

Páginas sobre la expresión artística

Javier ORDOÑEZ y María VERGARA

Resumen

La actividad del arte es posible por la aptitud humana para experimentar sentimientos y comienza cuando se utilizan signos exteriores para comunicar las emociones por medio de líneas, colores, imágenes verbales, etc. La teoría del arte, es respecto a la historia del arte lo que la poética y la retórica significan para la historia de la literatura. El artista ofrece imágenes concretas de fuerzas mucho menos tangibles que nosotros conocemos como esperanzas, aspiraciones, miedos, etc. que traducidas a modelos de formas y colores, se presentan como reflejos de la naturaleza humana, en ese sentido, la educación artística tiene un papel importante en la educación.

La historiografía del arte se inicia con la «Historia del Arte de la Antigüedad», a mediados del siglo XVIII y un siglo después, «La Civilización del Renacimiento». En el siglo XX, se produce un concepto más amplio de las diversas tradiciones estéticas al integrar todas las tradiciones. El concepto de historia del arte según Adorno, es «la historia del progreso de su autonomía» y la tesis explícita por Platón, hace ya muchos siglos, es que el arte debería ser la base de la educación.

Palabras clave: Arte. Educación. Cultura.

Abstract

The activity of art is possible due to human capacity to experience feelings and it begins when using external signs to communicate emotions by means of lines, colours, verbal images, etc. The theory of art has with respect to history of art the same meaning as poetics and rhetoric for the history of literature. The artist offers defined signs, much less tangible that we know as hopes, aspirations, fears, etc. which translated into forms of models and colours present themselves like reflections of human nature in that sense the artistic education plays an important role in education.

The historiography of art starts by «History of Art in the Ancient times», in the middle of XVIII century and one century after, «The Civilization of Renaissance». At the XX century it takes place a more extensive concept of the several esthetic traditions on integrating every tradition. The concept the history of art is «the history of autonomy in progress» in opinion of Adorno, and that art should be the fundament of education is the thesis explicit by Platon many centuries ago.

Key words: Art. Education. Culture.

Las siguientes palabras del diseñador español más internacional, Rabanne inician estas páginas, ... «la moda es un arte menor. Las artes mayores son la arquitectura, la música, la pintura y la escultura» (El País, 1998). Si recordamos, en opinión de la crítica —The Village Voice— «la película americana más importante de los años 70», su título «Manhattan» al comienzo uno de los personajes protagonistas opinaba que ... «la esencia del arte está en proporcionar el medio de acercarnos a nuestros sentimientos, de ese modo uno puede percatarse de poseer cualidades que ignoraba»...

Para Tolstoi (1982:48) ... «es un medio de fraternidad entre los hombres que les une en un mismo sentimiento y por lo tanto, es indispensable para la vida de la humanidad»... Para dar una definición cierta del arte, es necesario considerarlo una de las condiciones de la vida humana, de este modo, el arte es uno de los medios de comunicación entre las personas. «La palabra que transmite los pensamientos de los hombres es un lazo de unión entre ellos; lo mismo le ocurre al arte. Lo que le distingue de la palabra es que ésta le sirve al hombre para transmitir a otros sus pensamientos, mientras que por medio del arte, sólo le transmite sus emociones» (Tolstoi, 1982:46-47). La actividad que llamamos arte es posible por la aptitud humana para experimentar sentimientos y comienza cuando se utilizan signos exteriores para comunicar las emociones por medio de líneas, colores, imágenes verbales, etc.

Al analizar las distintas manifestaciones de la cultura, el arte tiene una consideración superior e incluso diferente, en tanto que producto resultante de una serie de condicionantes que se deducen de la tecnología, economía, sistema social y político, etc. (Alcina, 1982:61) se puede hablar de una situación análoga a la ideología o la religión, con las que se puede vincular de modo diferente según los distintos modelos culturales porque la actitud ante las artes no depende únicamente de sus creadores, el espectador tiene un papel esencial. En primer lugar, está imbuido del espíritu de su tiempo y porque su participación en la contemplación de la obra le hace situarse en el interior de la obra misma y no en un punto de observación exterior, es decir, «el arte moderno reconoce

el hecho de que el acto de observar y la cosa observada forman un todo complejo: observar algo es actuar sobre él y modificarlo» (Giedion, 1982:7). El gran peso de lo inconsciente en la creación artística que se admite hoy —incluso al margen de la corriente psicologista— está en relación no sólo con el hecho de la producción de la obra, sino también con su interpretación por parte del espectador. Sería interesante poner en relación ese factor inconsciente con el fenómeno llamado de deshumanización del arte (Fischer, 1985:105-109). Aunque las propias manifestaciones artísticas permanezcan más o menos inalterables a través del tiempo, experimentan cambios sustanciales en su interpretación, puesto que cambia su utilidad, su significado y hasta su consideración como tales. Además del principio de imitación de la realidad se ha entendido el arte como lenguaje, expresión, juego... Pero tampoco la estética realista es siempre fiel a la realidad en sus contenidos y objetivos: el arte de propaganda, por ejemplo, utiliza una estética formal naturalista para sus pretensiones de credibilidad y cotidianeidad.

En «Teoría estética» (1984:297) Adorno escribe: «Su esencia histórica requiere una doble reflexión, tanto en la dirección hacia su ser-para-sí como en la de su relación con la sociedad. Su duplicidad aparece en todas sus manifestaciones». La teoría del arte, es respecto a la historia del arte lo que la poética y la retórica significan para la historia de la literatura, ... «Toda la existencia humana está llena de obras de arte» escribe Tolstoi (1982). La experiencia estética es la condición para definir la obra de arte, Panofsky (1980:31) afirma que esa experiencia significa la unidad de los tres elementos constitutivos de una obra de arte: «la forma materializada, la idea (en las artes plásticas, el tema) y el contenido». «En una obra artística verdaderamente hermosa el contenido no ha de hacer nada, pero la forma lo debe hacer todo, pues solo a través de la forma se actúa sobre la totalidad del hombre y a través del contenido, en cambio, solo se actúa sobre influencias aisladas. El contenido, por muy sublime y amplio que sea, actúa siempre de una manera limitadora sobre el espíritu y únicamente de la forma hay que esperar una verdadera libertad estética» son ideas de la «educación estética» según Schiller (1969:123) «cuando el arte se hace puro deja de ser serio» y en esto consiste su infinita plasticidad, lo que Hegel llamaba «unendliche Herumbildung». El Consejo de la Federación Norteamericana de las Artes, en 1954 aprobó una «Declaración sobre la libertad artística» (Barr, 1989). La declaración afirmaba que «la libertad de expresión artística en una obra de arte visual es, al igual que la libertad de palabra y de prensa, fundamental para la democracia. Este derecho fundamental existe independientemente de cuáles sean las opiniones políticas o sociales del artista, así como sus afiliaciones o actividades, ya que las últimas constituyen asuntos personales y diferentes de su labor, la cual deberá ser juzgada por sus propios méritos». El

concepto de historia del arte según Adorno es «la historia del progreso de su autonomía» (1984:17) y sobre la libertad de las obras de arte escribe: «Toda obra de arte es un instante». Es una evidencia la dualidad del arte, es decir, su carácter autónomo y social. «El arte se mantiene en vida gracias a su fuerza de resistencia social... La música revela los secretos del arte. La sociedad, sus movimientos y sus contradicciones aparecen en ella sólo en forma de sombras y desde allí hablan, pero no necesitan ser identificadas. Esto mismo sucede en todo arte» (Adorno, 1984:297). Hoy día parece mayor que en otras épocas el interés del público por la música, la literatura y las artes plásticas; son muy numerosas las exposiciones interesantes, las ediciones de libros de reproducciones aunque en opinión de Wind es una actitud romántica aplicar la palabra «interesante» a una obra de arte (1986:23-26) para ese autor el arte se ha convertido en una ocupación marginal, a pesar de su evidente actualidad. La tesis explícita por Platón hace ya muchos siglos, es que el arte debe ser la base de la educación. Pero ¿cuál es la finalidad de la educación? según Read en «Educación por el arte» (1986:33) «la finalidad general de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individuo». Es fundamental la educación estética porque la experiencia del individuo no es sólo objetiva, el individuo puede manifestar sus experiencias subjetivas y dar expresión plástica no sólo a los sentimientos y sensaciones, también al pensamiento y la imaginación.

La definición del arte comprende dos principios fundamentales: un «principio de forma» derivado del mundo orgánico, es el aspecto objetivo universal de todas las obras de arte y el «principio de creación» de la mente humana para crear símbolos, fantasías, mitos. «La forma es una función de la percepción; la creación es una función de la imaginación. Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los aspectos psíquicos de la experiencia estética. Pero el arte posee otros aspectos —biológicos y sociales—» (Read, 1986:56). Según el mismo autor (1972:47-49) el principio sobre el que puede establecerse un rango de superioridad en la expresión artística es el proceso mental de abstracción, hasta llegar así a la sublimación de la capacidad creativa, al principio de lo mejor como lo más original y novedoso. Para Herskovits (1964:416) el arte es todo embellecimiento de la vida ordinaria logrado con destreza, con una forma que se puede describir. Desde ese punto de vista, tiene una naturaleza puramente estética cuya valoración cambia dependiendo de la consideración de la belleza según cada modelo cultural.

Los materiales visuales de la expresión artística o «el lenguaje del arte» (Arnheim, 1993:61 y ss.) son las formas y los colores que representan los objetos que se van a ver en la obra y las relaciones espaciales entre ellos, simbolizan las

relaciones físicas, psicológicas o lógicas que se representan en la obra; las relaciones en los colores y las formas son similares, las parecidas expresan conexión y las diferentes indican jerarquías; hay conexión si los colores son parecidos y si son distintos desconectan, por tanto, es una finalidad esencial en la pintura encontrar el necesario equilibrio; según la Psicología, la relación adecuada entre la motivación interna y externa de la persona es un problema vital del individuo y los grupos sociales. A causa de esta analogía, la apariencia formal de las obras de arte sirve como símbolo visual de la experiencia vital. El artista ofrece imágenes concretas de influencias mucho menos tangibles que conocemos como esperanzas, miedos, aspiraciones, etc. que traducidas a modelos de formas y colores, se presentan como reflejos de la naturaleza humana, en ese sentido, la educación artística tiene un papel importante en la formación personal, porque las artes... «son un medio indispensable para permitirnos afrontar los retos de la experiencia humana». La historiografía ha de ser entendida en su momento y su lugar ya que existe una contradicción evidente entre las distintas ideas frente al arte en las metodologías positivista, formalista, marxista, estructuralista, sociologista, psicologista... porque plantear la noción de arte desde un punto de vista surgido únicamente de la capacidad de expresión emotiva, de la experiencia vital... casi individual, sobre todo, es un producto de una mentalidad social, de un tiempo, de un sistema en el que el individuo está inmerso como artista y consumidor.

La historiografía del arte se inicia con la «Historia del Arte de la Antigüedad» de Johann Joachim Winckelmann, a mediados del siglo XVIII y un siglo después, «La Civilización del Renacimiento» por Jacob Buckhardt. Se alude a ciertas expresiones pre-artísticas y otras manifestaciones precedentes al arte griego, testimonios arqueológicos de Egipto, Mesopotamia y Creta. La investigación en el siglo XX, en opinión de Argullol (1985:92) produce un concepto más amplio de las diversas tradiciones estéticas al integrar todas las tradiciones, orientales y precolombinas que ignoraba la visión egocéntrica de la civilización occidental. Algunos movimientos vanguardistas como el Expresionismo y el Cubismo reivindicaron la pureza estética de las formas primitivas frente a la herencia lingüística del arte occidental porque la expresión primitiva se basa en la relación básicamente espontánea del hombre y la naturaleza, en el conocimiento mágico del mundo circundante; ... «el cuerpo humano es el principal objeto de la representación primitiva... la evolución de la organización social y de las estructuras espirituales conlleva una ampliación de los espacios de representación» (Argullol, 1985:95). Los espacios arquitectónicos son consecuencia del modo de vida sedentario, mejoras técnicas, estabilidad en la organización política y espiritualidad mítico-religiosa; en el arte arcaico, la tumba, el templo y el palacio son manifestaciones de lo sagrado, lo que la Escuela de Franckfurt demoninó «pensamiento prefilosófico».

Definir la producción artística como una actividad consustancial a la experiencia humana puede ser un intento para definir las posibilidades de la persona, frente a los problemas que la mayoría de los historiadores del arte (incluidos los iconólogos, como Panofsky) tienen para incluir en su materia de estudio el arte primitivo y en caso que lo incluyan, siempre es entendido como protoarte, como arte prefigurado y no plenamente desarrollado. Nadie pretendería considerar en la historia del arte como disciplina de estudio, los garabatos que, en algún momento, cualquiera de nosotros suele hacer mientras habla por teléfono. En todo caso y en sus formas más desarrolladas (los happening, el arte automático, tal vez tengan más que ver con una concepción lúdica y espontánea del arte) son consecuencia de la creatividad imaginativa como medio de liberación de la realidad. Entonces el arte (en su forma y/o contenido) se aleja de lo cotidiano en la medida en que esta realidad resulta negativa para el individuo. A veces el principio de objetividad en arte sirve para denunciar la evidencia de una situación opresiva, pues, la alteración de determinados principios normativos en estética puede surgir para intentar modificar también situaciones vitales.

La división tradicional entre artes liberales y serviles o mecánicas, es decir, aquellas que prescindían o necesitaban respectivamente un esfuerzo físico para su consecución, relegó a un segundo plano a las artes plásticas frente al resto de las Bellas Artes, así llamadas desde el Renacimiento por su relación con la belleza y que más tarde se clasificaron en puras y aplicadas. Durante el s.XX las artes populares y provinciales se consideran teóricamente de igual categoría que las tradiciones cortesanas y metropolitanas, sin duda por reflejo de la mentalidad democrática (Kubler, 1975:24-25). Existen otros muchos intentos de clasificación de las artes, por ejemplo, según su sensorialidad y las relaciones cronoespaciales.

La Estética se ocupa de la búsqueda de la belleza en el arte, son dos las variables a considerar en todo criterio artístico, desde el punto de vista de la Hª del arte:

- nivel estructural que atiende al tratamiento material, técnico y formal, es decir, al soporte estético que informa acerca del contexto de la obra de arte;
- nivel significativo que contiene los elementos representativos o valores esenciales de la obra y refleja los intereses y el contexto cultural del artista.

En las metodologías clásicas para explicar la H.^a del arte, destaca la filologista representada por algunos integrantes de la Escuela de Viena, en especial

por Riegl o Wickhoff, que entiende el arte como lenguaje de expresión y reivindica una «voluntad de arte» (Kunstwollen) racional, radical y ahistórica para cada artista y época, postulado que, más tarde, la crítica idealista asumirá como corriente del gusto que surge de modo más bien espontáneo, intuitivo y plural en cada etapa para cada individuo (Dorfles, 1974:16). Hasta la implantación del Nuevo Régimen la actividad artística no difería básicamente de otras actividades artesanas y es imposible establecer criterios artísticos modernos para épocas en las que no existían o eran diferentes. Por tanto, la función del arte, su sentido, las características que lo convierten o no en arte, no son universalmente válidas para su aplicación. Para terminar, recordar que la actual teoría del arte defiende la función estética como el papel principal del arte, sobre las distintas funciones de las actividades artísticas en la Historia.

REFERENCIAS

- ADORNO, TH. 1984: *Teoría Estética*. Orbis. Barcelona.
- ALCINA FRANCH, J. 1982: *Arte y Antropología*. Alianza. Madrid.
- ARGULLOL, R. 1985: *Tres miradas sobre el arte*. Icaria. Barcelona.
- ARHEIM, R. 1993: *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós. Barcelona.
- BARR, A.H. 1989: *La definición del arte moderno*. Alianza. Madrid.
- DORFLES, G. 1974: Las oscilaciones del gusto. *El arte de hoy entre la tecnocracia y el consumismo*. Lumen. Barcelona.
- FISCHER, E. 1985: *La necesidad del arte*. Nexos. Barcelona.
- GIEDION, S. 1982: *Espacio, tiempo y arquitectura*. Dossat. Barcelona.
- HERSKOVITS, M.J. 1964: *El hombre y sus obras*. FCE. México.
- KUBLER, G. 1975: *La configuración del tiempo*. Corazón. Madrid.
- PANOFSKY, E. 1980: *El significado en las artes visuales*. Alianza. Buenos Aires.
- READ, H. 1972: *Imagen e idea*. FCE. México.
- 1986: *Educación por el arte*. Paidós. Barcelona.
- SCHILLER, J.C.F. 1969: *Cartas sobre la educación estética del hombre*. Aguilar. Madrid.
- TOLSTOI, L.N. 1982: *Qué es el arte*. Mascarón. Barcelona.
- WINDE, E. 1986: *Arte y anarquía*. Taurus. Madrid.
- 1998: «El País Semanal», n.º 1120.
- 1979. «Manhattan» B. Allen. United Artists Corporation.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL TEMA

COTHEY, A.L. 1990: *The nature of art*. Routledge. London. New York.

ECO, U. 1974: *La defición del arte*. Martínez Roca. Barcelona.

CALABRESE, O. 1997: *El lenguaje del arte*. Paidós. Barcelona.

PALEY, N. 1995: *Finding art's place: experiments in contemporary education and culture*. Routledge. New York.

READ, H. 1973: *Arte y sociedad*. Península. Barcelona.

WOWJNAR, I. 1967: *Estética y Pedagogía*. FCE. México.