

Unidad 1

- Arte y Estética

- 1.1 Concepto de Arte
- 1.2 Concepto de estética
- 1.3 Evolución del concepto

Arte y estética

1). **Arte** (del latín *ars* y del griego *tekne*). Se entiende por arte el conjunto de reglas para hacer algo bien; hablando en un sentido general *el arte es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, los aplica el artista para alcanzar un fin bello.*

Puede ser concebido de tres maneras distintas:

- a) *actividad estética,*
- b) *actividad estética plasticográfica y*
- c) *actividad técnica u oficio.*

a) La primera concepción está integrada en los estudios de filosofía o de sociología, y es lo que conocemos con el nombre de *estética*, cuya finalidad es producir *lo bello por medio de la palabra, del sonido*, de los elementos plasticográficos y cuyos resultados son aprobados por el buen gusto. En un sentido *filosófico* comprende la *totalidad del hecho artístico.*

b) El vocablo arte, entendido en una forma más restringida, implica a las artes plásticas y gráficas como son *la arquitectura, la escultura y la pintura.*

c) En el tercer sentido, decíamos que la *habilidad técnica u oficio* es llevada a la especialidad de ejecutar un trabajo.

En el siglo IV a. de J.C., *Mario Villorino* clasificaba a las artes en:

a) *Artes animi*, o artes inmateriales (poesía, música, astrología, gramática, retórica, jurisprudencia y filosofía).

b) *Artes corporis* (lanzamiento, salto, velocidad, levantamiento de pesas, etc.).

c) *Artes animi et corporis* (agricultura, gimnasia, arquitectura, escultura, etc.)

El término *ars*, representaba, por tanto, *una habilidad*, no innata sino *adquirida* por el aprendizaje de cualquier actividad humana. *Aristóteles* en su poética ya distinguía *las artes de orden estético de las no estéticas*; fue la sociedad la que hizo que el término arte adquiriera un nuevo significado y no representara cualquier actividad humana.

En el siglo XII d. de J.C. la primitiva universidad, al crear las artes liberales, y posteriormente con *Santo Tomás de Aquino* y la escolástica, se van *diferenciando las diversas artes*. Las artes liberales denominaron *artistas* a médicos, poetas y músicos; en cambio, los otros recibieron el nombre de *artesanos*.

Cuando en el siglo XIV reaparece la antigüedad, los arquitectos, escultores y pintores *son totalmente diferenciados* de las actividades de oficio.

En el Renacimiento el *pintor* era considerado, lo mismo que todos aquellos que se dedicaban a una actividad que respondía a la belleza, como un *sinónimo de ciencia*.

El *Racionalismo* del siglo XVI quiso *sustituir a las artes* por las *ciencias experimentales*, pero el encono de estos intelectuales no fue totalmente apreciado, y así algunos como *Vasari* lo utilizaban en el sentido de artes plasticográficas. En el siglo XVII, el arte figurativo *por encima de la materia* y de la técnica era considerado *la fantasía, el gusto y el ingenio*.

Posiblemente sea la Revolución Industrial de los siglos XVII y XVIII la que sustituyó la actividad artesanal; y *la creación humana*, desde el punto de vista bello, fue la que *englobó a las profesiones del arte*.

Hoy día sigue habiendo polémicas sobre el término arte, pero en un sentido general se refieren a toda actividad estética realizada mediante una técnica; por ello las artes han sido divididas en a) plásticas: arquitectura, escultura, pintura; b) fonética: literatura; y c) acústicas: música y ballet —este último considerado como arte mixto, pues en él se conjugan la música y el ritmo.

En una obra de arte la forma no puede separarse del contenido; la distribución del color y de las líneas, la luz y la sombra, los volúmenes y los planos, por delicados que sean como espectáculo visual, deben entenderse también como algo que reviste un significado que sobrepasa lo visual.

Todos los objetos creados por el hombre son de dos clases: a) vehículos de comunicación; b) utensilios o instrumentos. Pero ambas cosas pueden ser, a la vez, obras de arte. En todos los casos, el elemento forma está presente. El hecho de que las formas de un objeto útil lleguen a ser además artísticas, es decir, capaces de ser consideradas más o menos bellas, depende de la intención del creador.

Un ídolo monstruoso de Africa Negra al ser creado era una obra con intenciones mágicorrelegias; hoy es contemplado por el historiador o por el artista como una actitud estética, como una potencial obra de arte.

En la obra de arte entran 3 elementos diversos:

- 1) Forma encarnada en materia.
- 2) Idea, esto es, asunto, en las artes visuales.
- 3) Contenido.

La integridad constituida por estos 3 elementos es actualizada en la experiencia estética verdadera.

Pero para que la experiencia estética sea válida y no una palabrería frustrada es preciso que el analista conozca si la obra que tiene ante sí es auténtica, pues nada se parece más a una determinada pintura, por ejemplo, que una copia de esa pintura.

La diferencia estará en la calidad, y la percepción de la calidad es el mínimo requisito que hay que pedir a las dotes del erudito que observa. Para ser erudito se necesita entrenamiento visual adecuado y una nutrida preparación cultural. Además, una disposición innata para la percepción de la calidad, algo de lo que en el siglo xviii llamaban "buen gusto".

2). **Estética.** La estética es una rama de la filosofía que estudia el significado de la belleza; también se ocupa de la naturaleza del arte y de los juicios sobre la creación y apreciación de la obra artística. El nombre

de estética es bastante reciente, pero la filosofía antigua ya se ocupó del problema de la naturaleza del arte.

Los griegos situaban la idea de belleza dentro de la metafísica y el estudio del arte estaba dentro de la poética. Platón plantea el problema de la belleza en relación con la teoría de las ideas, y así él consideraba a la belleza absoluta como una idea superceleste: esta idea ilumina las cosas materiales y hace despertar en nosotros el amor hacia lo bello. La realidad no está en las cosas, sino en las ideas, y el artista al representar un objeto en su obra de arte, ya está reproduciendo lo que es imitación o reflejo de una idea.

Aristóteles concebía el arte como una realidad ideal, como una representación de lo universal, de los hechos posibles, y no de los hechos sucedidos; por ello distinguió el arte de la historia. La historia tiene por objeto representar lo individual y lo realmente sucedido; en cambio, el artista puede tomar como motivo para representar su obra cualquier objeto, aunque éste sea feo, pero ello no significa que sea fea su obra o su imitación artística. Para Aristóteles el arte tiene un efecto catártico, y esta catarsis justifica frente a la teoría platónica la emoción artística.

En algunas de las artes, como el teatro, decía Aristóteles que su oficio era terapéutico, pues el espectador experimentaba emociones que lo liberaban de sufrirlas en la realidad.

Plotino expresaba que el mundo visible posee gran belleza, aunque menos que la belleza del mundo intelectual y asoció los conceptos de arte y belleza diciendo que la belleza del mundo visible sólo puede captarse cuando el individuo adquiere una efímera identidad con lo divino.

El que busca la belleza debe mirarse en su interior, y en el interior de lo visible. La estética fue usada en su terminología por primera vez por el alemán Alexander Baumgarten en el año de 1750; tomó esta palabra del griego que significa sentido y la definió como "la percepción de la sabiduría que se adquiere a través de los sentidos, y la ciencia del conocimiento sensitivo". Kant en 1790 decía que la estética es una rama separada de la ética y del estudio de la razón, y que los juicios acerca de la belleza no pueden ser condenados o vistos como si tuvieran menor validez, por el solo hecho de no estar basados en conceptos propios de la razón.

En el siglo xvi el arte y la belleza eran considerados como una invención libre de la imaginación.

En el barroco la imaginación era definida como "el no sé qué", como el ingenio, como la sutileza, etc.

Hume consideraba la belleza una forma utilitaria, en relación con la utilidad, como si fuera obra de buenas cosechas.

Rousseau atacó las teorías clásicas del arte, pues consideraba que éstas ahogaban los sentimientos naturales del hombre y decía que *el arte es un desbordamiento de emociones humanas*. Esta teoría fue posteriormente apoyada por el gran Goethe.

La estética, desde un punto de vista filosófico, estudia la génesis de la creación artística, de la obra poética, del análisis del lenguaje, de los valores estéticos, del origen y de los juicios estéticos, de la función del arte en la vida del hombre y de las relaciones que puedan existir entre forma y materia.

Por último, puede ser concebida atendiendo al sujeto, al espíritu que la crea, a la obra de arte en sí y también puede ser considerada la estética como el producto de una vivencia.

Sobre la belleza se han dado múltiples definiciones y ninguna de ellas puede ser rechazada, pues todas en conjunto formarían una definición perfecta.

Para Platón, lo difícil es lo bello; para Epicuro, lo agradable; para los escolásticos, lo bueno; para San Agustín, el orden; para los neoplatónicos, la inteligencia y el bien; para los neoclásicos, la razón. Kant definió lo bello como una finalidad en sí misma; Hegel afirmó que toda realidad pertenece al espíritu y que el espíritu es la única realidad, por tanto fundió la belleza con lo ideal.