

An abstract painting with a dense, textured surface. The composition is dominated by vibrant reds and pinks in the center, transitioning into bright yellows and oranges on the right. Deep blues and purples are scattered throughout, particularly on the left and bottom edges. The brushstrokes are thick and expressive, creating a sense of movement and depth. The overall effect is one of intense energy and emotional complexity.

El Arte

Por: Santiago Azurdia

Indice

Introducción

3

Conceptos clave

5

El arte como imitación
de la naturaleza

8

El arte es un espacio de
libertad

14

El artista

17

Conclusión

20

Glosario

21

Introducción

¿Has visto alguno de los cuadros que pintan los artistas en tu comunidad? ¿Has escuchado composiciones de música como Las cuatro estaciones, del compositor italiano Antonio Vivaldi? ¡Te aconsejo que la escuches! Las obras de pintura, las piezas de música de grandes compositores o las esculturas son ejemplos de obras de arte que podemos apreciar actualmente. Para hablar sobre ellas y lo que se siente o se hace para desarrollarlas se utiliza la palabra arte. Los filósofos dicen que la palabra arte, se refiere al conjunto de reglas capaces de dirigir una actividad cualquiera, en otras palabras una actividad humana ordenada.

Las teorías sobre lo que se hace cuando se hace arte han variado en el tiempo. Para algunos, el arte es a veces imitación de lo real, de la vida diaria. A veces es creación de algo imaginario y en ocasiones construcción de algo puramente abstracto. Para algunos artistas, las obras de arte son como un lente de aumento, agrandan o le dan importancia a algo, que en la vida nos pasa desapercibido, por ejemplo:

¿Has visto alguno de los cuadros que pintan los artistas en tu comunidad? ¿Has escuchado composiciones de música como Las cuatro estaciones, del compositor italiano Antonio Vivaldi? ¡Te aconsejo que la escuches! Las obras de pintura, las piezas de música de grandes compositores o las esculturas son ejemplos de obras de arte que podemos apreciar actualmente. Para hablar sobre ellas y lo que se siente o se hace para desarrollarlas se utiliza la palabra arte. Los filósofos dicen que la palabra arte, se refiere al conjunto de reglas capaces de dirigir una actividad cualquiera, en otras palabras una actividad humana ordenada.

Las teorías sobre lo que se hace cuando se hace arte han variado en el tiempo. Para algunos, el arte es a veces imitación de lo real, de la vida diaria. A veces es creación de algo imaginario y en ocasiones construcción de algo puramente abstracto. Para algunos artistas, las obras de arte son como un lente de aumento, agrandan o le dan importancia a algo, que en la vida nos pasa desapercibido, por ejemplo:

Lo agradable: que eleva la diversión y cumple deseos.

Arte: creación de las cosas bellas.

Bello: que agrada universalmente sin conceptos. Es importante que sepas que “lo bello”, como veremos más adelante, en este texto, no es necesariamente agradable para la vista. Ayuda a pensar que algunas situaciones o momentos que vives en la vida están difusas, poco claras o invisibles. Cuando ves una obra de arte descubres algo nuevo en ti o se te hace visible algo que te era invisible en el día a día. Lo bello puede ser impactante.

Estética: Teoría del arte y lo bello.

Genialidad: facultad creadora que se relaciona con el artista.

Inspiración: fuerza o poder que anima al que hace arte a hacer obras. ¿Te das cuenta de que esta palabra es la misma que se usa para explicar que, al respirar, tomamos el aire? ¿Por qué crees que es así?

Obra de arte: conjunto de signos y de materiales que se forma gracias al espíritu creador del artista. Las obras de arte las vemos como en las pinturas, las escuchamos como en la música o como en la danza al mismo tiempo.

El arte cambia continuamente porque responde a las experiencias cotidianas de los artistas. Es por ello que las obras de arte que ahora vemos pueden ser muy diferentes a las que se hicieron años atrás. Esta es una obra de arte de Marcel Duchamp, quien a principios

del siglo XX, colocó un artículo de plomería, como el que ves abajo, en una exposición de arte. Esto impactó a las personas. El artista consideraba que al colocar dicho objeto en un museo, provocaba un cambio en la manera que las personas miraban el objeto. ¿Qué crees que es? ¿Por qué crees que fue importante que lo presentara?

La Gioconda o Mona Lisa, es una pintura de Leonardo da Vinci, un gran pintor italiano del siglo del siglo XVI. Intenta hacer un experimento. Observa detenidamente la obra.

¿Sientes alguna sensación en tu cuerpo cuando la miras? Experimenta colocándote en la misma posición que la modelo. Colocalasmanos cruzadas, estudia su mirada y la

expresión de su boca. Intenta sentirte como el personaje en el cuadro. ¿Habías sentido estas sensaciones antes? ¿Te recuerda algún momento de tu vida? ¿A alguien? ¡Anímate ahora a hacer un pequeño dibujo que refleje eso que sentiste ; pégalo en algún lugar para recordar que te inspiraste en la Mona Lisa!

El arte como imitación de la naturaleza

Los filósofos, para explicar qué es el arte han tomado varios caminos. Un enfoque es el que entiende el arte como la **imitación** de la naturaleza. Esto quiere decir que los artistas utilizan sus habilidades para que sus obras sean un reflejo de la realidad en la que viven. Por ejemplo pintar un paisaje tal y como es, intentando ser una fotografía de lo que se está viendo.

Platón consideraba que el arte era una imitación, pero también una mentira y una **ilusión**. ¿A qué se refería al decir lo anterior? A él le preocupaba o él se preguntaba si era posible que el arte nos hiciera descubrir la realidad. En pocas palabras, ¿es que el arte nos hace comprender algo de nuestra vida? Lee el texto que sigue, en el que Platón reflexiona en torno a esta pregunta.

El arte es solamente una ilusión y una imitación.

“-Conforme a lo dicho resultan tres clases de camas: una, la que existe en la naturaleza, que, según creo, podríamos decir que es fabricada por Dios, porque, ¿quién otro podría hacerla?

-Nadie, creo yo.

-Otra, la que hace el carpintero.

-Sí -dijo.

-Y otra, la que hace el pintor; ¿no es así?

-Sea.

-Por tanto, el pintor, el fabricante de camas y Dios son los tres maestros de esas tres clases de camas.

-Sí, tres.

-Y Dios, ya porque no quiso, ya porque se le impuso alguna necesidad de no fabricar más que una cama en la naturaleza, así lo hizo: una cama sola, la cama en esencia; pero dos o más de ellas ni fueron producidas por Dios ni hay miedo de que se produzcan. [...]

-Atiende ahora a esto otro: ¿a qué se endereza la pintura hecha de cada cosa? ¿A imitar la realidad según se da o a imitar lo aparente según aparece, y a ser imitación de una **apariencia** o de una verdad?

-De una apariencia -dijo.

-Bien lejos, pues, de lo verdadero está el arte imitativo; y según parece, la razón de que lo produzca todo está en que no alcanza sino muy poco de cada cosa y en que esto poco es un mero fantasma. Así, decimos que

el pintor nos pintará a un zapatero, a un carpintero y a los demás artesanos sin entender nada de las artes de estos hombres; y no obstante, si es buen pintor podrá, pintar a un carpintero y mostrándolo desde lejos, engañar a niños y hombres necios con la ilusión de que es un carpintero de verdad."

(Platón, La República, Libro X, Pág.86,87,88, Les Belles Letres).

De acuerdo con Platón, la belleza artística no es más que un fantasma. Lo único que hace el artista es copiar lo que ya existe. La obra de arte para Platón es una pura ilusión.

El filósofo alemán Hegel no está de acuerdo con Platón. Considera que el arte no es una copia de la naturaleza. El arte, según Hegel, es ser el espíritu de los objetos. No es la reproducción de objetos naturales, tampoco está relacionado con el placer. El arte es realmente según él la creación de una realidad espiritual. En pocas palabras, los artistas pueden captar algo espiritual, que no se ve y que luego plasman en sus obras. Lee el texto abasigue, Contrasta la belleza natural con la artística.

Belleza natural y belleza artística

“Dedicamos estas lecciones a la estética, cuyo objeto es el amplio reino de lo bello. Hablando con mayor **precisión**, su campo es el arte y, en un sentido más estricto, el arte bello. Hemos de reconocer que la palabra estética no es totalmente adecuada para designar este objeto. En efecto, «estética» designa más propiamente la ciencia del sentido, de la sensación [...]

Mediante esta expresión excluimos inmediatamente lo bello natural. Tal delimitación de nuestro objeto puede parecer una determinación arbitraria, tan arbitraria como la facultad que tienen las ciencias de demarcar el propio campo a su antojo. Pero no podemos entender en este sentido la limitación de la estética a la belleza artística.

Ciertamente, en la vida cotidiana acostumbramos a utilizar expresiones como color bello, cielo hermoso, bellos arroyos, bellas flores, animales bellos y, sobre todo, hombres bellos. No queremos entrar

aquí en la **disputa** de si puede atribuirse con razón a tales objetos la cualidad de la belleza, situando en consecuencia lo bello natural junto a lo bello artístico.

Pero afirmamos ya de entrada que la belleza artística es superior a la naturaleza. En efecto, lo bello del arte es la belleza nacida y renacida del espíritu. En la misma medida en que el espíritu y sus producciones son superiores a la naturaleza y sus **manifestaciones**, resalta lo bello del arte por encima de la belleza natural. Bajo el aspecto formal, incluso una mala ocurrencia que pase por la cabeza del hombre, está por encima de cualquier producto natural, pues en tal ocurrencia está siempre presente el sello del espíritu y de la libertad.”
(Hegel, Estetica,Pág.11, PUF, 1995).

En conclusión, Hegel cree que la belleza artística es superior a la belleza natural, por la simple razón que la belleza artística proviene del espíritu. Para Hegel la idea de belleza está relacionada con el espíritu y la libertad.

Ejemplo: para Hegel es más bello el urinal que Duchamp tituló “Fuente” que una supermodelo, por la sencilla razón que la obra es la expresión pura del espíritu del artista y por otro lado la supermodelo solo tiene una belleza producto del azar.

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.

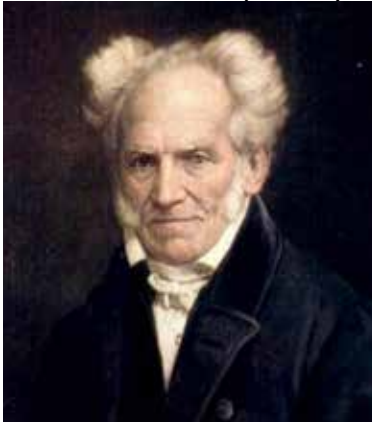
Para Maurice Merleau Ponty el arte ayuda a que las sociedades salgan de los problemas en los que se pueden enredar. Por ejemplo, el arte ha ayudado a denunciar conflictos o situaciones problemáticas de la sociedad. Como por ejemplo el arte Renacentista francés denunciaba la crueldad de la monarquía hacia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

La noche estrellada • Vincent Van Gogh

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: 2,682 • 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