

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 (Alemania) fue el FUNDADOR DE LA ESTÉTICA MODERNA.

La obra ESTÉTICA de Baumgarten se publicó en dos volúmenes: $\left\{ \begin{array}{l} \text{1er. volumen: en 1750} \\ \text{2º volumen: en 1758} \end{array} \right.$

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 cirugía 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 belle.

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 CONSCIENTEMENTE Y DE INTERPRETARLA RACIONALMENTE.

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

EL ARTE ES UNA PECULIARIDAD DEL TRABAJO HUMANO. EN LA ACTIVIDAD 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 distintos modelos de sociedad, las necesidades que satisface 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 bellas 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)