

TENDENCIAS ESTÉTICAS. - Conduye

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 CINEMATOGRAFIA.

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.

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.

UNA CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES

Las artes pueden clasificarse de acuerdo con el medio que les es propio; es decir, según las materias empleadas 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 sanado 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. Contradiendo 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 dis-gusto. 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 envidiable 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.

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.