

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 ejemplo de La Iliada. Alcázalo, 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.

vueltas...

En estos diálogos aparecen los análisis más importantes, aunque también podemos hallar muy interesantes acercamientos a estas cuestiones: en el Ion o sobre la Ilíada; 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: "Venir 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...

PLATÓN - LA IDEA

e intermedio 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 afirma 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 mando.
- 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 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 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.