

The background is a textured, light gold or beige surface. Overlaid on this are numerous overlapping, semi-transparent shapes in various colors including teal, orange, red, purple, green, and pink. These shapes are mostly irregular polygons and rounded rectangles, some of which contain smaller, solid-colored shapes within them, creating a layered, abstract composition.

El arte y el artista

Por: Santiago Azurdia

El arte es un espacio de libertad

La filosofía encuentra en el arte una función trascendental, significativa, que rompe las barreras de lo común. El arte es el único espacio donde el ser humano es realmente libre.

Esta es la función principal del arte, darle al ser humano un espacio de libertad. ¿Qué crees que significa tener un espacio de libertad? Por ejemplo, si estás haciendo un dibujo y estás explorando artísticamente y deseas pintar las hojas de los árboles de color azul, ¡no hay problema!

Quizá el azul sea el color que necesites utilizar en ese momento porque el azul es más acorde a lo que sientes.

Es posible también que te parezca que se relaciona más con los otros colores del dibujo que estás haciendo. Si estuvieras dibujando las hojas para un herbario en la clase de ciencias naturales, sin embargo, tendrías que cuidarte en observar la forma exacta de las hojas y su color porque lo principal será lo que se ajusta más a lo que puedes observar.

El filósofo inglés R.G. Collingwood, considera que los artistas profundizan en ellos mismos, en sus emociones y sentimientos y, cuando usan su técnica (pintar, esculpir, escribir, danzar), logran que otros sientan lo que ellos sintieron cuando hicieron la obra. Es más, para Collingwood se reconoce a un verdadero poeta porque, cuando leemos su poema, nos sentimos artistas. Lee el siguiente poema y, dejándote sentir lo que despierta en ti, obsérvate a ti mismo. ¿Puedes localizar en tu cuerpo donde se concentran tus emociones? ¿Quizás en lugares del pecho?

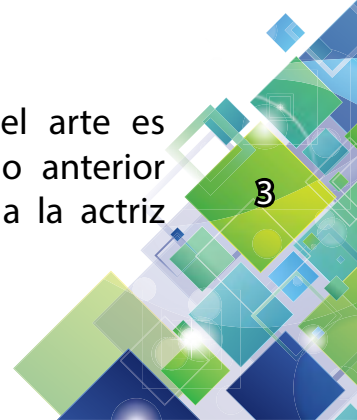
“¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.”

Gustavo Adolfo Bécquer

Para el director inglés de teatro, Peter Brook, el arte es acerca de hacer visible lo invisible. Él ilustra lo anterior contándonos que en una obra de teatro indicó a la actriz

que se tomara mucho tiempo antes de rogar por la vida de alguien a quien iban a matar en la escena. El silencio que se hacía en la obra, tanto para el público como para los actores, era una forma en la que se cristalizaba o se volvía visible la compasión. Esto significa para Brook que lo invisible se hace visible en el arte.

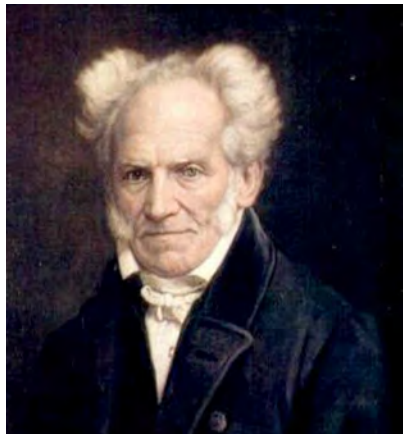
Para Maurice Merleau Ponty el arte ayuda a que las sociedades salgan de los problemas en los que se pueden enredar. Por ejemplo, el arte ha ayudado a denunciar conflictos o situaciones problemáticas de la sociedad. Como por ejemplo el arte Renacentista francés denunciaba la crueldad de la monarquía hacia el pueblo francés.

El artista

Las personas que hacen las obras de arte son los artistas.

La pregunta que se plantean los filósofos al respecto es: ¿qué sucede a los artistas para que logren desarrollar piezas de música, poemas o danzas? Algunos filósofos piensan que los artistas pueden abrirse a su entorno y logran ver un poco más allá de lo que mira la mayoría de las personas. Luego plasman en colores o sonidos, según sea la forma de arte que practican, eso que sienten como un impulso creador..Schopenhauer decía que los artistas, con su capacidad creadora, pueden entregarse al arte de una forma pura y desinteresada. Y es a partir de esta forma de entregarse que el artista crea sus obras.

Entonces, para Schopenhauer lo que se expresa no es una copia de algo más sino la gana o voluntad misma de hacer arte.

La obra principal de Arthur Schopenhauer (1788-1860) es El mundo como voluntad y representación.

Schopenhauer sostuvo que el artista es un genio que puede navegar en el mundo de las ideas y construir algo novedoso.

Nietzsche, en cambio, creía que el verdadero artista no es el que tiene una iluminación divina y por eso crea una obra de arte. Todo lo contrario, según él,, el verdadero artista es aquel que trabaja constantemente para crear una obra de arte.

Una de las preguntas clásicas que se hace en la filosofía del arte es la diferencia entre el artista y el artesano. Se dice que el artesano sabe lo que va a hacer, por ejemplo sabe que va a hacer una vasija y luego repite varias veces el mismo procedimiento hasta tener la cantidad que desea.

El artista, por su lado, no sabe realmente lo que va a hacer. Puede tener una idea del camino que va a tomar, por ejemplo, o si va a usar ciertos colores o a escoger ciertos sonidos, sin embargo, en ese proceso va observando su obra y decidiendo qué necesita. Eso quiere decir que el

artista no sabe cómo va a ser la obra terminada. Prueba y busca lo mejor para su pieza. Al artista le preocupa la originalidad, desea que su trabajo sea algo nuevo cada vez, por lo que jamás hace la misma obra dos veces.

Conclusión

La filosofía entiende el arte como el espacio único de libertad de los seres humanos. El arte es un regalo magnífico para la sociedad. Los artistas hablan de que la inspiración para crear es importante, pero se le dedica mucho más tiempo al trabajo exigente y constante que se requiere, por ejemplo, en probar colores, hacer bocetos o experimentar con formas de pintar.

Los verdaderos artistas son originales, esto quiere decir que no retoman algo ya construido ni copian algo que han visto. A los artistas les interesa innovar, experimentar y buscar para encontrar posibles caminos en los que desarrollarán sus obras. Así, cada obra que hacen pareciera que la levantan de la nada.

Las obras de arte te invitan a conocerte a ti mismo o a conocer algo de tu entorno y es posible que te conmuevan.

Glosario

Apariencia. Aspecto o parecer exterior de alguien o algo.

Disputa. Contender, competir, rivalizar, debatir.

Genio. Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables.

Ilusión. Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos.

Imitación. Hacer o esforzarse por hacer algo igual que otro o según el estilo de otro.

Manifestación. Declarar, dar a conocer.

Precisión. Determinación, exactitud, puntualidad, concisión.

Profundizar. Discurrir con la mayor atención y examinar o penetrar algo para llegar a su perfecto conocimiento.

Trascendental. Que trasciende. Va más allá de lo común.

Por: Santiago Azurdia • Palabras: 1,034 • Imágenes: Depositphotos

Fuentes:

- Russ J, Les chemins de la pensée, Bordas, 2004, Italie.
- Kunzmann P, Burkard F, Wiedmann F, Atlas de filosofía, Alianza Editorial, 2000, Madrid.
 - Álvarez M, Diccionario de anécdotas, Editorial América, 1990, Colombia.
- Ortega A, El gran libro de las frases célebres, Grijalbo, 2008, Buenos Aires.
 - Brugger W, Diccionario de filosofía, Editorial Herder, 1988, Barcelona.
 - Platón, La República, Libro X, Pág.86,87,88, Les Belles Letres
 - Hegel, Estética, Pág.11, PUF, 1995