en el polo opuesto de lo feo; lo formoso es, ni más ni menos, lo bello.

FORMALISMO - INFORMALISMO

En un sentido muy general, "formalismo" es un término que designa la tendencia artística que se dedica principal o exclusivamente al cuidado y exposición de los caracteres formales de la obra de arte. Lo anterior supone que en el formalismo se debe cuidar la constante aplicación del método y fórmulas de una escuela o tendencia determinadas ya sea en la enseñanza, ya en la investigación. Llevado a sus extremos, el formalismo conduciría al arte a un inmovilismo pernicioso.

Para los formalistas, el arte se apoya principalmente en la estructuración previa de la obra. Es decir: en el formalismo se halla prescrito un modo general de obrar.

*

El informalismo, por oposición al formalismo, es una corriente pictórica del siglo XX que, con diferentes nombres y actitudes, rechaza cualquier condicionamiento formal apriorístico. Ej. TACHISMO. Movimiento pictórico informalista caracterizado por el uso sistemático de la mancha de color. PINTURA MATÉRICA. Tendencia informalista en que los componentes técnicos y materiales desempeñan un papel crucial.

ARTE OTRO (ART AUTRE) Denominación que a veces se aplica a todo el informalismo. Es término muy ambiguo ya que incluye bajo su significado, prácticas muy dispares.

ACTION PAINTING. Tendencia informalista que da primacía a la realización de la obra sobre la pintura realizada. (Pollock)

IMAGINACIÓN - FANTASÍA

Comúnmente llamamos imágenes a las representaciones que tenemos de las cosas; dicho de otro modo: con el nombre de imaginación designamos la facultad de recibir las representaciones que las cosas "envían" a nuestros sentidos. IMAGEN - IDEA - CONCEPTO Y REPRESENTACIÓN, no son exactamente lo mismo, pero tienen mucho en común. Y ya hemos hablado de esquemas mentales, que podrían entrar en esta misma lección con el nombre conjunto de "imágenes construídas mentalmente."

Los más grandes filósofos y maestros de estética se han ocupado de la imaginación. Francis Bacon llama a la facultad de imaginar, el fundamento de la poesía, es decir, de la creatividad, de la capacidad de inventar. Debemos agregar que también podemos imaginar cosas y seres fantásticos, como el Edén, los centauros, el minotauro, etcétera.

Fantasía e imaginación son voces casi gemelas. Me aventuro a distinguir la una de la otra. Llamaré imaginación a la facultad de obtener representaciones; y me reservo el término fantasía para dar nombre a la imaginación creadora, apta para producir espontáneamente frutos o cosas que provienen de la libre acción mental.

SINOPSIS III

BELLEZA

BELLEZA. - Sustantivo abstracto.

Del latín bellum, bello.

BELLEZA según Baumgarten { Es la perfección del conocimiento sensible.
Es el acuerdo de los signos con los pensamientos y las cosas.
Es, finalmente, la abstracción de lo bello.

BELLEZA { Natural. Existe. El hombre la siente. La reconoce y la disfruta.
Artística. El hombre la crea.

SOLAMENTE EL HOMBRE ES CAPAZ DE SENTIR LA BELLEZA CONSUE-
TAMENTE Y DE INTERPRETARLA RACIONALMENTE.

El hombre, por medio { Su sentimiento de la belleza
del arte, comunica { traducido a formas y
a los objetos { enriquecido con un
contenido humano.

EL ARTE ES UNA PECULIARIDAD DEL TRABAJO HUMANO. EN LA ACTIVI-
DAD ARTÍSTICA SE PRODUCEN OBJETOS QUE MOTIVAN REFLEXIONES
ESTÉTICAS.

BELLEZA = Abstracción de lo bello.

Es un valor cultural, social e histórico. En
polaridad con lo bello está lo feo.

Lo bello existe de acuerdo con la índole de los distin-
tos modelos de sociedad, las necesidades que satis-
face y su destino, colectivo o privado, en cada época.

Decimos de infinidad de seres o cosas que son bellos o
que son bellas. Pues bien:

AQUELLO POR LO QUE DECIMOS QUE INFINIDAD DE SERES O COSAS
SON BELLOS O SON BELLAS, LLAMAMOS BELLEZA. Las cosas be-
llas o los objetos bellos los tenemos al alcance de nuestra
simple visión. La belleza no está a nuestro alcance. Sólo la
podemos ver intelectivamente. (Platón)

IMAGINACIÓN - FANTASÍA

Comúnmente llamamos imágenes a las representaciones que tenemos de las cosas; dicho de otro modo: con el nombre de imaginación designamos la facultad de recibir las representaciones que las cosas "envían" a nuestros sentidos. IMAGEN - IDEA - CONCEPTO Y REPRESENTACIÓN, no son exactamente lo mismo, pero tienen mucho en común. Y ya hemos hablado de esquemas mentales, que podrían entrar en esta misma lección con el nombre conjunto de "imágenes construídas mentalmente."

Los más grandes filósofos y maestros de estética se han ocupado de la imaginación. Francis Bacon llama a la facultad de imaginar, el fundamento de la poesía, es decir, de la creatividad, de la capacidad de inventar. Debemos agregar que también podemos imaginar cosas y seres fantásticos, como el Edén, los centauros, el minotauro, etcétera.

Fantasía e imaginación son voces casi gemelas. Me aventuro a distinguir la una de la otra. Llamaré imaginación a la facultad de obtener representaciones; y me reservo el término fantasía para dar nombre a la imaginación creadora, apta para producir espontáneamente frutos o cosas que provienen de la libre acción mental.

SINOPSIS III

BELLEZA

BELLEZA. - Sustantivo abstracto.

Del latín bellum, bello.

BELLEZA según Baumgarten { Es la perfección del conocimiento sensible.
Es el acuerdo de los signos con los pensamientos y las cosas.
Es, finalmente, la abstracción de lo bello.

BELLEZA { Natural. Existe. El hombre la siente. La reconoce y la disfruta.
Artística. El hombre la crea.

SOLAMENTE EL HOMBRE ES CAPAZ DE SENTIR LA BELLEZA CONSUE-
TAMENTE Y DE INTERPRETARLA RACIONALMENTE.

El hombre, por medio { Su sentimiento de la belleza
del arte, comunica { traducido a formas y
a los objetos { enriquecido con un
contenido humano.

EL ARTE ES UNA PECULIARIDAD DEL TRABAJO HUMANO. EN LA ACTIVI-
DAD ARTÍSTICA SE PRODUCEN OBJETOS QUE MOTIVAN REFLEXIONES
ESTÉTICAS.

BELLEZA = Abstracción de lo bello.

Es un valor cultural, social e histórico. En
polaridad con lo bello está lo feo.

Lo bello existe de acuerdo con la índole de los distin-
tos modelos de sociedad, las necesidades que satis-
face y su destino, colectivo o privado, en cada época.

Decimos de infinidad de seres o cosas que son bellos o
que son bellas. Pues bien:

AQUELLO POR LO QUE DECIMOS QUE INFINIDAD DE SERES O COSAS
SON BELLOS O SON BELLAS, LLAMAMOS BELLEZA. Las cosas be-
llas o los objetos bellos los tenemos al alcance de nuestra
simple visión. La belleza no está a nuestro alcance. Sólo la
podemos ver intelectivamente. (Platón)

TENDENCIAS O CORRIENTES ESTÉTICAS

Una corriente filosófica determina, por lo general, una corriente estética. Así se habla de

ESTÉTICA

NORMATIVA. - La queda reglas para hacer o para juzgar una obra de arte.

AXIOLÓGICA. - La belleza es un valor. Se comprueba porque tiene SOPORTE ONTOLÓGICO, DISTINGUIMOS SU CONTENIDO, SE EXPRESA EN POLARIDAD Y ADMITE GRADOS DE INTENSIDAD.

FENOMENOLÓGICA. - Explora lo que es "dado". Los fenómenos hacen la realidad. No existe una idea de la belleza; existe el placer de contemplar. Lo estético es co-realidad.

MATERIALISTA. - Lo bello es producto de las relaciones entre hombre, trabajo, materia, sociedad, espacio y tiempo.

IDEALISTA. - Lo bello procede de lo absoluto.

SOCIOLÓGICA. - Los objetos estéticos son productos sociales.

SEMIÓTICA. - Lo bello pertenece al mundo de los signos. El objeto es vehículo de comunicación.

PSICOLÓGICA. - La estética es una rama de la psicología aplicada.

CIBERNÉTICA. - Matemáticas y computadoras complementan la creación artística.

CONCEPTUALISTA. - La idea como arte. El conceptualismo concede más importancia al proceso mental que determina la creación de la obra, que a la realización material de la misma.

TENDENCIAS ESTÉTICAS. - Continúa

Se habla también de la estética siguiendo la época en que se manifiesta, dándole el nombre histórico que corresponde a tal época, tiempo o era. Y así se dice de la

estética medieval, o
estética renacentista, o
estética del neoclasicismo

Igualmente recibe el nombre de los grandes:

estética de Leonardo,
estética de Rafael,
estética cezariana,
estética de Picasso
y otras más, sin que se vea el final.

*

La función de la estética consiste, por una parte, en la identificación, dentro de los productos artísticos, de los factores que activan la sensibilidad y producen la emoción peculiar de la obra de arte; por otra parte, corresponde a la estética analizar, describir e interpretar las reacciones provocadas por la presencia del objeto estético y su inmediata y global percepción, sin considerar su valor de uso.

TENDENCIAS ESTÉTICAS. - Concluye

El profesor David Estrada Herrero, de la Universidad de Barcelona, España, propone una definición de ESTÉTICA que vamos a registrar:

"... podríamos definir la estética diciendo que es una reflexión filosófica sobre determinados objetos artísticos y naturales que suscitan en nosotros juicios peculiares de belleza, sublimidad y fealdad, en el marco de unos sentimientos propios y exclusivos." Por consiguiente, termina el maestro Estrada, los objetos artísticos y naturales, así como los juicios y sentimientos a que éstos dan lugar, constituyen el contenido de la estética y el tema de su reflexión.

Nuestro curso se denomina

ESTÉTICA Y ARTE

Aclaremos este hecho: EL ARTE ES UNA EXCLUSIVA DEL HOMBRE; pero el arte, motivo de reflexiones estéticas no es el único sujeto de la estética; ni la belleza, tampoco; es más: como ya hemos dicho en otra ocasión, la belleza no ha sido abolida, pero ya no es el único objetivo del arte.

MÁS GENERALIDADES SOBRE ARTE

Bellas Artes

El arte es una manifestación de la actividad humana en los órdenes del sentimiento y de la imaginación.

Estas manifestaciones se agrupan en siete grandes secciones que, por tradición relativamente moderna solemos llamar las BELLAS ARTES: POESÍA, PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA, MÚSICA, DANZA Y CINEMATOGRAFÍA.

Todas estas secciones tienen una o más variantes. Por ejemplo: en la poesía debemos considerar incluida la literatura, con todos sus géneros y subgéneros; y próximo al cinematógrafo hallamos la poderosa televisión con su cortejo de particularidades.

Imposible dejar de citar la fotografía que, en poco más de un siglo un lugar indiscutible como arte nuevo e independiente. Quizás debiéramos hablar de ocho secciones de las Bellas Artes, en vez de hablar de siete. No es importante, sin embargo, fijar cuántas son. Por fortuna se admite, cada vez más fácilmente, que en la calificación de las Bellas Artes tiene la entrada libre toda actividad humana cuyo producto es una obra artística dirigida a la sensibilidad y reflexión del contemplador.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TENDENCIAS ESTÉTICAS. - Concluye

El profesor David Estrada Herrero, de la Universidad de Barcelona, España, propone una definición de ESTÉTICA que vamos a registrar:

"... podríamos definir la estética diciendo que es una reflexión filosófica sobre determinados objetos artísticos y naturales que suscitan en nosotros juicios peculiares de belleza, sublimidad y fealdad, en el marco de unos sentimientos propios y exclusivos." Por consiguiente, termina el maestro Estrada, los objetos artísticos y naturales, así como los juicios y sentimientos a que éstos dan lugar, constituyen el contenido de la estética y el tema de su reflexión.

Nuestro curso se denomina

ESTÉTICA Y ARTE

Aclaremos este hecho: EL ARTE ES UNA EXCLUSIVA DEL HOMBRE; pero el arte, motivo de reflexiones estéticas no es el único sujeto de la estética; ni la belleza, tampoco; es más: como ya hemos dicho en otra ocasión, la belleza no ha sido abolida, pero ya no es el único objetivo del arte.

MÁS GENERALIDADES SOBRE ARTE

Bellas Artes

El arte es una manifestación de la actividad humana en los órdenes del sentimiento y de la imaginación.

Estas manifestaciones se agrupan en siete grandes secciones que, por tradición relativamente moderna solemos llamar las BELLAS ARTES: POESÍA, PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA, MÚSICA, DANZA Y CINEMATOGRAFÍA.

Todas estas secciones tienen una o más variantes. Por ejemplo: en la poesía debemos considerar incluida la literatura, con todos sus géneros y subgéneros; y próximo al cinematógrafo hallamos la poderosa televisión con su cortejo de particularidades.

Imposible dejar de citar la fotografía que, en poco más de un siglo un lugar indiscutible como arte nuevo e independiente. Quizás debiéramos hablar de ocho secciones de las Bellas Artes, en vez de hablar de siete. No es importante, sin embargo, fijar cuántas son. Por fortuna se admite, cada vez más fácilmente, que en la calificación de las Bellas Artes tiene la entrada libre toda actividad humana cuyo producto es una obra artística dirigida a la sensibilidad y reflexión del contemplador.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES

Las artes pueden clasificarse de acuerdo con el medio que les es propio; es decir, según los materiales empleados y los sentidos corporales que intervienen en la recepción y apreciación de la misma:

ARTES VISUALES.

BIDIMENSIONALES: dibujo, pintura, artes decorativas, fotografía artística, etc.

TRIDIMENSIONALES: escultura, arquitectura, jardinería. — En resumen: llamamos artes visuales a aquellas cuyas formas son captadas por el órgano de la visión.

ARTES AUDITIVAS O ACÚSTICAS.

Todas las formas musicales. Se exceptúan aquellas modalidades que combinan con otras y exigen consideración aparte.

COMBINACIONES:

Drama: Verbal y visual

Opera: Verbal, acústico y visual

Danza: Visual, acústico

Canto: Verbal, acústico

Cine: Visual, verbal, acústico

Espero que el lector, estudiante o no, apruebe la anterior clasificación o la modifique de acuerdo con su mejor criterio.

Definiciones de arte.

Se presentan aquí otras definiciones de arte. Han sido recogidas en distintos libros; pueden aceptarse y pueden rechazarse; pero todas son interesantes, ingeniosas y sorprendentes; algunas, demasiado solemnes; en conjunto, parecen de algún concurso. Quizás nos invitan a participar. Naturalmente, la serie puede prolongarse al infinito. Son diez, un buen número.

ARTE.

- Ilusión o engaño consciente. C. Lange
- Introyección o proyección sentimental Lipps y Lee
- Satisfacción indirecta de un deseo reprimido. Freud
- Fenómeno significativo o símbolo S. K. Langer
- Lenguaje para comunicar valores Ch. Morris
- Expresión imaginaria de una emoción Collingwood
- Placer objetivado Santayana
- Representación verídica de la realidad U.R.S.S. (Oficial)
- Manifestación de autoconciencia del hombre. Luchats
- Mensaje transmisor de una información estética. Moles

* CUATRO ENFOQUES DE LO BELLO

- 1. — Lo bello es una manifestación propia de un ser universal.
- 2. — Lo bello es una creación de nuestra conciencia.
- 3. — Lo bello es un modo de ser de las cosas mismas.
- 4. — Lo bello debe ser considerado como una relación del hombre con su realidad física y social.

ARTISTAS Y ARTESANOS

Durante siglos no se estableció diferencia alguna entre la condición del artista y la del artesano; hoy decimos que es artista aquel que produce obras considerando los principios esenciales de la creación artística; y llamamos artesano al que produce obras según su oficio o habilidad manual y, generalmente, repitiendo modelos. Sin embargo, los límites entre arte y artesanía, permanecen bastante imprecisos.

Los dos conceptos artista y artesano indican cosas distintas el uno y el otro pero no deben emplearse en términos de oposición; tampoco lo uno excluye a lo otro. Hay obras de arte que las elogiamos porque están hechas artesanalmente, decimos. Y hay artesanías con tales facetas creativas que les confieren auténticas cualidades artísticas.

EXPERIENCIA Y PRACTICA presiden la artesanía: por la experiencia se repite la observación; por la práctica se repite la ejecución.

¿Y no sucede lo mismo o algo similar en la música, la danza, la escultura o la pintura?

Otra similitud y diferencia simultáneas: el artista desdéna muchas veces la utilidad de la obra de arte; el artesano identifica frecuentemente la obra con la utilidad.

ARTISTAS Y ARTESANOS, sigue...

En la antigüedad y en la edad media, la invención artística estaba fuertemente impregnada de fórmulas y recetas artesanales.

Muchos maestros del Renacimiento aceptan que en la obra de arte es fundamental la observación de ciertas reglas matemáticas. El tratadista francés del XVII François de Malherbe (1555-1628) declara que la poesía, esencialmente, consiste en una habilidad para ordenar y disponer sílabas y palabras. — Muchas veces alabamos la obra de los grandes artistas diciendo de ellos que tienen "mucho oficio".

Muy esquemáticamente expuesto, en el arte predomina el conocimiento dionisiaco (equivalente a apasionado, desmesurado, con ansia de infinito) mientras que en la artesanía el predominio es de lo apolíneo (equivalente a sereno, tranquilo, mesurado, bien redondeado, etc.)

Hegel presupone en la obra de arte el don del genio sumado a técnicas adquiridas.

El artesano sabe, pues, lo que va a realizar; su conocimiento es fruto de la experiencia; la experiencia crea el hábito mediante repeticiones y, por último, la obra satisface fines claramente preestablecidos.

Hace unos treinta años me regalaron una pieza artesanal en forma de pez hecha con un material llamado palo-fierro. Me contaron que esa madera que permite tan maravillosas obras la manejan los indios seris, un grupo aborígen mexicano del estado de Sonora. En la artesanía de palo-fierro se entona un himno a la fuerza manual y a la paciencia. — Fui y sigo siendo un admirador de la obra seri. Hace unos quince años recibí la noticia de que el Presidente de la República Mexicana, en una visita al pueblo seri, había obsequiado unas máquinas para trabajar la madera palo-fierro, que modificaron totalmente la técnica pero no el producto. La famosa artesanía de que les he hablado ha multiplicado "N" veces su producción y conservado íntegra su espléndida belleza.

Lo anterior explica, a mi juicio muy clara y precisamente lo que ha sido el tránsito de la artesanía al arte industrial.

Para ilustrar este tema tenemos el nombre universal de Walter Gropius, alemán (1883-1969) arquitecto, profesor y teórico del arte, sujeto de grandes hazañas arquitectónicas en Alemania, Gran Bretaña, U.S.A., y fundador de la escuela denominada Bauhaus (construcción de la Casa) institución que permaneció activa entre 1919 y 1933. Gropius replantó los problemas de filosofía artística en relación con el arte sano y augura la desaparición de éste para dar paso al arte industrial.

SOBRE EL GUSTO

Sobre gustos no hay nada escrito, se ha dicho muchas veces. Contradiciendo este popular aserto y acogiéndonos al campo de la estética, decimos nosotros: SOBRE GUSTOS HAY MUCHO ESCRITO y muy bueno. Bástenos citar al barón de Montesquieu (1689-1755) y a Immanuel Kant (1724-1804) para advertirnos de la importancia del tema; pero hay mucho más aparte de lo que escribieron estos dos grandes de las letras, la filosofía y el arte.

El gusto es uno de nuestros cinco sentidos corporales. El gusto nos permite captar, es decir catar, recoger los sabores de las cosas y tomar placer de ellos; o, por el contrario, rechazarlos con disgusto. Ahora bien: aunque lo dulce es dulce para todos y lo amargo es universalmente amargo, hay personas a las que disgusta el dulce; y no faltan individuos que gustan de lo amargo.

En otro campo de intereses: solemos decir que sentimos gusto o agrado por lo bello y que, en cambio, rechazamos lo feo. Muy sencillo si aceptásemos todos como bello lo que nosotros llamamos todos bello y aceptásemos como feo lo que llamamos feo. Es evidente que necesitamos algo de luz al respecto. Tenemos muchas propuestas pero nos ceñiremos a unas pocas que tenemos a mano. Vamos a la siguiente página.

SOBRE EL GUSTO (sigue)

Para empezar esta segunda parte de SOBRE EL GUSTO, iniciaremos con el gran sabio de la Enciclopedia Denis Diderot (1713-1784) y convendremos con él en que "los objetos artísticos resultan de una conjunción de relaciones de naturaleza plural que se manifiestan en el producto". Continuaremos con Montesquieu (1689-1755) de quien tomamos la profunda idea de que todo ser pensante vive en una vinculación más o menos consciente o voluntaria con las cosas; aplicada al arte, esta vinculación, casi siempre respecto de elementos emocionales, es nada menos que el gusto.

Kant (1724-1804), habla de nuestro tema con enviable precisión, esa que se reserva para uso exclusivo de los inmortales. Dice así: "Gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un descontento, sin interés alguno. El objeto de semejante satisfacción llámase bello." Para Immanuel Kant, el juicio de gusto no es lógico sino estético y su base determinante es de carácter subjetivo (si bien no es excluyente de la objetividad).

SOBRE EL GUSTO (sigue)

La naturaleza del gusto estimula a los atrevidos a juzgar nuestro gusto al mismo tiempo que ellos opinan sobre el objeto o representación. Para estos compañeros, que son muchos, existen dos clases de gusto: el buen gusto (el de ellos) y el mal gusto, (el de los demás). Con más justicia y bondad, creemos válida la proposición que dice:

SE TIENE GUSTO O NO SE TIENE

Creemos en el gusto - el buen gusto - y no creemos en el mal gusto. Digamos simplemente que tenemos fe en el gusto.

Citaremos de nuevo a Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu, que hizo famoso un ensayo suyo sobre el gusto. En este gentil y finísimo trabajo dice Montesquieu cosas como ésta:

"Son objetos del gusto los placeres que recibimos de lo bueno, lo agradable, lo gracioso, el no sé qué, lo noble, etc. Las fuentes de todo ello se dan en nosotros mismos".

El arte de hoy es un discurso universal que se corresponde con una gran variedad de actitudes, gestos y comportamientos. Desde el principio de esta época finisecular, se aprecia una ambición de erigir la libertad más completa como norma humana de acción. - ¿No será la Libertad la más genuina expresión del gusto del siglo veinte?

Feijoo, el gusto y el no sé qué

Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) fue quizás el más notable ensayista de España en el siglo XVIII. El padre Feijoo ingresó muy joven en la Orden de San Benito y después de estudiar en Salamanca, ganó por oposición una cátedra de teología en la Universidad de Oviedo, ciudad en que residió hasta el fin de sus días.

Hombre de intensa vida espiritual y pocas salidas de su celda monacal, se designó a sí mismo, con sabiduría, justicia y buen humor, "ciudadano libre de la república de las letras". Por la independencia de su criterio y amor a la verdad, sus obras gozaron de inmensa resonancia y aceptación única para su tiempo. Su producción se compone de dos grandes colecciones de opúsculos que se titulan:

- a) TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL (8 tomos)
- b) CARTAS ERUDITAS (5 tomos)

En total, doscientos ochenta y un trabajos que, agregadas algunas cosas fuera de serie, bien sumarían trescientos títulos en el haber del ilustre monje de San Benito.

Alguno de estos tratan asuntos de estética; el más famoso de todos los de este campo es el que se nombra

EL NO SÉ QUÉ

EL NO SÉ QUÉ

Por el P. Feijoo

En muchas producciones, incluidas las de arte, encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprensión, otro género de PRIMOR MISTERIOSO que, así como lisonjea el gusto, atormenta al entendimiento al no poder explicarlo por la razón; no encontrando vocablos ni conceptos que satisfagan la idea, se dejan caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene UN NO SÉ QUÉ QUE AGRADA, QUE ENAMORA, QUE HECHIZA. Y no hay que pedir revelación más clara que este natural misterio.

Entran en un edificio que los llena de gusto y admiración desde el primer golpe de vista. Si les preguntan qué hallan en tal edificio de exquisito o primoroso responderán que TIENE UN NO SÉ QUÉ QUE EMBELESA.

Llegan a un sitio delicioso cuya amenidad costea la naturaleza. No falta en él la cristalina corriente, complemento preciso de todo sitio agradable. El sitio hechiza. Quien a él llega no acierta a salirse. Sus ojos se hallan más prendados de lo que a veces es natural desaliño que de todos los artificiosos primores que lucen en las quintas de los magnates. ¿Pues qué tiene este sitio que no haya en aquéllos? — Tiene un NO SÉ QUÉ que aquéllos no tienen.

Feijoo — EL NO SÉ QUÉ. Para a la pág. siguiente.

Feijoo, el gusto y el no sé qué

Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) fue quizás el más notable ensayista de España en el siglo XVIII. El padre Feijoo ingresó muy joven en la Orden de San Benito y después de estudiar en Salamanca, ganó por oposición una cátedra de teología en la Universidad de Oviedo, ciudad en que residió hasta el fin de sus días.

Hombre de intensa vida espiritual y pocas salidas de su celda monacal, se designó a sí mismo, con sabiduría, justicia y buen humor, "ciudadano libre de la república de las letras". Por la independencia de su criterio y amor a la verdad, sus obras gozaron de inmensa resonancia y aceptación única para su tiempo. Su producción se compone de dos grandes colecciones de opúsculos que se titulan:

- a) TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL (8 tomos)
- b) CARTAS ERUDITAS (5 tomos)

En total, doscientos ochenta y un trabajos que, agregadas algunas cosas fuera de serie, bien sumaran trescientos títulos en el haber del ilustre monje de San Benito.

Algunos de estos tratan asuntos de estética; el más famoso de todos los de este campo es el que se nombra

EL NO SÉ QUÉ

EL NO SÉ QUÉ

Por el P. Feijoo

En muchas producciones, incluidas las de arte, encuentran los hombres, fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprensión, otro género de PRIMOR MISTERIOSO que, así como lisonjea el gusto, atormenta al entendimiento al no poder explicarlo por la razón; no encontrando vocablos ni conceptos que satisfagan la idea, se dejan caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene UN NO SÉ QUÉ QUE AGRADA, QUE ENAMORA, QUE HECHIZA. Y no hay que pedir revelación más clara que este natural misterio.

Entran en un edificio que los llena de gusto y admiración desde el primer golpe de vista. Si les preguntan qué hallan en tal edificio de exquisito o primoroso responderán que TIENE UN NO SÉ QUÉ QUE EMBELESA.

Llegan a un sitio delicioso cuya amenidad costea la naturaleza. No falta en él la cristalina corriente, complemento preciso de todo sitio agradable. El sitio hechiza. Quien a él llega no acierta a salirse. Sus ojos se hallan más prendados de lo que a veces es natural desaliño que de todos los artificiosos primores que lucen en las quintas de los magnates. ¿Pues qué tiene este sitio que no haya en aquéllos? — Tiene un NO SÉ QUÉ que aquéllos no tienen.

Feijoo — EL NO SÉ QUÉ. Para a la pág. siguiente.

EL NO SÉ QUÉ. Continuación

Ven una dama, una graciosa aldeana que acaba de entrar en la Corte. ¿Qué encuentran en ella de singular? La tez no está blanca como otras muchas que ven todos los días, ni las facciones son más ajustadas, ni más rasgados los ojos, ni más encarnados los labios, ni tan espaciosa la frente, ni tan delicado el tallo. No importa. Tiene ~~un~~ UN NO SÉ QUÉ LA ALDEANITA QUE VALE MÁS QUE TODAS LAS PERFECCIONES DE LAS OTRAS.

Sigue Feijoo su relación. Nos muestra cómo en el arte del canto hay una voz ni tan clara ni tan extensa como otras; pero se salva por UN NO SÉ QUÉ que no hay en las otras.

También en lo negativo encuentra el P. Feijoo UN NO SÉ QUÉ tan feo que no puede explicarse; o UN NO SÉ QUÉ que fastidia; UN NO SÉ QUÉ que horroriza. UN NO SÉ QUÉ QUE DA EN EL ROSTRO. UN NO SÉ QUÉ...

ESTÉTICA DEL TEÍSMO

según el LIBRO DEL TÉ de
Okakura Bakuzo

En esta lección se muestra la afinidad esencial, más allá de las expresiones externas de cada cultura y civilización, entre los pueblos de oriente y de occidente. Los textos que vamos a ofrecer pertenecen a la obra titulada EL LIBRO DEL TÉ, del autor japonés Okakura Bakuzo. En este libro se habla del ritual del teísmo, es decir, de la práctica y simbolismo de la ceremonia del té, tan importante en la cultura japonesa. El teísmo es un culto fundado en la devoción por lo bello, por encima de las vulgaridades de la vida cotidiana. El teísmo trata de conducirnos hacia un concepto integral del hombre. Y se dice del teísmo que es

UNA ECONOMÍA,
UNA GEOMETRÍA MORAL,
UNA HIGIENE,
UNA ESTÉTICA;
sí, una estética, porque nos permite experimentar junto con la ética y la religión. Veamos y comentemos las maravillosas propuestas de la estética del teísmo.

(para a la siguiente página).

- El te y su ceremonial son una obra de arte y necesitan de una mano maestra para manifestarse con sus nobles cualidades.
- La verdadera belleza se concibe siempre unida a todo acto que interviene en ella.
- Es deplorable en extremo ver una bella juventud estropeada por una falsa educación.
- Ningún color debe turbar la tonalidad de la estancia; ningún ruido debe destruir el ritmo de las cosas; ningún gesto puede alterar la armonía y ninguna palabra romper la unidad exigible.
- Una definición es siempre una limitación.
- El arte de la vida consiste en una readaptación constante al medio.
- El vacío es todopoderoso porque puede contenerlo todo.
- El artista se vale del vacío en su obra. Al no decirlo todo deja al espectador la ocasión de completar su idea. Así nos llegamos a creer que somos parte de ella.
- Amemos a los antiguos; pero copiemos de ellos lo menos posible.

- En Occidente, muchas casas parecen museos; en Oriente predominan la sencillez ornamental y los frecuentes cambios decorativos.
- La verdadera belleza sólo puede descubrirla quien mentalmente haya completado lo incompleto.
- En presencia de una gran obra de arte no hay diferencia entre el intelectual, el soldado o el hombre del pueblo.
- El espectador debe cultivar su aptitud para recibir el mensaje. El artista debe saber como enviarlo.
- El arte de hoy es el que realmente nos pertenece; es nuestro propio reflejo.
- QUIEN SIEMPRE HA VIVIDO CON LA BELLEZA, MURIRÁ CON BELLEZA.

LA BELLEZA ES UN VALOR

si, la belleza es un valor; pero si queremos tener claro este postulado, necesitamos reflexionar sobre el mismo y determinar su carácter y naturaleza propios, así como el alcance de los llamados juicios de valor.

Nuestro valor reside en el campo de la filosofía; no reside en el precio de las cosas. Nuestro valor pertenece a la llamada "teoría de los valores" que, científicamente denominamos axiología.

La teoría de los valores como disciplina filosófica ha visto su mayor desarrollo en los siglos XIX y XX.

Max Scheler (1874-1928) concibió los valores como cualidades reales, inmutables e independientes del sujeto que los percibe, captables por la intuición. Para Scheler el lugar supremo lo ocupan los valores religiosos. Max Scheler interpreta a la persona como una unidad espiritual y esencialmente dinámica que hace posible el mundo de los valores.

Según Scheler, todas las teorías de los valores se comprenden en tres tipos:

- (1) El valor es independiente de las cosas; mejor: es algo en que las cosas valiosas (que valen) están fundadas.
- (2) El valor es algo relativo al hombre. El valor se funda entonces en el agrado o desagrado, de ~~seo~~ repugnancia, atracción o repulsión.
- (3) Los valores son aprehendidos por una intuición emotiva. ■

LA BELLEZA ES UN VALOR - A la vuelta...

LA BELLEZA ES UN VALOR. Continuación.

Durante un tiempo ha sido planteado el problema de si los valores tienen características propias y cuáles son éstas. La respuesta está en los siguientes seis puntos.

- 1.- VALER (Las cosas no son : valen)
- 2.- OBJETIVIDAD
- 3.- LOS VALORES NO SON INDEPENDIENTES (Necesaria adherencia del valor a las cosas).
- 4.- POLARIDAD. Los valores se presentan siempre en polaridad, porque no son entidades independientes. Al valor de la belleza se contraponen siempre el disvalor de la fealdad; el de la bondad, el de la maldad, etc.
- 5.- CUALIDAD. Los valores son independientes de la cantidad. Son cualidad pura.
- 6.- JERARQUÍA: La clasificación más común comprende
  - a) valores lógicos
  - b) valores éticos
  - c) valores estéticos

LOS VALORES TIENEN

soporte ontológico,
se presentan en polaridad,
admiten grados de intensidad
y distinguimos su contenido. ■

GRANDES ELUCIDADORES DE LA BELLEZA - (Selección) 36

Homero. - Se supone que vivió en los siglos IX y VIII A.C. - Conservamos su obra. Autor de La Iliada y La Odisea, que, entre las dos, suman 27800 versos.

La naturaleza, la mujer, la mitología, los ornamentos, son la fuente de la belleza en Homero. La belleza masculina está asociada a la fuerza y la bondad. En Homero tenemos una famosa descripción crítica de una obra de arte, quizás la primera que conservamos. Nos referimos a la armadura de Aquiles, el más célebre de los héroes griegos. Tetis, diosa del mar, madre de Aquiles, solicita de Hefestos, el herrero de los dioses, que forje para su hijo Aquiles "escudo, casco y hermosas grebas, ajustados con broches y coraza. Hefestos complace a la diosa. El valor de la obra podemos entreverlo con la lectura del Canto XVIII de La Iliada, donde se admira esta antiquísima descripción de una obra de arte. Es seguro, amigo estudiante que tienes cerca de ti un buen ejemplar de La Iliada. Alcánzalo, lee y juzga.

37

PITÁGORAS (582-507 A.C. aprox.) Nació en Samos y se sabe que viajó por el mundo antiguo. En Egipto se relacionó con los sacerdotes del país y sus ideas; en Crotona (Italia) fundó una comunidad político religiosa regida por un ideal de vida armónica concreta, que forma parte de la realidad musical. La armonía es la belleza misma; nada hay más bello que la armonía; vive en el hombre y se aplica al Cosmos, al Universo entero. La armonía es musical y numérica. Los elementos de los números constituyen la esencia de todas las cosas: los cielos son armonía y número. Armonía y Números crean la unidad de las formas. El pitagorismo puede considerarse como apoteosis del formalismo.

SÓCRATES (470-401 A.C.) Ateniense. El más inolvidable de los maestros, según Platón. Para Sócrates es bello lo que es útil y no es bello más que en cuanto es útil. Hasta las cosas feas pueden ser bellas si son útiles. Veamos un ejemplo: "Tus corazas ¿Valen por el peso o por sus medidas? Es necesario que se ajusten bien." Estas corazas ajustadas son más bellas que las corazas cinceladas y doradas pero que no se ajustan bien. Son bellas porque tienen una hermosa proporción y porque puede uno servirse de ellas. Sócrates, hijo de un escultor, tuvo ocasión de frecuentar a los artistas. Sócrates pide a los artistas que no se limiten a cultivar
vuelta...

GRANDES ELUCIDADORES DE LA BELLEZA - (Selección) 36

Homero. - Se supone que vivió en los siglos IX y VIII A.C. - Conservamos su obra. Autor de La Iliada y La Odisea, que, entre las dos, suman 27800 versos.

La naturaleza, la mujer, la mitología, los ornamentos, son la fuente de la belleza en Homero. La belleza masculina está asociada a la fuerza y la bondad. En Homero tenemos una famosa descripción crítica de una obra de arte, quizás la primera que conservamos. Nos referimos a la armadura de Aquiles, el más célebre de los héroes griegos. Tetis, diosa del mar, madre de Aquiles, solicita de Hefestos, el herrero de los dioses, que forje para su hijo Aquiles "escudo, casco y hermosas grebas, ajustados con broches y coraza. Hefestos complace a la diosa. El valor de la obra podemos entreverlo con la lectura del Canto XVIII de La Iliada, donde se admira esta antiquísima descripción de una obra de arte. Es seguro, amigo estudiante que tienes cerca de ti un buen ejemplar de La Iliada. Alcánzalo, lee y juzga.

37

PITÁGORAS (582-507 A.C. aprox.) Nació en Samos y se sabe que viajó por el mundo antiguo. En Egipto se relacionó con los sacerdotes del país y sus ideas; en Crotona (Italia) fundó una comunidad político religiosa regida por un ideal de vida armónica concreta, que forma parte de la realidad musical. La armonía es la belleza misma; nada hay más bello que la armonía; vive en el hombre y se aplica al Cosmos, al Universo entero. La armonía es musical y numérica. Los elementos de los números constituyen la esencia de todas las cosas: los cielos son armonía y número. Armonía y Números crean la unidad de las formas. El pitagorismo puede considerarse como apoteosis del formalismo.

SÓCRATES (470-401 A.C.) Ateniense. El más inolvidable de los maestros, según Platón. Para Sócrates es bello lo que es útil y no es bello más que en cuanto es útil. Hasta las cosas feas pueden ser bellas si son útiles. Veamos un ejemplo: "Tus corazas ¿Valen por el peso o por sus medidas? Es necesario que se ajusten bien."

Estas corazas ajustadas son más bellas que las corazas cinceladas y doradas pero que no se ajustan bien. Son bellas porque tienen una hermosa proporción y porque puede uno servirse de ellas. Sócrates, hijo de un escultor, tuvo ocasión de frecuentar a los artistas. Sócrates pide a los artistas que no se limiten a cultivar
vuelta...

la belleza formal ya que el arte debe expresar también su contenido.

El método de enseñanza de Sócrates es la mayéutica (partera de ideas) y su estética se funda en la fusión de la belleza y el bien.

PLATÓN (428-347 A.C.) Ateniense. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundador de la escuela denominada ACADEMIA. Esta escuela platónica debe su nombre al hecho de instalarse en un bosque del Ática donde estuvo la tumba del héroe ateniense Academo, el mismo que reveló a los Dióscuros (los gemelos Cástor y Polux) el lugar donde Teseo había escondido a Helena después de raptarla.

Las obras de Platón, según creencia autorizada, nos han llegado completas. En su mayor parte son diálogos. En estos diálogos, uno de los interlocutores es siempre el maestro Sócrates. Por los diálogos de Platón conocemos muchas de las ideas de Sócrates y, naturalmente, las del mismo Platón, como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Sus opiniones sobre lo bello y la belleza han influido poderosamente en el pensamiento universal. Estas ideas se hallan dispersas en varios de sus diálogos; en dos de ellos, lo bello y la belleza constituyen el tema central: HIPIAS MAYOR y FEDRO.

... vuelta...

En estos diálogos aparecen los análisis más importantes, aunque también podemos hallar muy interesantes acercamientos a estas cuestiones: en el Ion o sobre la Iliada; en el Banquete, o DEL AMOR; en LA REPÚBLICA, o de la JUSTICIA, en Filebo o del PLACER.

Cuando hablamos de una estética platónica estamos refiriéndonos al conjunto de reflexiones filosóficas del maestro sobre pintura, escultura y arquitectura (artes visuales); sobre artes literarias: épica, lírica, poesía dramática; y artes con intervención musical, como la danza y el canto.

En HIPIAS MAYOR, Platón aborda la cuestión de la esencia de lo bello; trata de localizar aquello gracias a lo cual las cosas bellas son bellas; busca una belleza capaz de hacer bellas a todas las cosas que la poseen tanto si parecen bellas como si no lo parecen; se trata de definir qué es lo que da a las cosas una belleza real, aparente o no. En HIPIAS se formulan diferentes proposiciones de conveniencia o adecuación, de utilidad, provecho o placer, tratando de identificar estos conceptos con el de belleza. En el diálogo, Platón, aparte de exhibir la vanidad de Hipias, llega a la conclusión de que ha logrado un evidente provecho: el de comprender mejor el proverbio aquel que dice que "lo bello es difícil". En el FILEBO, o del Placer, Platón aventura una definición de lo bello, identificándolo con la forma pura...

... sigue...

"Entre los sonidos, los que son dulces y claros, los que dan una nota única y pura, esos son bellos; y también: "Vemor pues, así, que la potencia del bien ha buscado refugio en la naturaleza de lo bello, ya que la medida y proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud".

"Lo que yo quiero expresar por la belleza de las formas... se refiere a líneas rectas y circulares a las superficies o a los sólidos que proceden de ellas, hechos... con ayuda de tornos, de reglas o de escuadras."

En el *Ion*, o de la *Iliada*, Platón hace la crítica de un rapsoda, declamador de los poemas de Homero. Platón niega el arte del rapsoda y expone el hecho de que el recitador pertenece a una cadena que parte de la musa, continúa con el poeta, sigue con el intérprete del poeta - el rapsoda - y termina en el oyente. - También niega Platón el arte del poeta: autores e intérpretes del poema son receptores de un don divino en virtud de una especie de delirio que procede del dios.

En el *BANQUETE* (simposio), o *DEL AMOR*, se nos presentan varios discursos sobre el amor, entre ellos, uno de Sócrates en que el Maestro hace intervenir por medio de sus recuerdos a ... una mujer de Mantinea, Diótima, dueña de la misma elocuencia que Sócrates.

Platón - Sócrates - Diótima establecen en el Banquete que el amor es una entidad relativa a otra: amor de algo y deseo de lo que se carece. El amor es amor de la belleza y de la bondad. El amor es un "genio" o "demonio", intermedio
sigue...

50 PLATÓN - LA IDEA

e intermediario entre dioses y hombres. El amor es deseo del bien y de la felicidad que se manifiesta en la comunidad de los seres humanos. El amor, en sentido estricto es engendrar en belleza, ya sea según el cuerpo, ya sea según el alma. Mediante el amor, el hombre satisface sus ansias de inmortalidad engendrando hijos en la belleza corporal o engendrando discípulos y obras en la belleza espiritual. El ejercicio correcto del amor, empezando por la belleza corporal para pasar luego a la belleza moral, lleva al conocimiento de lo que hay de idéntico en toda cosa bella. Nace así en la doctrina platónica el concepto de idea o forma pura; lo que hay de idéntico en toda cosa bella es la belleza en sí, la idea o forma llamada BELLEZA.

En *FEDRO* o de la Belleza, Platón nos habla sobre la naturaleza del alma y dice de ella que es ingénita e inmortal. Nos da la idea (forma) del alma pero a firma que presenta aspectos distintos:

Cuando la idea es alada y perfecta, vuela por las alturas e influye sobre el mundo; las que perdieron las alas toman un cuerpo terrestre adaptándose e implantándose en él; alma y cuerpo unidos se llama "ser viviente."

Las almas llamadas inmortales, cuando llegan a la cima de la bóveda del cielo, salen fuera de él y puede contemplar los lugares supraceléstes.

El lugar supraceléstes ningún poeta de esta tierra lo ha contado ni lo contará jamás dignamente. Cuando se habla de la verdad se ha de tener la osadía de decir la verdad. ... sigue

La realidad, que verdaderamente es sin color, sin forma, impalpable, que solamente puede ser contemplada por la inteligencia, piloto del alma, ocupa este lugar.

Las almas que se implantan en los seres vivientes, mortales, de que antes hacíamos mención, se reparten así:

- 1.- La que más ha visto va al germen de un hombre destinado a ser amigo de la sabiduría o de la belleza, o amigo de las musas y entendido en amor.
- 2.- La segunda, al de un rey que se somete a las leyes, o guerrero y apto para el mundo.
- 3.- La tercera, al de un político o al de un buen administrador o negociante.
- 4.- La cuarta, al de un gimnasta amigo de las fatigas físicas, o al de alguno destinado a curar los cuerpos.
- 5.- La quinta tendrá una vida de adivino o una vida de iniciación.
- 6.- A la sexta se adaptarán bien un verificador o cualquier otro de los relacionados con la imitación.
- 7.- A la séptima, el artesano o el trabajador de la tierra.
- 8.- A la octava, el sofista - o el demagogo.
- 9.- A la novena, el tirano.

PLATÓN.- LA IDEA

IDEA... Nos lo explica Platón mejor que nadie. Idea es un término que nos sirve para designar la forma de una realidad, su imagen o perfil eterno o inmutables. La idea es, pues, como el espectáculo intelectual de una cosa. La idea es la misma cosa más allá de su propia realidad. Idea es la meta-realidad de una cosa, las cosas mismas en estado de perfección.

LA BELLEZA ES UNA IDEA. LA BONDAZ, LA VIRTUD, LA JUSTICIA SON IDEAS.

En el Fedro, Platón se expresa así sobre la belleza: "... se dice que el que ama las cosas bellas está loco de amor." "La justicia, la templanza y todas las cosas preciosas para el alma, no poseen ningún resplandor en las cosas de este mundo...; la belleza, en cambio, pudimos verla en todo su esplendor... Decíamos que la belleza brillaba entre aquellas realidades y que, una vez llegados cerca, la captamos mediante el más claro de nuestros sentidos (la vista, aunque no ve el pensamiento). SOLO A LA BELLEZA LE HA CAÍDO EN SUERTE SER LO MÁS MANIFIESTO Y LO MÁS SUSCEPTIBLE DE DESPERTAR EL AMOR".

LA REPÚBLICA, o de la JUSTICIA, es uno de los diálogos platónicos que más han influido en la cultura y el pensamiento de Occidente. En vida del propio Platón se frustraron algunos intentos de hacer realidad las teorías del maestro sobre el gobierno de la ciudad. Platón funda la perfección de su ciudad en los logros de la perfección armónica que deben recibir el alma y el cuerpo de los ciudadanos. Educación, justicia y verdad se correla-

sigue...

cionan y realizan juntos la plenitud del Estado. Como prueba de la influencia de Platón expresada en la República citaremos algunos de los más importantes continuadores de sus "ideas sobre las ideas": tenemos en el siglo III de nuestra era el neoplatonismo de Plotino (205-262); la obra de San Agustín (354-435); el pensamiento de los humanistas del Renacimiento, los ideales de Tomás Moro (1478-1535) expuestos en su célebre UTOPIA y una duradera presencia que llega hasta nuestros días, de las ideas platónicas en conceptos tales como el principio supremo del bien común y la participación general en el trabajo y en los bienes, pongamos por ejemplo.

En el libro séptimo de la República, por medio de la alegoría de la caverna, nos invita Platón a reflexionar sobre el carácter de la naturaleza humana en relación con la educación o la falta de ésta. Léase el mencionado episodio de la caverna. Es sublime:

Los hombres, prisioneros en una caverna, es decir, situados en un mundo de sombras, dan a éstas los nombres de las cosas reales. Habitados a las apariciones, si un prisionero se desligue y subiese hasta el mundo de las cosas reales, no podría captar la verdad de las mismas sino muy poco a poco. Y en la hipótesis de que antes de alcanzar la visión correcta volviese repentinamente a la caverna y a sumismo asiento de antes, no podría captar, de repente, ni siquiera las sombras que antes veía; creería incluso, que por haber salido de la caverna había perdido la vista.

... sigue

La conclusión a que Platón llega con la alegoría de la caverna es que, al igual que el ojo humano no puede ir súbitamente de las tinieblas a la luz pues es necesario que se muevan armónicamente todas las facultades físicas, así el alma se turba y destumbra al pasar de una mayor ignorancia a una mayor claridad.

En los diálogos platónicos mencionados y en algunos más, abundan conceptos sobre el arte, lo bello y la belleza. Disfruta el genio platónico quien se atreve a localizar esos conceptos por su cuenta.

ARISTÓTELES (384-322 A.C.) Filósofo griego nacido en Estagira, ciudad de Macedonia. Fundador de la escuela peripatética; discípulo de Platón por aproximadamente veinte años; maestro de Alejandro Magno. Se considera a Aristóteles como dueño de una de las más vastas inteligencias humanas. Aristóteles no cree en la teoría de las ideas que propone Platón. Fundador de la escuela peripatética y discípulo de Platón por algo más de veinte años, el sistema filosófico de Aristóteles se funda en la afirmación de que todos los conocimientos que el hombre posee proceden de los sentidos.

cionan y realizan juntos la plenitud del Estado. Como prueba de la influencia de Platón expresada en la República citaremos algunos de los más importantes continuadores de sus "ideas sobre las ideas": tenemos en el siglo III de nuestra era el neoplatonismo de Plotino (205-262); la obra de San Agustín (354-435); el pensamiento de los humanistas del Renacimiento, los ideales de Tomás Moro (1478-1535) expuestos en su célebre UTOPIA y una duradera presencia que llega hasta nuestros días, de las ideas platónicas en conceptos tales como el principio supremo del bien común y la participación general en el trabajo y en los bienes, pongamos por ejemplo.

En el libro séptimo de la República, por medio de la alegoría de la caverna, nos invita Platón a reflexionar sobre el carácter de la naturaleza humana en relación con la educación o la falta de ésta. Léase el mencionado episodio de la caverna. Es sublime:

Los hombres, prisioneros en una caverna, es decir, situados en un mundo de sombras, dan a éstas los nombres de las cosas reales. Habitados a las apariencias, si un prisionero se desligase y subiese hasta el mundo de las cosas reales, no podría captar la verdad de las mismas sino muy poco a poco. Y en la hipótesis de que antes de alcanzar la visión correcta volviese repentinamente a la caverna y a sumisimo asiento de antes, no podría captar, de repente, ni siquiera las sombras que antes veía; creería incluso, que por haber salido de la caverna había perdido la vista.

... sigue

La conclusión a que Platón llega con la alegoría de la caverna es que, al igual que el ojo humano no puede ir súbitamente de las tinieblas a la luz pues es necesario que se muevan armónicamente todas las facultades físicas, así el alma se turba y destumbra al pasar de una mayor ignorancia a una mayor claridad.

En los diálogos platónicos mencionados y en algunos más, abundan conceptos sobre el arte, lo bello y la belleza. Disfruta el genio platónico quien se atreve a localizar esos conceptos por su cuenta.

ARISTÓTELES (384-322 A.C.) Filósofo griego nacido en Estagira, ciudad de Macedonia. Fundador de la escuela peripatética; discípulo de Platón por aproximadamente veinte años; maestro de Alejandro Magno. Se considera a Aristóteles como dueño de una de las más vastas inteligencias humanas. Aristóteles no cree en la teoría de las ideas que propone Platón. Fundador de la escuela peripatética y discípulo de Platón por algo más de veinte años, el sistema filosófico de Aristóteles se funda en la afirmación de que todos los conocimientos que el hombre posee proceden de los sentidos.

Aristóteles estableció su escuela en el lugar llamado Liceo, próximo a la ciudad de Atenas; allí se levantaba el templo de Apolo Liceo (matador de lobos) y muy cerca había un gimnasio cubierto en el que Aristóteles decidió impartir sus enseñanzas: ese gimnasio se llamó Liceo.

La humanidad debe a Aristóteles muy importantes aportaciones en el campo de las ciencias. Aristóteles es también uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Es un investigador y en él se realiza el primer intento de exposición sistemática de las adquisiciones científicas y filosóficas del mundo griego. Revisó la teoría de las ideas de Platón y llegó a la conclusión de que las ideas o conceptos son inseparables de las cosas singulares y sensibles. "Quien no siente, no conoce ni comprende nada." Critica Aristóteles a su maestro y dice: Decir que las ideas son prototipos y que todo lo demás participa de ellas, es hablar por no callar y por usar metáforas poéticas.

Aristóteles distingue en las cosas, materia y forma. La materia es el "ser en potencia"; que deviene "ser en acto" después de recibir la forma. El acto es la energía. El devenir es la unión de las formas con las materias aptas para recibir las.

Dios es la sustancia por excelencia, la que está totalmente "en acto", el primer motor del universo. La teología es la ciencia del motor y culmina en la afirmación de una forma pura, de lo absolutamente necesario, que no cambia, que mueve sin ser movido, que encuentra en sí mismo su razón de ser.

El aristotelismo se desenvuelve, pues, en un esquema estético; es, en sí mismo, una estética.

En diversas obras de la inmensa producción de Aristóteles aparecen conceptos que pertenecen al campo de la estética. Por ejemplo, en la *Metafísica* se lee este texto que puede considerarse toda una teoría estética: "Las formas supremas de lo bello son la conformidad con las leyes, la simetría y la determinación, y son precisamente estas formas las que se encuentran en las matemáticas; y puesto que estas formas parecen ser la causa de muchos objetos, las matemáticas se refieren en cierta medida a una causa que es la belleza."

Aristóteles escribió una Retórica y una Poética. El estagirita considera a la Retórica como un arte y la definió como "la posibilidad de descubrir teóricamente lo que puede producir en cada caso la persuasión." Aristóteles estima, pues, que el ejercicio de la retórica debe apoyarse en el conocimiento de la verdad. La personalidad del oyente o interlocutor cuenta; de modo que la retórica aristotélica viene a ser el arte de la refutación y de la confirmación en busca de la teoría del justo medio, tan grata a Aristóteles.

La Poética de Aristóteles se conoce solamente en parte y aún así es una de las obras de mayor influencia en la bibliografía universal sobre el tema. En los capítulos que conocemos trata de la esencia de la poesía, sus diversos géneros y sus orígenes: expone sendas teorías sobre la tragedia y la epopeya y compara entre sí estas dos expresiones.

Según Aristóteles la poesía es imitación. Número, armonía y verso son los instrumentos usados en las imitaciones. La poesía se clasifica en géneros que se corresponden con las diferentes maneras de imitar. Para Aristóteles la tragedia es el género supremo, la perfección. El Maestro exige de la tragedia unidad de acción, unidad de lugar y unidad de tiempo. El mundo intelectual reconoce el magisterio de Aristóteles desde hace poco menos de veinticuatro siglos.

Plotino (205-270) fue un filósofo nacido en Egipto pero ligado espiritual e ideológicamente a Grecia; es un filósofo griego. Por su discípulo y biógrafo Porfirio sabemos que estudió filosofía en una escuela de Alejandría. Hacia 245 pasó a Roma donde fundó su propia escuela, en la que profesó casi hasta el fin de sus días. En la capital del Imperio reunió, se reunieron los cincuenta y cuatro tratados que el maestro escribió; agrupáronse de nueve en nueve, en seis partes que se llamaron y se llaman las ENÉADAS. Las Enéadas son, pues, seis.

Se considera a Plotino como el creador del neoplatonismo; Plotino es más bien una síntesis y recapitulación de toda la filosofía griega. La influencia de Plotino fue muy grande y se prolongó hasta el Renacimiento. En la Academia Platónica de Florencia, en el siglo XV, se estudiaban los textos de Plotino.

Las ideas filosóficas de este gran maestro, consignadas en las Enéadas, se fundan en los conceptos del UNO, de las NATURALEZAS INTELIGIBLES y de la EMANACIÓN.

- El UNO es el principio divino del ser.
- Lo INTELIGIBLE es la primera emanación del UNO.
- EMANACIÓN es el proceso mediante el cual lo superior (por superabundancia) produce lo inferior sin que lo primero pierda nada en el proceso.

Las ideas estéticas de Plotino se expresan en las Enéadas 1^a - 2^a - y 6^a. Quizás la idea capital de Plotino sea la de que el conocimiento procede de una visión, de una contemplación visionaria. Los objetos no existen sino en y por la visión.

Algunas ideas de Plotino:

- Lo bello es una constante ascensión hacia el bien, "al que tienden todas las almas."
- La suma belleza es de carácter suprasensible y el bien es "su fuente y su principio".
- La belleza corporal concuerda con una belleza anterior al cuerpo.
- "... quien tiene una mirada perspicaz ve el objeto dentro de sí mismo ... Es necesario transportarlo dentro ... y verlo como unidad con nosotros mismos."
- Plotino descubre un nuevo dominio de la belleza: EL ESPLENDOR que no tiene nombre. De manera que LA BELLEZA CONSISTE MENOS EN LA SIMETRÍA QUE EN EL ESPLENDOR QUE BRILLA EN ESA SIMETRÍA. Y ES EL ESPLENDOR LO QUE DEBE AMARSE.

Se acostumbra a decir que la Edad Media de las culturas y civilizaciones occidentales comienza cuando se da por extinto el imperio romano, a fines del siglo V^o de nuestra Era. (476) y termina el medievo - se dice también, cuando los turcos, en 1453, se apoderan de Constantinopla. (Actualmente Estambul) Entre las dos caídas, la de Roma y la de Constantinopla hay un lapso de casi mil años, demasiado grande para ser considerado una unidad simple. En esos mil años se suceden en interrelación frecuente de unas partes con otras, y en un inmenso espacio territorial, acontecimientos tales como la continuidad de las esencias clásicas e imperiales en Bizancio, la irrupción del Islam, la civilización de los bárbaros, la Europa de las abadías, el poder espiritual del pontificado, en equilibrio inestable con el poder temporal del imperio restaurado, el feudalismo y las monarquías, las Cruzadas, el florecimiento de grandes estilos arquitectónicos, la aparición de las universidades, la poesía de los trovadores (o trobadores) y el gigantesco paso cultural que conduce a la autoestima del hombre como criatura. Este último aspecto el de la evolución del ser humano hacia la fe en sí mismo es el que más nos interesa. Nos referiremos por ahora a la estética cristiano-occidental que va de la Edad media al Renacimiento.

GENERALIDADES: E.M. (continuación)

El nivel cultural de las gentes del medievo era bajísimo. La inmensa mayoría de la población laica era analfabeta y en muchos casos eran analfabetos los mismos señores y aun los reyes. El principal consumidor de bienes espirituales era la Iglesia; el Estado compartía el privilegio aunque con menor demanda. El fomento de la cultura era casi un monopolio del clero; para la Iglesia, el mayor bien del hombre, el único realmente positivo era la realización de la persona en la fe del Señor por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí podemos citar a SAN AGUSTÍN (354-430) obispo y Doctor de la Iglesia. San Agustín, notoriamente influenciado por el neoplatonismo funda su doctrina en la búsqueda de Dios a través de las cosas del mundo. TOMÁS Y LEE, le dijo un día una misteriosa y dulce voz, "como de niño o niña". San Agustín responde usando en plenitud su inteligencia con el superior objetivo de llegar a la zona alumbrada por la luz divina, fuente total del conocimiento. - San Agustín expone sus reflexiones en torno a la belleza en diferentes partes de su obra: NÚMERO, UNIDAD, IGUALDAD, PROPORCIÓN Y ORDEN SON SUS PRINCIPALES CONCEPTOS. - Nuestro concepto de la belleza ideal procede de Dios, es inmutable. Bien, verdad y belleza son atributos divinos. La fe iluminada le da al hombre el itinerario hacia Dios.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano llamado Doctor Angélico. En su juventud se sintió atraído por el saber griego y árabe que entonces se difundía ampliamente a través de numerosas traducciones. El principal empeño de la filosofía tomista consistió en asimilar lo fundamental del pensamiento aristotélico y conciliarlo con los conceptos esenciales del pensamiento cristiano. En cuanto al problema de la belleza, he aquí algunas ideas importantes de Santo Tomás:

- Toda belleza es formal y todas las formas proceden de Dios.
- Lo bello supremo es la belleza del alma.
- Lo bello reúne tres características esenciales: INTEGRIDAD - PROPORCIÓN - CLARIDAD
- Las cosas nos agradan o nos desagradan; la expresión de agrado o de desagrado es un juicio.
- El placer que se siente ante un objeto bello es un bien intelectual.
- La vista es el sentido estético por excelencia. El oído también produce impresiones estéticas.

*

En general: El arte occidental del medievo está al servicio de la fe cristiana. Los artes plásticas son alegóricas y acaban por representar abstracciones: virtud, abundancia, justicia, bondad... PARA QUIENES NO SABEN LEER, LA PINTURA VIENE A SER LO MISMO QUE LA ESCRITURA PARA QUIENES SÍ SABEN LEER. - (Gregorio Magno, Papa de 590 a 604.) ■

GENERALIDADES: E.M. (continuación)

El nivel cultural de las gentes del medievo era bajísimo. La inmensa mayoría de la población laica era analfabeta y en muchos casos eran analfabetos los mismos señores y aun los reyes. El principal consumidor de bienes espirituales era la Iglesia; el Estado compartía el privilegio aunque con menor demanda. El fomento de la cultura era casi un monopolio del clero; para la Iglesia, el mayor bien del hombre, el único realmente positivo era la realización de la persona en la fe del Señor por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aquí podemos citar a SAN AGUSTÍN (354-430) obispo y Doctor de la Iglesia. San Agustín, notoriamente influenciado por el neoplatonismo funda su doctrina en la búsqueda de Dios a través de las cosas del mundo. TOMÁS Y LEE, le dijo un día una misteriosa y dulce voz, "como de niño o niña". San Agustín responde usando en plenitud su inteligencia con el superior objetivo de llegar a la zona alumbrada por la luz divina, fuente total del conocimiento. - San Agustín expone sus reflexiones en torno a la belleza en diferentes partes de su obra: NÚMERO, UNIDAD, IGUALDAD, PROPORCIÓN Y ORDEN SON SUS PRINCIPALES CONCEPTOS. - Nuestro concepto de la belleza ideal procede de Dios, es inmutable. Bien, verdad y belleza son atributos divinos. La fe iluminada le da al hombre el itinerario hacia Dios.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano llamado Doctor Angélico. En su juventud se sintió atraído por el saber griego y árabe que entonces se difundía ampliamente a través de numerosas traducciones. El principal empeño de la filosofía tomista consistió en asimilar lo fundamental del pensamiento aristotélico y conciliarlo con los conceptos esenciales del pensamiento cristiano. En cuanto al problema de la belleza, he aquí algunas ideas importantes de Santo Tomás:

- Toda belleza es formal y todas las formas proceden de Dios.
- Lo bello supremo es la belleza del alma.
- Lo bello reúne tres características esenciales: INTEGRIDAD - PROPORCIÓN - CLARIDAD
- Las cosas nos agradan o nos desagradan; la expresión de agrado o de desagrado es un juicio.
- El placer que se siente ante un objeto bello es un bien intelectual.
- La vista es el sentido estético por excelencia. El oído también produce impresiones estéticas.

*

En general: El arte occidental del medievo está al servicio de la fe cristiana. Los artes plásticas son alegóricas y acaban por representar abstracciones: virtud, abundancia, justicia, bondad... PARA QUIENES NO SABEN LEER, LA PINTURA VIENE A SER LO MISMO QUE LA ESCRITURA PARA QUIENES SÍ SABEN LEER. - (Gregorio Magno, Papa de 590 a 604.) ■

RENACIMIENTO

Con la palabra RENACIMIENTO designamos, en su estricto sentido, una época de la cultura europea en que se intentó resucitar los valores formales e intelectuales de la antigüedad grecolatina.

Visto con más amplitud, se ha reconocido en el Renacimiento una reacción contra el espíritu teológico de la Edad Media.

Los hombres que sirven de intermediarios entre la venerada antigüedad y el tiempo todavía medieval de los siglos XIV y XV, son los llamados humanistas. El humanismo es un conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas que promueve el cultivo pleno de las facultades del hombre para acercarlo a un ideal arquetípico que se daba por realizado en la antigüedad de Grecia y Roma.

La Italia del siglo XIV era el país en que la sociedad laica estaba más madura y libre de las fuerzas medievales. Es lógico que se nos presente como el lugar de elección del nuevo movimiento cultural.

El proceso renacentista se opera durante los siglos XIV, XV y las dos primeras décadas del XVI. Hay quienes amplían la época y quienes la reducen al siglo XV.

RENACIMIENTO (Continuación)

Estimamos que el Renacimiento nace con apoyo en los avances estéticos de Giotto de Bondone (Florentino, 1276-1337) y, como muchos dicen, pensamos que el Renacimiento cumple su ciclo en 1520, al morir Rafael de Urbino.

El Renacimiento construyó un nuevo sistema figurativo. El hombre del Renacimiento es creyente consciente. Ve a Dios y a los personajes de la religión aproximados a su propia existencia. Esto, sin perjuicio de considerar muy importante aquella frase de Protágoras, aquel griego que dijo: EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS. En el arte del Renacimiento tiene mucho de fabulación, experimentación e imitación de la naturaleza. Los símbolos no desaparecen pero su expresión es imagen de lo que se ve en el entorno humano.

Los elementos principales del lenguaje renacentista empleados en el nuevo espacio de la época son: PERSPECTIVA, ANATOMÍA, COMPOSICIÓN, COLOR, LUZ, ESFUMADO, CLAROSCURO, SIMETRÍA Y PROPORCIÓN.

León Bautista Alberti (1404-1472), arquitecto y teórico estético nos da una importante declaración sobre la belleza: LA BELLEZA ES UNA CIERTA CONVENIENCIA RAZONABLE MANTENIDA EN TODAS LAS PARTES PARA EL EFECTO A QUE SE LAS DESEE APLICAR, DE MODO QUE NO SE SABRÁ AÑADIR, DISMINUIR O ALTERAR NADA SIN PERJUDICAR NOTORIAMENTE LA OBRA.

Arquetípica figura del Renacimiento, hombre singular por excelencia, quizás el personaje más importante de la época fue Leonardo de Vinci (1452-1519). En Leonardo coinciden - como en ningún otro ser humano - el ideal artístico y el conocimiento científico. Leonardo dejó muchos escritos y trabajos sobre distintas materias; aún se puede adquirir sin esfuerzo su libro TRATADO DE PINTURA. A esta obra pertenecen estos breves fragmentos:

- La ciencia de la pintura comprende todos los colores de la superficie y las figuras de los cuerpos que con ellos se revisten, y su proximidad y lejanía, según proporción entre las diversas disminuciones y las diversas distancias. Esta ciencia es la madre de la perspectiva.
- El ojo, que refleja a los contempladores la belleza del universo es de tanta excelencia que, quien consiente en su pérdida, se priva de la representación de todas las obras de la naturaleza. Quien los ojos pierde deja a su alma en oscura prisión...
- La pintura es poesía que se ve y no se oye, y la poesía es pintura que se oye y no se ve. La pintura es, pues, poesía muda y la poesía es pintura ciega.
- NO LÉA MIS PRINCIPIOS QUIEN NO SEA MATEMÁTICO.
- Tal es la naturaleza de la perspectiva que por ella el plano parece en relieve y el relieve, plano.
- Quienes se preñan de la práctica sin ciencia, son cual el piloto que se embarca sin timón ni brújula.

Entre los estéticos del Renacimiento debemos mencionar a Luca Pacioli (1445-1510). Muy joven todavía, fue maestro en Venecia; entró en la Orden franciscana y además de cultivar sus grandes conocimientos religiosos y teológicos se dedicó a la enseñanza de las matemáticas. Su principal obra es la SUMA SOBRE LA ARITMÉTICA, LA GEOMETRÍA Y LA PROPORCIONALIDAD, verdadera enciclopedia de las ciencias matemáticas de la época, de gran difusión e influencia.

Otra obra de Pacioli que ha ganado la posteridad es la titulada LA DIVINA PROPORCIÓN, publicada en 1509 en tres partes. La primera de ellas está ilustrada por Leonardo de Vinci. En LA DIVINA PROPORCIÓN se estudia la proporción en arquitectura y en la estructura del cuerpo humano.

Finalmente nombramos al célebre artista alemán Alberto Dürero (1471-1528) cuya obra CUATRO TRATADOS SOBRE LAS PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO influyeron no solamente en su tiempo sino en todo el curso de los siglos XVI y XVII.

RENATUS CARTESIUS

El raro nombre que encabeza esta página es la latinización del nombre del sabio francés RENATO DESCARTES (1596-1650) Francia - Suecia.

Gran filósofo, creador de una metodología innovadora que se conoce con el nombre de "cartesianismo." Su obra más importante es el Discurso del Método. El filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) sostiene que Descartes representó un nuevo nivel en filosofía; ese nivel es el punto de partida de la filosofía moderna.

Descartes, junto con San Agustín, es el creador de la duda como método, la DUDA METÓDICA. San Agustín proclamó que SI YERRO, EXISTO, con lo que establece la existencia del sujeto que yerra; Descartes, en su proposición PIENSO, LUEGO EXISTO establece la existencia del yo dubitante. El método dubitativo de Descartes consiste en someter a la duda metódica todos los supuestos. Sus reglas:

- 1ª. - No admitir como verdadera cosa alguna que no se sepa con evidencia que lo es.
- 2ª. - Dividir cada dificultad en cuantas partes sea posible y se requieran para su mejor solución.
- 3ª. - Conducir ordenadamente los pensamientos.
- 4ª. - Hacer recuentos y revisiones generales e integrales hasta llegar a la seguridad de no omitir nada.

Descartes = ESTABLECE LA HEGEMONIA DE LA RAZÓN SOBRE LA VOLUNTAD Y LA EMOCIÓN.

KANT

Manuel (Immanuel) Kant (1724-1804)

Kant nació y murió en la ciudad alemana de Königsberg. Vivió la Europa del despotismo ilustrado; la Europa de la Enciclopedia y de la Revolución Francesa; el año en que Kant moría (1804), Napoleón Bonaparte se coronó emperador de los franceses.

La vida de Kant es una vida de estudio constante y magisterio fecundo. Sus estudios filosóficos son numerosos y todos muy importantes. Siempre fue un científico y un filósofo. Sus grandes tratados críticos hicieron válido el nombre de criticismo aplicado a la filosofía kantiana. Las obras críticas de Kant comprenden la trilogía siguiente:

CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA o doctrina del conocimiento científico.

CRÍTICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA o doctrina del conocimiento moral. Y

CRÍTICA DEL JUICIO (1790) donde aborda los problemas del juicio y del placer estético en relación con el arte.

Kant es el primer filósofo moderno que integra su teoría estética en un sistema filosófico. De las tres "críticas", la del juicio es la que interesa a nuestro curso.

Presentamos, aunque no siempre textualmente, algunas de las ideas estéticas de Kant pertenecientes a su CRÍTICA DEL JUICIO.

(a la vuelta)

KANT (continúa)

- Se define el gusto como la capacidad de juzgar lo bello.
- El juicio de gusto (o de belleza) no es un juicio de conocimiento; por lo tanto, no es lógico, sino estético.
- Para decir si algo es bello o no, se debe tener en cuenta que la representación de este algo está referida a un sujeto; al sentimiento de placer o de dolor de este mismo sujeto; por lo tanto, la base determinante del juicio estético no puede ser más que subjetiva.
- El juicio de gusto es meramente contemplativo; por lo tanto, la satisfacción que determina es totalmente desinteresada.
- Observamos los siguientes modos de satisfacción: bello, o lo que sólo place; bueno, o lo que es apreciado; agradable, o lo que deleita.

• En lo que toca a lo bello, uno no puede llamar bello a algo si sólo a él le place. El concepto bello no expresa una opinión particular sino que está ejerciendo la humana facultad del gusto; es decir, que está emitiendo un juicio estético que pretende la aprobación de todos.

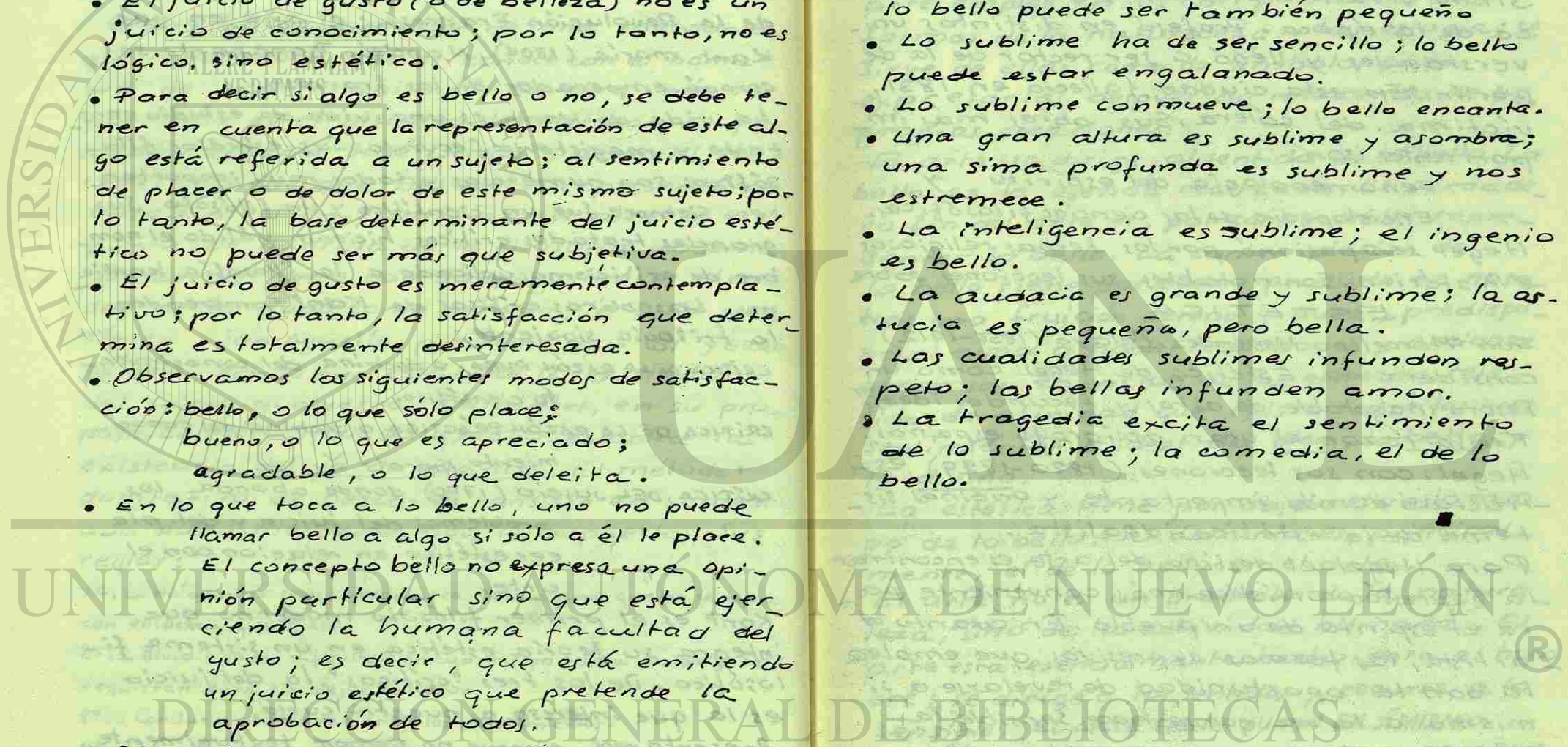
BELLO ES LO QUE, SIN CONCEPTO, PLACE UNIVERSALMENTE.

LA EXPRESIÓN DE LO MORAL ES INDISPENSABLE PARA QUE EXISTA LO QUE UNIVERSALMENTE PLACE

KANT (continuación)

DE LO BELLO Y LO SUBLIME sentencias breves:

- Lo sublime ha de ser siempre grande; lo bello puede ser también pequeño
- Lo sublime ha de ser sencillo; lo bello puede estar engalanado.
- Lo sublime conmueve; lo bello encanta.
- Una gran altura es sublime y asombra; una sima profunda es sublime y nos estremece.
- La inteligencia es sublime; el ingenio es bello.
- La audacia es grande y sublime; la astucia es pequeña, pero bella.
- Las cualidades sublimes infunden respeto; las bellas infunden amor.
- La tragedia excita el sentimiento de lo sublime; la comedia, el de lo bello.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

JORGE GUILLERMO FEDERICO

HEGEL (1770-1831)

Filósofo alemán de renombre universal. Sintió vivamente el entusiasmo romántico de la época. Proferó en distintas universidades y llegó a ser rector de la de Berlín. En esta ciudad falleció en 1831, víctima del cólera. Sus obras más importantes son:

Fenomenología del espíritu y
Enciclopedia de las ciencias filosóficas.

Hegel se apasionó por los temas religiosos e históricos. Son notables sus lecciones sobre

ESTÉTICA

Don Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) considera la Estética de Hegel como "un tesoro inagotable de altas y fecundas ideas." Tenía razón el gran polígrafo español. Hegel, con sus lecciones (1820-1829) estructuró el más importante y original sistema de la estética idealista.

Para Hegel el destino del arte es encontrar la expresión artística más conveniente para el espíritu de un pueblo. En cuanto al artista, las formas expresivas que emplea la dan la oportunidad de revelarse a sí mismo a la vez que se hace sensible la esencia de las cosas en general.

HEGEL (continuación)

El arte crea imágenes, apariencias destinadas a representar ideas, a mostrarnos la verdad bajo formas sensibles. El arte emplea en sus composiciones las formas de la naturaleza y las estudia; se sirve de ellas como de símbolos para expresarlas después de rehacerlas en sus propias creaciones.

El arte se dirige al sentido de lo bello. Lo bello es la esencia realizada. El verdadero fin del arte es, por consiguiente, representar lo bello. La contemplación de lo bello tiene por efecto producir en nosotros una fruición serena y pura; predispone el alma a nobles resoluciones y acciones generosas en virtud de la estrecha relación de afinidad que existe entre los tres sentimientos e ideas del bien, lo bello y lo divino.

La estética tiene por objeto el vasto campo de lo bello. Su dominio es, principalmente, el de lo bello en el arte.

El arte no es un producto de la naturaleza, sino de la actividad humana. El arte está esencialmente hecho para el hombre; se dirige a los sentidos y recurre a lo sensible. EL ARTE TIENE SU FIN EN SÍ MISMO.

LA UNIDAD DE LA IDEA Y DE LA FORMA SENSIBLE
CONSTITUYE LA ESENCIA DE LO BELLO.

ALGUNOS
PENSAMIENTOS SOBRE LA BELLEZA

64

HESÍODO.- Griego; siglo VIII A.C.

Afrodita es la encarnación de la belleza. Su bastardo Eros participa de las gracias de la diosa.

HOMERO.- Griego; siglo VIII A.C.

La belleza procede de la Naturaleza, la mujer, la mitología y los ornamentos. En el varón, la belleza se asocia a la fuerza y la bondad.

PITÁGORAS.- Griego 582-507 A.C.

La armonía es la belleza misma. La armonía es musical y numérica. Armonía y número crean la unidad de las formas, esencia de la belleza.

SÓCRATES.- Griego; 470-401 A.C.

Bello es lo que es útil y sólo es bello en cuanto es útil. En la estética socrática lo bello y el bien están íntimamente unidos.

PLATÓN.- Griego 428-347 A.C.

Lo bello es difícil

Hipias

Lo bello es forma pura

Filebo

La belleza en sí es lo que hay de idéntico en toda cosa bella.

Pensamientos

...a la vuelta

PENSAMIENTOS... (sigue)

65

ARISTÓTELES.- Las formas supremas de lo bello son la conformidad con las leyes, la simetría y la determinación. - (Griego. 384-322 A.C.)

PLOTINO.- Griego alejandrino (205-270)
neoplatónico

- Lo bello se halla, ante todo, en la visión.

- Lo bello es una constante ascensión hacia el bien.

- El esplendor, es lo que debe amarse ante todo.

SAN AGUSTÍN.- Romano del N. de Africa (354-430).

El concepto de la belleza nos ha sido infundido por iluminación divina.

La belleza depende del conocimiento de nosotros mismos. La fe en nuestras percepciones nos conduce necesariamente al amor a la belleza. Porque ¿podemos amar algo fuera de lo hermoso?

DESCARTES. Francés (1595-1650)

El arte halla la belleza en la imitación de la naturaleza. La naturaleza comprende de lo universal, lo normativo, lo ideal.

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ. Alemán.
(1646-1716)

La belleza existe en el orden. La belleza, que es orden, despierta amor. El amor, la belleza, el orden y la perfección, se hallan estrechamente unidos.
sigue...

LEIBNIZ, sigue

El universo es un conjunto armónico; la fealdad es inconcebible.

Toda sustancia se crea a sí misma. Todo objeto creado crea su propia fuerza.

Sin forma no habría sustancia, ni vida ni arte.

George BERKELEY. Británico (1685-1753) La belleza, milagro en que Dios nos advierte su presencia, es la revelación de la unidad y armonía en que el espíritu humano efectúa su estética.

Francis HUTCHESON. Británico. 1694-1746

El sentido de la belleza actúa por doquiera de igual manera; los objetos bellos revelan todos una misma ley y siguen una misma dirección: esta dirección es la que debemos descubrir.

Alexander Gottlieb von BAUMGARTEN. Alemán. (1714-1762) La belleza es la perfección de la representación sensible.

Johann Joachim WINCKELMANN (1717-68)

Alemán. Apóstol del neoclasicismo.

El arte de los griegos es la más acabada realización de la belleza. Es como la medida para cualquier pueblo o época.

PENSAMIENTOS ... (sigue)

J. J. ROUSSEAU. suizo (1712-1778)

Las bellezas naturales son las que tienen verdadero valor. El progreso de las artes y de las ciencias conduce, en la civilización moderna, a una verdadera corrupción moral.

François Marie Arouet VOLTAIRE. Francés. (1694-1778)

En cuestiones de arte y belleza sólo cuentan cuatro siglos:

a) El de Pericles (495[?] - 429 A.C.)

b) El de Augusto (63 A.C. - 14 D.C.)

c) El de León X (1475-1521) Papa de 1513 a 1521

d) El de Luis XIV de Francia (1638-1715) Rey de 1643 a 1715

Gottfried Ephraim LESSING, alemán. 1729-1781

La belleza material resulta de la armonía de las diversas partes que la vista alcanza de una vez.

Denis DIDEROT. Francés (1713-1784)

La belleza es la conformidad de la imaginación con el objeto.

El arte no debe imitar lo verdadero sino lo verosímil.

... a la vuelta.

Guillermo Federico HEGEL (1770-1831) Alemán

- Lo bello es la esencia realizada.
- La contemplación de lo bello nos produce una fruición serena y pura.
- La belleza natural sólo es bella para una inteligencia que la ve y la contempla.
- La estética tiene por objeto el vasto campo de lo bello.
- El arte se dirige al sentido de lo bello.
- Jorge Ruiz de Santayana. (1863-1952) español. Residió muchos años en los EUA y escribió en lengua inglesa.

LO BELLO ES EL PLACER OBJETIVADO

Adolfo SÁNCHEZ VÁZQUEZ (actual) hispano-mexicano.

- Lo bello sólo se da en el hombre y para el hombre.
- Lo estético no existe al margen del hombre social.
- Las propiedades naturales se dan al margen del hombre, mientras que las propiedades estéticas se dan solamente en relación con el hombre. ■

*

EINFÜHLUNG

PROYECCIÓN SENTIMENTAL

Además de proyección sentimental, la voz alemana *einfühlung* se traduce al español como endopatía, empatía, proyección afectiva...

Es una teoría según la cual el hombre es capaz de introducir, por ejemplo, en la percepción de un objeto físico, un sentimiento que no corresponde a la naturaleza de tal objeto: la gallardía de una sierra, la serenidad de una línea ondulante, la gracia de un arabesco... La proyección sentimental, de acuerdo con la teoría, da vida y animación a los objetos inertes.

En la proyección sentimental o endopatía se suele decir que se opera una participación afectiva y por lo común emotiva, de un sujeto humano en una realidad que le es ajena.

Con el término *EINFÜHLUNG* se ha explicado la belleza de la naturaleza o el modo como esa belleza ha sido aprehendida por el sujeto humano. Theodor Lipps ha hecho famosa una idea, muy sencilla y repetidamente confirmada en el nivel de la apreciación artística: la idea de que sólo participando afectivamente en una obra de arte - en los dos sentidos de "proyectarse" hacia ella y de "apropiársela", es posible comprender tal obra. ■

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
VERITATIS

APUNTES ELEMENTALES
DE ESTÉTICA Y ARTE
DIEZ ^o DOCE
LECTURA ESCOGIDAS

breves y abreviadas,
propias para el comen-
tario;
a manera de lecciones
complementarias.

agv.

LUIS CARDOZA Y ARAGÓN. Guatemalteco
1904-1992

La estética, que es la sombra del arte, de-
biera de ocuparse del estímulo de la sensi-
bilidad y del espíritu crítico. Las ideas domi-
nantes dominan a quien se deja dominar por
ellas; las virtudes cardinales del artista son
la lucidez, la imaginación, el fervor y la
libertad. Ninguna de las artes irá nunca,
más allá de sí misma. Colores, sonidos, for-
mas, ritmos y diversas armonías, nutren
nuestra sed de conocimientos. Las formas
visuales disponen de una suerte de lengua
común para recorrer los mares de la ima-
ginación.

Las artes tienen tierra natal y fuera de
ella son exiliadas. Cómo quisiera que cada
imagen cediera su vanidad para reunir en
mí su himno inmenso. Al reflexionar sobre
poesía, obtener más poesía que reflexión.

Leonardo creyó poder pintar cosas que no
están en el mundo. Había olvidado que era
un hombre. Se creyó sin fisiología.

La creación absoluta, ajena a espacio y
tiempo, es don del ángel: quedó fuera del
hombre.

*

Luis Cardoza y Aragón
teórico y crítico de arte,
nacido en Antigua, vivió
largos años en México y fa-
lleció en nuestro país en 1992

TRIVIUM Y CUADRIVIUM

En la edad media, en el Renacimiento y hasta mediados del siglo dieciocho, todas las actividades del orden manual recibían el nombre de artes serviles; en el mismo tiempo, se denominaban artes liberales a las siete siguientes, que se agrupaban en dos secciones: la del TRIVIUM que comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica; y la del CUADRIVIUM en la que entraban la música, la aritmética, la geometría y la astronomía.

Como se puede apreciar, no está la pintura entre las artes liberales. Fue Leonardo de Vinci quien, de hecho, la elevó a tal categoría. Leonardo probó que la pintura es una ciencia; alegó que el arte de sus mayores triunfos, con la aplicación de la perspectiva, pertenecía a la geometría.

Y es cierto que la pintura y el arte en general, guardan relación con la técnica y la ciencia; pero la obra de arte pertenece más que a los campos de la técnica y de la ciencia, a los de las emociones, de los sentimientos y del espíritu.

A.G.V. Biblioteca.

SOBRE EL ARTE

MÁS DE LO MISMO
Reflexión global

P. QUÉ ES EL ARTE

R. Un quehacer, un hacer, un trabajo.

Un hacer peculiar.

Un trabajo motivado

Un quehacer con objetivo, o con objetivos,
un trabajo sobre un material sensible;

con alguna materia sensible;

para dialogar con ella

para luchar con ella

para transformarla

para obtener una forma nueva,
renovada,
alterada.

Para obtener un producto en el que

se reconozca nuestro poder;

en el que se aprecien nuestros rasgos;

en el que se nos reconozca trascendidos

en el que se refleje la energía

de nuestro impulso,

de nuestro pulso ...

Un trabajo motivado que responde a la energía vital que alienta en la materia artística.

El autor reconoce sus posibilidades en esa precisa energía que reconocemos como impulso creador

(vibra). Entre el saber y el hacer está el conocimiento práctico que es justamente el arte: es

una práctica saturada de teoría.

A.G.V. Biblioteca.

SOBRE LA ESENCIA

Juan Ramón Jiménez

La esencia es lo sumo; es la forma suprema conseguible. - Casi absoluta, porque la perfección total es inasequible. Yo no creo en la perfección; creo en la perfección sucesiva imposible, "como en la posible sucesiva imperfección." E inasequible. Si yo me considerase perfecto, es decir, estéril por acabamiento perfecto, para mí o para los otros, cortaría mi vida de su libertad.

Yo he sido siempre un gozador del defecto, un ojo distinto, un hombre lunario, un lunar...

¡ Bendito el llamado defecto, que nos salva de la odiosa perfección! - La perfectibilidad ilimitada de la obra de arte es lo que explica la existencia del arte mismo, su fatalidad interior.

DEDICACIÓN, MÉTODO, ORDEN, DISCIPLINA: es la Norma; permanente insatisfacción: es el principio; ningún día sin romper un papel. Arrepentimiento activo que se traduce en una labor incesante de corrección. Corregir es inventar, tanto como crear. Laboremos con pasión y conocimiento, amor e idea, para alcanzar la perfección suficiente de la forma.

Juan Ramón Jiménez, poeta español. Premio Nobel de Literatura 1956. Vivió de 1881 a 1958.

NATURALEZA Y ARTE

por Antonio Machado

Si vino la primavera,
volad a las flores;
no chupéis cera.

El artista no copia la naturaleza; pero liba en ella. Llama naturaleza a todo lo que no es arte, y en la naturaleza incluye al corazón del hombre. El arte decadente no es subjetivo como pensaba Goethe - ni objetivo; es un arte de segunda elaboración que pretende endulzar la miel; o, como decía Shakespeare:

Añadir un perfume a la violeta. Un arte recargado de sensación me parece hoy un tanto inoportuno. Todo tiene su época. Necesitamos finos aires de sierra; no perfumes narcóticos.

Todo producto del arte, por humilde que sea, estará siempre dentro de la ideología y de la sentimentalidad de una época.

Existen, ciertamente, obras rezagadas y obras actuales; pero que siempre pertenecen a un clima espiritual que es preciso conocer.

ENTRE LA PALABRA USADA POR TODOS Y LA PALABRA LIRICA HAY LA MISMA DIFERENCIA QUE ENTRE UNA MONEDA Y UNA JOYA DEL MISMO METAL. EL ARTISTA HACE JOYAS DE LAS MONEDAS.

Antonio Machado. Gran poeta español. 1875-1939

SILENCIO, Y CREACIÓN

Pedro Laín Entralgo (1908-)

Dijo al suspiro el silencio:
yo digo lo que tú quieres
decir y no estás diciendo.

Cuando un hombre busca la expresión idónea de una intuición que él considera nueva y creadora, inexorablemente debe callar. La creación exige la soledad y el silencio. Si se quiere de verdad hacer algo en serio, lo primero que hay que hacer es callarse. Lo que lleva dentro de sí el silencio previo al acto de creación, no cabe en el suspiro. Y, por lo tanto, el suspiro queda excluido. Tanto más cuando el trance vivido pertenece a una de las llamadas situaciones límite; muy especialmente el delirio amoroso y la relación con la muerte, bien como prefiguración de la propia, bien como contemplación de la de un ser querido. Este es, frente a todos los demás, el silencio transverbal, el silencio supremo. Pero el hombre es por naturaleza hablador; aunque cuando se le presenta una situación límite, el trance creador exige el silencio. Palabras, gestos, suspiros, silencios, nuevas palabras: he aquí el pentagrama en que cada hombre expresa la melodía de su vida.

P. Laín Entralgo - 1908

Médico y escritor de fama.
Política, sociología e historia

TRES PÁGINAS FLORENTINAS

Anotaciones históricas.

I

Desde el siglo XIII, Florencia fue una de las más activas ciudades de Europa y, naturalmente, de Italia. Los negocios estaban en manos de un centenar de compañías de base familiar. Superadas las querellas de orden social, desde principios del siglo XIV (1326) las compañías practicaban a la vez el comercio, la industria y la banca. La principal industria (calle de Calimala) consistía en la importación de paños (de Francia, principalmente); los acababan y los teñían, casi siempre de escarlata; luego los vendían con grandes beneficios, cosa que era posible porque los paños florentinos, ya terminados, eran considerados como los mejores del mundo. Otros compraban lana en Inglaterra y fabricaban tejidos menos finos. Los que se agruparon en el arte de los médicos y boticarios hicieron traer de Oriente los productos preciosos que se llamaban "especias" (pimienta, canela, nuez moscada, jengibre, azafrán...). Luego, de América, la vainilla. Y los florentinos, señores del comercio de la época, utilizaban barcos genoveses que les distribuían mercancía por toda Europa.

a la vuelta...

II

La actividad económica más importante de los florentinos fue el manejo del dinero. Los florentinos, empleando sus beneficios propios, pero sobre todo los depósitos de los particulares, organizaron el préstamo en gran escala, sobre todo a los soberanos, que llegaron a arrendarles los impuestos.

A mediados del siglo XIV se produjo en Florencia lo que ahora llamarían los entendidos un "crack" financiero. Treinta compañías quebraron y se arruinaron. En los asuntos de dinero, cuando unos se arruinan, no falta quien se hace rico. Salieron pues otras compañías: Alberti, Médicis, Ricci, Guardi, Strozzi; estos nuevos "grandes" se mostraron más prudentes. Además, practicaban un punto de moral al fijar beneficios; quizás porque estos ricos mercaderes eran fieles a prácticas religiosas que les imponían ciertas reglas respecto de las utilidades obtenidas; parte de los beneficios los dedicaban a la edificación de capillas e iglesias; casas y granjas se convirtieron en palacios; por muy diferentes medios se protegieron las artes y la cultura en general, hasta el punto de que no se exagera al decir que el Renacimiento es un fenómeno fundamentalmente florentino.

A la vuelta...

III

Es curioso y aparentemente contradictorio; pero políticamente, la Florencia del siglo XV se convirtió en fortaleza de libertades sobre un fondo más amplio, el que ofrecía la península italiana, donde privaban las tiranías. Los hombres más importantes de Florencia fueron viajeros y observadores de espíritu liberal y curioso, capaces de apreciar a los autores de la antigüedad. Adquirió así Florencia el acento humanístico que tanto contribuyó al grandioso crédito de tan maravillosa ciudad toscana en la cultura renacentista.

La compañía más rica de Florencia fue la de los Médicis, que decían apoyarse en el pueblo. Las ambiciones políticas de la hegemónica familia Médicis se realizaron por obra de Cosme, que se apoderó de la ciudad en 1434. Se deshizo de sus enemigos, protegió descaradamente a sus leales y desterró o arruinó a los adversarios. Aumentó considerablemente la fortuna familiar. Favoreció el cultivo de las artes; inauguró la Academia platónica. Su hijo, Pedro el Goto, gobernó desde su lecho de enfermo. Sucedió a Pedro, el famoso sobre todos los Médicis, Lorenzo, poeta, filósofo y mecenas.

Lorenzo de Médicis murió en 1492.

a la vuelta...

y IV

Lorenzo, conocido como El Magnífico, reinó en Florencia durante veintitrés años de 1469 hasta su muerte que, como ya dijimos acaeció en 1492. Por este tiempo apareció el célebre predicador y político Girolamo Savonarola (Ferrara 1452 y Florencia 1498) Audaz y fanático, falso profeta, Savonarola llegó a conquistar con sus tremendas prédicas a una inmensa mayoría popular, operándose en Florencia una verdadera revolución. Sin embargo, en cinco años (1494-1498) todo cambió. Savonarola pasó a actuar como un aborrecible tirano y al poco tiempo de sus reformas puritanas (Quiso reformar las costumbres más arraigadas, promover cambios en el vestido, suprimir el juego, cancelar las fiestas profanas, luchar contra la usura, etc.) Mandó quemar cuadros de notables pintores, manuscritos que eran joyas literarias o históricas. Se sirvió de los niños para que ejercieran en su favor el espionaje familiar. Luchó incluso contra los dictados del Papa; fue excomulgado en 1497. El año siguiente, todo terminó. Girolamo Savonarola fue apresado, condenado a muerte, colgado y quemado; sus cenizas fueron arrojadas al río Arno.

EL HUMANISMO ORÍGENES

Biblioteca A. G. V.

La antigüedad griega y romana, que, desde el siglo XIV influye poderosamente en la vida italiana como punto de apoyo y fuente de cultura, fue considerada también, primero en Italia y después en toda Europa, como meta e ideal de existencia. Esta misma antigüedad ya se había manifestado parcialmente en la Edad Media no italiana. El imperio de Carlomagno no era sino un renacimiento frente a los persistentes signos de barbarie de los siglos VII y VIII.

En Italia el fenómeno cultural por el que las culturas de Grecia y Roma son especialmente importantes e interesa no sólo a los sabios sino también al pueblo, se explica porque Italia como propio y objetivo el amor a una antigüedad que le pertenece pues en ella se encuentra el recuerdo de su histórica grandeza. Dante Alighieri, precursor del Renacimiento (junto con Giotto, Petrarca y Boccaccio) dijo estas claras y rotundas palabras: LAS PIEDRAS DE LOS MURD DE ROMA MERECE VENERACIÓN Y EL SUELO SOBRE EL CUAL ESTÁ LEVANTADA LA CIUDAD ES MAS EGREGIO DE LO QUE DICEN LOS HOMBRES.

Petrarca insinuó su preferencia por la antigua Roma respecto de la suya y Boccaccio cita a los "viejos muros, nuevos sin embargo para el espíritu moderno."

BAUHAUS

La construcción de la casa

Bauhaus: Así se llamó a una escuela de arquitectura y de artes aplicadas fundada en la ciudad alemana de Weimar y puesta en marcha en 1919 en la mencionada población, poco después de terminada la primera guerra mundial.

El fundador de la Bauhaus fue el célebre arquitecto alemán Walter Gropius (1883-1969) quien aplicó su idea capital de que diseño y artesanía y arte y técnica eran, en realidad, una misma cosa. En 1925 la Bauhaus se trasladó a la industrial ciudad de Dessau. En 1928 Gropius dejó la dirección de la Bauhaus para dedicarse de lleno a la construcción; en esta actividad Gropius ganó fama mundial. En 1933, en Alemania entran a gobernar los nazis; la Bauhaus fue disuelta y su fundador se exilió. En sólo catorce años de existencia, la Bauhaus se convirtió en una de las instituciones más influyentes sobre la cultura del siglo XX. — Como alumnos o como maestros; o bien como oyentes libres, por la Bauhaus pasaron Paul Klee, Wassili Kandinsky, Josef Albers, Moholy Nagy y otros ilustres personajes de la cultura y de las artes, además de Gropius. — La Bauhaus contribuyó al cambio de ideas sobre arte y sus relaciones con artesanía, diseño y arte industrial, más que cualquier otro concepto de esta época nuestra. ■

LOS MURALISTAS
MEXICANOS

por Octavio Paz (1914 -)

Con todas nuestras artes contemporáneas — y quizá más acusadamente — la pintura es hija de la Revolución Mexicana. Según he intentado explicar en otra parte, concibo a este movimiento como una inmersión de México en su propio ser. — Al hacer saltar las formas que lo oprimían y desnaturalizaban, meras suposiciones históricas, el país se encuentra a solas consigo mismo. México se descubre pero al mismo tiempo descubre que su tradición — catolicismo colonial y liberalismo republicano — no podrá resolver sus conflictos. Así la Revolución es un regreso a los orígenes tanto como una búsqueda de una tradición universal. [...] La Revolución, por una parte, es una revelación del subsuelo histórico de México; por la otra, una tentativa por hacer de nuestro país una nación realmente moderna y así, mediante un salto [...] suprimir lo que llaman nuestro "retraso histórico" [...] México, su historia y su paisaje, sus héroes y su pueblo, su pasado y su futuro constituyen el tema central de nuestros pintores. ■

Octavio Paz, poeta
Premio Nobel de Literatura 1990.

84

EL ARTE NUEVO
por José Ortega y Gasset (1883-1955)

A mi juicio, lo característico del arte nuevo, "desde el punto de vista sociológico", es que divide al público en estas dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden. [...] El arte nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va dirigido a una minoría especialmente dotada. De aquí la irritación que despierta en la masa. Cuando a uno no le gusta una obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra cause nace de que no se la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una oscura conciencia de su inferioridad que necesita compensar mediante la indignada afirmación de sí mismo frente a la obra. [...]

Si el arte nuevo no es inteligible para todo el mundo, quiere decirte que sus resortes no son los genéricamente humanos. No es un arte para los hombres en general, sino para una clase muy particular de hombres, que podrá no valer más que los otros pero que evidentemente son distintos.

O.C. vol. III
Ortega y Gasset fue un gran filósofo español.

85

EUGENIO D'ORS (1882-1954)

NÓTULAS

- A Giotto le admiramos por primitivo, mientras que a Ticiano le admiramos por pintor.
- A Ticiano le admiramos por pintor, mientras que a Leonardo le admiramos por artista.
- A Leonardo le admiramos por artista mientras que a Rafael le admiramos por Rafael.
- No hay término medio para la estatua: o es un dios, o es un "bibelot".
- El principal enemigo del arte decorativo es la firma.
- La prisa ha corrompido al mundo. La restauración de la paciencia le salvará.
- No hay enemigo peor de la OBRA BIEN HECHA que la impaciencia; como la paciencia no hay otro amigo.
- Hay que volar a todos los vientos y sobre todos los mares; pero para crecer y multiplicarse se requiere siempre de un pequeño, sencillo e íntimo nido.

Eugenio D'Ors fue un famoso crítico de arte español en lengua catalana y en lengua castellana.

UAN

IDAD AUTÓNOMA DE NUEVO

CCIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC