

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 serie 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 lunanco, 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 Gotoso, 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."