

horizontal. Debemos pues, al gran filósofo RENATO DESCARTES, toda la estructuración armónica del sistema musical moderno.

Al gran musicógrafo alemán HUGO RIEMANN, debemos la solución de muchos problemas básicos en el terreno del arte; - antes de HUGO RIEMANN, los artistas producían sus obras, como se dice vulgarmente, a tontas y locas, sin tener un conocimiento fundamental sobre lo que llevaban a cabo: y tanto -- los compositores como los ejecutantes, nos daban muchas veces obras e interpretaciones absurdas. Uno de los grandes descubrimientos de RIEMANN, fue encontrar la manera de emplear en el arte, la DINAMICA Y LA AGOGICA.

La humanidad se encuentra esparcida por toda la faz de la tierra; y como en cada punto del planeta las circunstancias de la vida son diferentes, el hombre, que es EL Y SUS - CIRCUNSTANCIAS? con el transcurso del tiempo, ha resultado - diferente en cada una de las partes del globo. El arte no es otra cosa que la expresión del modo de pensar y de ser de los hombres; siendo estos diferentes en cada parte, lógico es -- que produzcan sus obras con las esenciales diferencias que - los caracterizan: y esta es la verdadera razón de que en todas partes se impulse el desarrollo del arte nacional; por-- que es este el genuino representativo de cada sector del -- planeta, de cada nación y aún de cada región. Es cierto que en todos los tiempos se han creado obras de arte con tendencias políticas; y también es cierto que el arte es un arma - formidable para la propaganda: pero más cierto es que las -- tendencias políticas pasan y las obras de arte perduran: las

obras de arte pueden tener cierto carácter, pueden ser ---
fúnebres, patéticas, festivas, tristes, marciales, románti-
cas etc.: pero la actividad · exclusivamente artística no-
puede ser religiosa, comunista, republicana, capitalista,-
vegetariana etc. considerar la actividad artística, fuera-
lo que verdaderamente la conforma, es asunto de políticos,
nunca de artistas.

Existe un postulado ingenuamente creído por todo el -
mundo; es el siguiente: EL ARTE ES UN LENGUAJE UNIVERSAL:
esta afirmación no puede aceptarse ni negarse en sentido -
absoluto; pues presenta una serie de problemas que requie-
ren mucho tiempo para su consideración; y estos problemas
son de tal naturaleza que no sería suficiente un libro ---
entero para ponerlos en claro; pero podemos afirmar que un
lenguaje verdaderamente universal no existe. La humanidad
cuenta con muchas obras de arte que, por circunstancias --
que no nos pondremos a examinar, son profundamente gozadas
en todas partes: pero de esto no se sigue que todas las -
obras de arte de todo el mundo posean este privilegio: por-
que muchas, no quiere decir todas.

A todos los artistas del mundo les impresiona la VENUS
DE MILO; pero no a todos impresionan las fugas de JUAN ---
SEBASTIAN BACH: el pueblo mexicano goza, hasta cierto pun-
to, con las SINFONIAS DE BETHOVEN y con los CONCIERTOS DE
BRANDENBURGO; pero esta preciosa música no le arranca, ni
lágrimas de ternura ni gritos de entusiasmo: para conmover
profundamente al pueblo de México, hay que tocarle su mú--

sica; la que envuelve en cierto modo todas sus ansias de liberación, todos los anhelos de una patria mejor, la que como relicario guarda cual preciosas joyas, -- todas sus alegrías y todas sus tristezas; la que gozaba sus padres y sus abuelos, la que le rememora toda su existencia llegando a lo más profundo de su alma.

Dijimos que a todos los artistas del mundo les = impresiona la VENUS DE MILO: pero realmente nos hemos quedado cortos, demasiado cortos: la VENUS impresiona a todos los seres humanos: ¿quién es aquél que no se queda extasiado ante un hermoso cuerpo de mujer?; pero en este caso no es precisamente la perfección artística la que nos subyuga, sino que en gran parte, lo -- que nos emociona lo que nos conmueve, es la presencia del objeto sobre el cual se encuentra aplicada esta -- perfección. Para probar lo que acabamos de decir pon-- dremos un ejemplo, ciertamente burdo, grosero y hasta irrespetuoso: imaginamos lo que pasaría si toda la --- perfección lograda por el artista en la imagen del --- cuerpo de una mujer, la hubiera logrado en la repro--- ducción de un hipopótamo; ¿llegaría al fondo de nues-- tra alma el hipopótamo? ¿nos sentiríamos arrobados y llenos de entusiasmo ante el hipopótamo? ¿sería posi-- ble que la reproducción de este animal arrancara chispas de nuestra inteligencia.

Independientemente de un sin número de consideraciones que podríamos hacernos sobre el ejemplo anterior,

es evidente que una mujer despierta en nosotros admiración y cariño, porque a la mujer le debemos todo lo que somos: del pobre hipopótamo no podemos decir nada semejante. Consideraremos que la VENUS es una demostración de arte extranjero?; geográficamente sí, emocionalmente no: si podemos gozarla totalmente, es tan nuestra - como nosotros mismos.

PARA LAS MANIFESTACIONES DE ARTE, -EXTRANJERAS,-
QUE SE ENCUENTREN EN EL CASO DE LA VENUS DE MILO, --
ACEPTAMOS DE TODO CORAZON. QUE SE TRATA DE UN LENGUAJE
UNIVERSAL.

Acercándonos un poco al teatro, veremos claramente la necesidad de un arte propio, de un arte nuestro. En la obra teatral se exponen y se desarrollan todos los problemas humanos; desde los internacionales hasta los familiares; y de estos no se escapan ni los más íntimos; pero es muy lógico pensar que siendo los hombres diferentes en cada parte del mundo, diferentes sean - también sus maneras de resolver sus problemas; y esta es una de las razones del porque muchas obras teatrales extranjeras, que son verdaderas obras de arte en su lugar de origen, no lo sean para nosotros.

Cuando se trata de hacer el amor, puede decirse - que con pequeñas alteraciones, en todas partes se procede de manera semejante: las diferencias se presentan cuando el amor termina, cuando los amantes o los esposos ya no se entienden y se niegan a seguir viviendo

unidos.

En el teatro latino, con algunas variantes, el desenlace de una traición amorosa es más o menos el mismo: el marido engañado mata a la esposa, y si puede ponerle las manos encima al amante, lo mata también; o el amante y la esposa se coluden y matan al marido. En muchas obras teatrales extranjeras, el problema se resuelve de manera completamente diferente: el marido y el amante se ponen de acuerdo para ver quien de los dos se queda con la esposa; o llaman a la esposa para que frente a ellos decida con quiere seguir viviendo, o sencillamente, de acuerdo los tres, continúan la existencia tranquilamente como si nada anormal pasara. Decididamente este teatro no es para nosotros; estas obras no nos ilustran sobre la forma de resolver nuestros problemas, y sí en cambio, desorientan a nuestro pueblo, que no enterado de la forma de pensar y de vivir en otras naciones, se pregunta incrédulo, ¿será verdad que existen hombres y mujeres que resuelvan de esa manera sus dificultades amorosas?.

Considerando el teatro extranjero, que no sea de habla española, desde otro punto de vista; nos encontramos con un abismo I N S A L V A B L E : no podemos gozar el arte con que lo escribieron sus autores, porque el pueblo mexicano no habla alemán, inglés, francés, ruso, italiano, griego, etc.: se nos presenta el teatro extranjero en traducciones --

que indudablemente desvirtuan la intención artística del autor, y en las que se pierde un mundo de matices que solo son posibles en el lenguaje en que fueron escritas. Se nos da, eso sí, el asunto, la cuestión que se desarrolla en la obra, la cantidad de personajes, los decorados, el vestuario adecuado, las combinaciones de luces etc.: pero el arte con que fué escrita la obra brilla por su ausencia, tenemos el arte del traductor pero de ninguna manera el del autor.

Necesitamos nuestro teatro; teatro mexicano, en el que se planteen y resuelvan nuestros problemas conforme a nuestra idiosincracia: afortunadamente comenzamos a tener teatro nuestro; ya México cuenta con autores de verdadero mérito, como son: CELESTINO GOROSTIZA, JAVIER VILLA URRUTIA, RODOLFO USIGLI, SERGIO MAGAÑA, HUMBERTO ROBLES ARENAS, EMILIO CARBALLIDO, LUIS G. BASURTO, -- SALVADOR NOVO y otros más: pero estos autores solos no van a ganar la partida; para lograr el triunfo del teatro mexicano, se necesita la cooperación de todo el pueblo de México: cuando contemos con teatro propio, con teatro mexicano, DEJAREMOS DE ESTAR VIVIENDO DE -- TEATRO PRESTADO, y seremos verdaderamente respetados como un pueblo culto.

México es un país de artistas, sus manifestaciones con múltiples; pero en obvio de tiempo citaremos solamente tres: la MUSICA MEXICANA es ejecutada por todas -

las orquestas sinfónicas del mundo; en PINTURA ocupa un honroso lugar en primera fila; en DANZA MODERNA, Estados Unidos, Alemania y México, se encuentran a la cabeza del movimiento dancístico contemporáneo; y esperamos que muy pronto cuente México con un movimiento de -- creación teatral, que no desdiga de lo logrado en las -- otras manifestaciones artísticas.

Todo lo que indicamos sobre el arte extranjero, no quiere decir ni dar a entender que sintamos por él, la más ligera indiferencia a menosprecio: la admiramos, lo respetamos, le profesamos un gran cariño; y además, reconocemos que es deber de toda persona culta, conocer y apreciar todas las manifestaciones artísticas de todos los pueblos y de todos los tiempos.

Se quedan sin tratar algunos puntos no carentes de interes, pero por no extender demasiado este trabajo, -- los dejamos pendientes para la próxima oportunidad que tengamos el placer de estar con ustedes.

Para todos aquellos que sintiendo cariño por el arte, y gozando todas sus manifestaciones, crean que su -- gozo no es completo porque no están posibilitados para -- hacer un análisis técnico de todas ellas, con el objeto de profundizar su sentido y poner en claro lo que quieren decir o sea su significación; Leopoldo Hurtado, en su libro "ESPACIO Y TIEMPO EN EL ARTE ACTUAL" nos dá -- estas cuántas palabras: "EL ESTETICO COMO EL ANATOMICO, TIENE QUE TRABAJAR SOBRE CADAVERES; UNO DISECA Y ANA--

LIZA MATERIA ORGANICA QUE YA NO VIVE, PERO QUE HA PERTE-
NECIDO A ALGUN SER VIVIENTE; EL OTRO HACE ABSTRACCION -
DE LO QUE EN LA OBRA DE ARTE ES EMOCION, PALPITACION -
VIVA, PARA HURGAR SU ENTRAÑA FRIA Y DESAPASIONADAMENTE."

El anatómico y el estético, por el hecho de moverse en un terreno científico, tienen por fuerza que conocer, lo más ampliamente posible, aquello que es objeto de su estudio y para lograrlo se ven en la imprescindible necesidad de destrozar. El que anhela el goce estético, - el que va en pos del extasis que le brinda el arte, --- mientras menos destroce, mejor; además, para alcanzar - su fin no tiene ninguna necesidad, ya no digamos de des- trozar; ni siquiera de que le sean explicadas las obras que contempla, ya que estas explicaciones solo podrán - versar sobre la parte mecánica y técnica: la obra de -- arte tiene por objeto despertar la emoción estética pa- ra causar la belleza, y las explicaciones que sobre --- ella puedan darse, surtirán efecto contrario menosca--- bando la emoción; las personas que crean de buena fe, - que explicándoles EL MOISES DE MIGUEL ANGEL, LA MONALISA DE LEONARDO, LA QUINTA SINFONIA DE BEETHOVEN O EL FAUSTO DE GOETHE, van a gozarlas más, se darán cuenta de que se encontraban mejor antes de la explicación, que después - de ella.

Hay que tener presente que la obra de arte surte su efecto, cumple su misión, UNICAMENTE POR PRESENCIA: y -- que no es razonable aplicar en el terreno artístico, el-

criterio científico; en el campo de las ciencias hay que entender; en el terreno del arte hay que sentir.

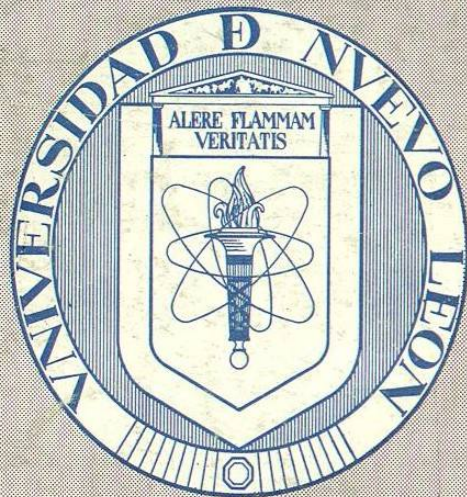
SI LA OBRA DE ARTE PRODUCE EMOCION ESTETICA, Y LA EMOCION ESTETICA EL DELEITE ESPIRITUAL.

EL ARTE HA CUMPLIDO SU AMOROSA MISION.

Monterrey, N. L. SEMANA SANTA del año de 1959.

Profr. JOSE ANDRADE MALDONADO.
Director de la Escuela de Danza Moderna
de la Universidad de Nuevo León

y
Alumno de la Facultad de Filosofía,
Ciencias y Letras.

M
A
C