Primera Unidad

Clasificación de las artes

Objetivo

El alumno identificará las diferentes manifestaciones artísticas, los medios de expresión que cada una utiliza y los procedimientos que las estructuran.

Metas

- Clasificar las artes con base en su medio de expresión.
- Relatar por escrito o verbalmente su encuentro personal con alguna o algunas de las artes y su gusto por alguna determinada obra u obras.
- Elaborar un ensayo sobre la valoración estética explicitada por el contexto en el que se dan las manifestaciones artísticas.

Tema 1

La función del arte

Tomado del libro de Ernst Fischer:
La necesidad del arte, pp. 5 a 14.

1 "La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué." Con esta paradoja JEAN COCTEAU[1] resumió la necesidad del arte y, a la vez, su dudosa función en el mundo burgués contemporáneo.

2 El pintor MONDRIAN habló de la posible "desaparición" del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte, cuya esencia consiste, precisamente, en ser un sustitutivo del equilibrio de que carece actualmente la realidad. "El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada."

3 El arte como "sustitutivo de la vida", el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante: esta idea contiene reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad. Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere, también, que el arte no sólo ha sido necesario en el pasado sino que lo será siempre.

4 Ahora bien, ¿puede decirse de verdad que el arte no es más que un sustitutivo? ¿No expresa también una relación más profunda entre el hombre y el mundo? ¿Puede resumirse la función del arte con una sola fórmula? ¿No ha de satisfacer múltiples y variadas necesidades? Y si al reflexionar sobre los

[1] Al final del tema aparece una sección titulada **Quién es quién** en la que se proporcionan breves datos de los personajes históricos y mitológicos cuyos nombres en el texto aparecen excritos con MAYÚSCULA CORRIDA.

orígenes del arte llegamos a comprender su función inicial, ¿no resultará evidente que esta función ha cambiado al cambiar la sociedad y que han aparecido nuevas funciones?

5 Este texto es un intento de contestar preguntas como las anteriores y se basa en la convicción de que el arte ha sido, es y será siempre necesario.

6 Como primer paso, cabe decir que tendemos con excesiva facilidad a considerar como algo natural un fenómeno realmente sorprendente. Millones de personas leen libros, oyen música, van al teatro, al cine. ¿Por qué? Decir que van en busca de distracción, de recreo, de entretenimiento, es dejar de lado la verdadera cuestión. Pues, ¿por qué distrae, recrea o entretiene penetrar en la vida y los problemas de otro, identificarse con una pintura o un fragmento musical o con los personajes de una novela, un drama o una película? ¿Por qué reaccionamos ante esta "irrealidad" como si se tratase de una intensificación de la realidad? ¿Qué extraña y misteriosa distracción es ésta? Si la respuesta es que queremos huir de una existencia insatisfactoria para conocer otra más rica, librarnos a una experiencia sin riesgos, se plantea otra cuestión: ¿Por qué no tenemos bastante con nuestra propia existencia? ¿Por qué este deseo de llenar nuestras vidas vacías con otros personajes, otras formas de contemplar desde la oscuridad de una sala una escena iluminada donde algo que no es más que juego, representación, nos absorbe totalmente?

7 Es evidente que el hombre quiere ser algo más que él mismo. Quiere ser un hombre **total**. No le satisface ser un individuo separado; parte del carácter fragmentario de su vida individual para elevarse hacia una "plenitud" que siente y exige hacia una plenitud de vida que no puede conocer por las limitaciones de su individualidad, hacia un mundo más comprensible y más justo, hacia un mundo **con sentido**. Se rebela contra el hecho de tener que consumirse dentro de los límites de su propia vida, dentro de los límites transitorios y casuales de su propia personalidad. Quiere referirse a algo superior al "yo", algo

situado fuera de él, al mismo tiempo, esencial para él. Quiere absorber el mundo circundante, incorporarlo a su personalidad, extender su "yo" inquisitivo y hambriento de mundo por los ámbitos de la ciencia y la tecnología hasta alcanzar las más remotas constelaciones y penetrar en los más profundos secretos del átomo, quiere, con el arte, unir su "yo" limitado a una existencia comunitaria; quiere convertir en **social** su individualidad.

8 Si la naturaleza del hombre consistiese únicamente en ser un individuo, este deseo resultaría incomprensible y absurdo, pues ya sería un todo como individuo, es decir, sería todo lo que fuese capaz de ser. El deseo del hombre de expansionarse, de complementar su ser indica que es algo más que un individuo. Sabe que sólo puede alcanzar la plenitud, la totalidad si toma posesión de aquellas experiencias de los demás que puedan ser potencialmente suyas. Ahora bien, lo que el hombre aprende como potencial suyo abarca todo cuanto la humanidad en general es capaz de hacer. El arte es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita capacidad de asociarse a los demás, de compartir las experiencias y las ideas.

9 Pero, ¿no resulta demasiado romántica esta definición del arte como medio de fundirse con la totalidad de lo real, como el camino del individuo para llegar al mundo en general, como la expresión de su deseo de identificarse con lo que es? ¿No es temerario llegar a la conclusión, sobre la base de nuestro sentido de identificación con el protagonista de una película o de una novela, que ésta es la función universal y original del arte? ¿No contiene el elemento del entretenimiento y la satisfacción, que consiste precisamente en que el observador no se identifica con lo que representa sino que se aleja de ello, vence la fuerza directa de la realidad con su representación deliberada y encuentra en el arte aquella libertad de que le privan las cargas de la vida cotidiana? No nos equivoquemos: la obra de un artista es un proceso altamente consciente y racional, al término del cual surge la obra de arte como una realidad dominada: de esto se trata y no de un estado de inspiración mágico, místico y exaltado.

10 Para ser artista hay que captar y transformar la experiencia en recuerdo, el recuerdo en expresión, la materia en forma. Para el artista, la emoción no lo es todo; debe conocer su oficio y encontrar placer en él, comprender todas las reglas, procedimientos, formas y convenciones con que la naturaleza se puede domar y someter.

11 La tensión y la contradicción dialéctica son inherentes al arte; este no sólo debe surgir de una experiencia intensa de la realidad sino que debe **construirse**, adquirir forma a través de la objetividad. El libre juego artístico es resultado de un dominio total. Las ataduras de la vida son rotas temporalmente, porque el arte "cautiva" de manera muy distinta a como cautiva la realidad; y en esta agradable cautividad temporal radica, precisamente, la característica del "entretenimiento", del placer que encontramos incluso en las tragedias.

12 BERTOLT BRECHT ha dicho de este placer, de esta cualidad liberadora del arte:

13 Nuestro teatro debe fomentar la emoción de la comprensión y enseñar al pueblo el placer de modificar la realidad. Nuestros públicos no sólo deben ver cómo se liberó Prometeo sino también prepararse para el placer de liberarle. Debemos enseñarles a experimentar en nuestro teatro toda la satisfacción y el goce de lo sentido por el inventor y el descubridor, la sensación de triunfo del liberador.

14 Brecht señala que en una sociedad donde reine la lucha de clases el efecto "inmediato" que la estética dominante exige a la obra de arte es la supresión de las diferencias sociales en el público y la creación, mientras se goza de la obra de arte, de una colectividad no dividida en clases sino "universalmente humana".

15 El sentimiento y la razón han degenerado a medida que la época capitalista se acerca a su fin; entre ellos ha surgido un conflicto indeseable y estéril. Pero la nueva clase ascendente y los que luchan a su lado quieren un sentimiento y una razón en conflicto **productivo**. Nuestros sentimientos nos impelen al máximo esfuerzo de razonamiento y nuestra razón purifica nuestros sentimientos.

16 En el mundo alienado en que vivimos la realidad social debe presentarse en forma llamativa, bajo una nueva luz, a través de la "alienación" del tema y de los personajes. La obra de arte debe penetrar en el público no mediante la identificación pasiva sino mediante un llamamiento a la razón que exige, a la vez, acción y decisión. Las reglas que mantienen la convivencia de los seres humanos deben tratarse en el drama como "temporales" e imperfectas", de modo que el espectador haga algo más productivo que limitarse a observar, se sienta estimulado a pensar en y con la obra y acabe pronunciando un juicio: "No es ésta la manera de hacerlo. Es extraño, casi increíble. Debemos poner fin a todo esto." Y así, el espectador, trabajador o trabajadora, irá al teatro a ver

17 ...como un entretenimiento su propia, terrible e interminable labor, con la que debe sostenerse, y a sufrir el impacto de su propio e incesante cambio. En el teatro puede **producirse a sí mismo** con la máxima facilidad, porque la existencia más fácil es la que se encuentra en el arte.

18 No pretendo que el "teatro épico" de Brecht sea el único tipo posible de drama obrero militante, pero cito la importante teoría de Brecht como una ilustración de la dialéctica del arte y de la forma en que la función del arte cambia al cambiar el mundo.

19 La razón de ser del arte nunca es del todo la misma. La función del arte en una sociedad dividida en clases y sometida a la lucha de éstas difiere en muchos sentidos de su función original. Pero, pese a la diferencia de las situaciones sociales, hay algo en el

arte que expresa una verdad inmutable. Esto es lo que nos permite a nosotros, hombres del siglo XX, emocionarnos al contemplar pinturas rupestres o al oir canciones antiguas. KARL MARX dijo de la épica que era el arte de una sociedad subdesarrollada, y añadió:

20 Pero la dificultad no radica en comprender la idea de que el arte griego y la épica están ligados a ciertas formas del desarrollo social. Radica, más bien, en comprender porqué constituyen todavía una fuente de placer estético, y, en cierto sentido, todavía prevalecen como una norma y un modelo inalcanzables.

21 Lo importante es que Marx vio el arte de una etapa social subdesarrollada, condicionado por el tiempo, como un **momento de la humanidad** [2] y comprendió que esta característica explicaba su capacidad de influir más allá del momento histórico, de ejercer una fascinación eterna.

22 Podemos formularlo de la siguiente manera: todo arte está condicionado por el tiempo y representa la humanidad en la medida en que corresponde a las ideas y aspiraciones, a las necesidades y esperanzas de una situación histórica particular. Pero, al mismo tiempo, el arte va más allá, supera este límite y, en cada momento histórico crea un momento de la humanidad, susceptible de un desarrollo constante. No debe subestimarse nunca el grado de continuidad a través de la lucha de clases, pese a los períodos de cambio violento y de revuelta social. Al igual que el mundo, la historia de la humanidad no sólo es una discontinuidad contradictoria sino también una continuidad. Las cosas antiguas y aparentemente olvidadas permanecen en nuestro interior, siguen operando en nosotros -a menudo sin que nos demos cuenta- y un día, súbitamente, vuelven a la superficie y nos hablan como las sombras del Hades que Ulises alimentaba con

[2] **Momento de la humanidad**.- Situación humana que, si bien se presenta dentro de un determinado contexto social, sobrepasa los límites del mismo, ya que corresponde a una característica humana universal: propia de todo tiempo y lugar. La obra de arte que expresa un **momento de la humanidad** se vuelve, por ello, una obra universal que sigue teniendo valor a pesar de que la situación histórica concreta que la generó haya ya desaparecido.

su sangre. En períodos diferentes, según la situación social y las necesidades de las clases ascendentes o declinantes, cosas diferentes que han permanecido latentes o se habían perdido reaparecen a la luz del día, despiertan a una nueva vida.

23 Las distintas clases y los distintos sistemas sociales han contribuido a la formación de una ética humana universal al desarrollar su propia ética. El concepto de libertad corresponde siempre a las condiciones y objetivos de una clase o de un sistema social, pero tiende a convertirse en una idea general, omnicomprensiva. Del mismo modo, en el arte condicionado por el tiempo penetran los rasgos constantes de la humanidad. En la medida en que HOMERO, ESQUILO y SÓFOCLES, reflejaron las condiciones de la sociedad basada en la esclavitud, su obra está limitada por el tiempo y resulta anticuada. Pero en la medida en que descubrieron en aquella sociedad la grandeza del hombre, dieron forma artística a sus conflictos y pasiones y apuntaron sus infinitas potencialidades, son totalmente modernos. PROMETEO llevando el fuego de la Tierra, los viajes y el regreso de ULISES, el destino de LAOCOONTE y sus hijos: todo esto sigue teniendo para nosotros su fuerza original. El tema de **Antígona** -la lucha por el derecho a dar una sepultura honorable a un pariente consanguíneo- nos puede parecer arcaico; quizá precisemos de comentarios históricos para entenderlo; pero la figura de ANTÍGONA es tan emotiva hoy como entonces y mientras existan humanos en el mundo nadie podrá permanecer insensible ante sus palabras: "He nacido para amar, no para odiar." Cuantas más obras de arte olvidadas conocemos, más evidentes nos parecen sus elementos comunes y continuos, pese a su diversidad. Los fragmentos se suman a otros fragmentos para formar la humanidad.

24 Los testimonios cada vez más numerosos, nos hacen llegar a la conclusión de que el arte era, en sus orígenes, una **magia**, una ayuda mágica para dominar un mundo real pero inexplorado. En la magia se combinaban en forma latente -germinalmente, por así decirlo- la religión, la ciencia y el arte. Esta función mágica del

arte ha desaparecido progresivamente: su función actual consiste en clasificar las relaciones sociales, en iluminar a los hombres en sociedades cada vez más opacas, en ayudar a los hombres a conocer y modificar la realidad social. Una sociedad altamente compleja, con sus relaciones múltiples y sus contradicciones sociales, no puede representarse ya con un mito. En esta sociedad que exige un conocimiento preciso y una conciencia general de todos sus aspectos, será cada día más necesario quebrar las formas rígidas de las épocas anteriores en que todavía operaba el elemento mágico y llegar a formas más abiertas, a la libertad digamos, de la novela. Uno de los dos elementos del arte puede predominar en un momento determinado, según la etapa de la sociedad a que se haya llegado: a veces el elemento mágicamente sugestivo, a veces el racional e ilustrado; a veces la intuición fantástica, a veces el deseo de agudizar la percepción. Pero tanto si el arte alivia como si desvela, tanto si ensombrece como si ilumina, nunca se limita a una mera descripción de la realidad. Su función consiste siempre en incitar al hombre **total**, en permitir al "yo" identificarse con la vida de otro y apropiarse de lo que no es pero que puede llegar a ser. Ni siquiera un gran artista didáctico como Brecht actúa únicamente con la razón y la argumentación; recurre también al sentimiento y a la sugestión. No sólo propone al público una obra de arte sino que le hace "penetrar" en ella. El propio Brecht tenía clara conciencia de esto y dijo explícitamente que no se trata de un problema de contrastes absolutos sino de desplazamiento de acentos. "De este modo, la sugestión emocional o la persuasión puramente racional pueden predominar como medios de comunicación."

25 Es indudable que la función esencial del arte para una clase destinada a cambiar el mundo no consiste en **hacer magia** sino en **ilustrar** y **estimular la acción**; pero también lo es que nunca podrá eliminarse del todo un cierto residuo mágico en el arte pues sin este mínimo residuo de su naturaleza original, el arte deja de ser arte.

26 En todas las formas de su desarrollo, en la dignidad y la broma, la persuasión y la exageración, el sentido y la falta de sentido, la fantasía y la realidad, el arte siempre tiene alguna relación con la magia.

27 El arte es necesario para que el hombre pueda conocer y cambiar el mundo. Pero también es necesario por la magia inherente a él.

◆◆◆

COCTEAU, JEAN.- (1889-1963) Polifacético artista francés cuya obra está muy próxima al surrealismo. Autor de poemas -**Canto llano**-, novelas -**Los niños terribles**-, obras de teatro -**Los padres terribles, La voz humana, El águila de dos cabezas**-, y películas -**Orfeo, La bella y la bestia**-. Además fue autor de ballets y dibujante.

ESQUILO.- El primero, cronológicamente, de los tres grandes trágicos griegos (los otros dos son Sófocles y Eurípides). Vivió en los siglos IV-V a.C. De las numerosas obras que se sabe escribió sólo se conservan siete tragedias: **Las suplicantes, Los siete contra Tebas, Los persas, Prometeo encadenado** y **La Orestiada**, trilogía compuesta por **Agamenón, Las coéforas** y **Las euménides**.

HOMERO.- Poeta griego que se supone haber vivió en el siglo IX a.C. y de quien se ha dicho ser ciego. Los poemas que se le atribuyen constituyen una de las más altas creaciones humanas: **La Ilíada**, que narra un episodio de la guerra de Troya, con las hazañas de Héctor y Aquiles; y **La Odisea**, que relata el accidentado viaje de Ulises de regreso a su patria, una vez terminada dicha guerra.

LAOCOONTE.- Sacerdote del templo de Apolo que se opuso a que metieran dentro de Troya el enorme caballo de madera que habían dejado los griegos en su aparente retirada. Disparó un dardo que fue a clavarse en el vientre del caballo y, con ello, ofendió a Poseidón, quien era el creador de los caballos. El dios del mar, enfurecido, mando dos enormes serpientes marinas que enlazaron a Laocoonte y a sus dos hijos, hasta asfixiarlos. Es famoso el grupo escultórico en que aparecen **Laocoonte y sus hijos** enlazados por el par de serpientes; fue obra de tres escultores rodios y actualmente se encuentra en El Vaticano

MARX, KARL.- (1818-1883) Nacido en Trier, Alemania, muerto en Londres, Inglaterra. Fue sociólogo, economista y revolucionario activo en cuyas perspectivas la filosofía no entraba como un estudio separado, sino como un elemento de su teoría general del hombre. Su fama descansa en el prodigioso esfuerzo por descubrir y formular las leyes que gobiernan la conducta de los hombres en la sociedad, y en la creación de un movimiento ideado para transformar las vidas de los hombres en conformidad a estas leyes. Marx considera que lo que principalmente diferencia a los hombres de otros seres de la naturaleza es que son capaces de fabricar herramientas. La organización social humana está determinada por los modos en que los hombres trabajan y crean, con el fin de mejorar y preservar sus vidas. Las ideas no pueden entenderse si no son consideradas como un aspecto de la actividad total del hombre. Las ideas son armas o herramientas que sirven a los hombres o grupos sociales para conseguir sus fines. Las necesidades y condiciones materiales de vida determinan las ideas y no a la inversa. Para Marx, la vida mental de los hombres -que adquiere forma concreta en las obras morales, filosóficas, políticas, jurídicas, religiosas y artísticas, y en las instituciones- sólo puede ser entendida como una parte de toda la vida de la sociedad, cuyos fines están determinados primariamente por las técnicas que se emplean para producir satisfactores de las necesidades humanas. Marx utiliza la categoría hegeliana de "alienación": Para él la alienación es un fenómeno que ocurre cuando algo creado para satisfacer las necesidades humanas adquiere una vida institucional propia, una existencia independiente y se presenta ante los hombres como una necesidad objetiva, como una ley inexorable de la naturaleza o como un valor con vigencia universal, siendo que su verdadera función, al alienarse, es la de apoyar el poder de la clase económicamente dominante.

MONDRIAN, PIET.- (1872-1944) Pintor holandés. Uno de los principales representantes del arte abstracto. Mondrian quiere un mundo sin naturaleza o, más exactamente, desnaturalizado, "nuevo Edén", en el que el hombre será feliz porque lo habrá

creado. La "desnatu-ralización" es un punto esencial en la doctrina neoplasticista, sustentada por Mondrian. Pero es también "uno de los puntos esenciales del progreso humano". Para Mondrian, la estética no es más que una parte de su concepción global del mundo. "Desnaturalizar es abstraer. Por la abstracción se obtiene la expresión pura abstracta. Desnaturalizar es profundizar." Pocos artistas se han aferrado a sus convicciones con una obstinación más perfecta, sin dejarse distraer jamás. Para evitar que las críticas pudieran hacerlo cambiar de opinión, no hizo su primera exposición personal sino hasta la edad de setenta años, dos antes de morir.

PROMETEO.- Héroe mitológico que robó el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. Zeus lo castigó mandándolo encadenar a una roca del Cáucaso, donde un buitre le devoraba las entrañas durante el día, las cuales se regeneraban por la noche para que el buitre volviera a devorarlas al día siguiente. Este castigo debía durar treinta mil años; sin embargo, habían pasado solamente treinta cuando Heracles mató al buitre con sus flechas y liberó a Prometeo. Zeus decidió perdonarlo con la condición de que siempre llevara un anillo con un trozo de roca del Cáucaso, para que simbólicamente siguiera unido a ella. Esquilo, en la tragedia titulada **Prometeo encadenado**, relata los sufrimientos del héroe durante su suplicio.

SÓFOCLES.- Siglo V a.C. Se considera el más perfecto de los poetas trágicos griegos. Sus tragedias no alcanzan la grandeza épica ni poseen el atormentado lirismo de las de Esquilo, pero tienen, en cambio, más acción, y sus personajes resultan también más auténticos y humanos, ya que les mueven sus propios impulsos y pasiones y no sólo los designios de los dioses. Compuso más de cien tragedias, de las que sólo se conservan algunas. Las mejores son las tres que constituyen el ciclo de Edipo, el rey de Tebas: **Edipo rey, Edipo en Colona** y **Antígona**.

ULISES.- Personaje famoso por las múltiples aventuras que vivió en su viaje de vuelta a casa, una vez terminada la guerra de Troya; aventuras que son relatadas por Homero en su obra **La Odisea**.