

¿Qué es el arte?

¿Qué es el arte?

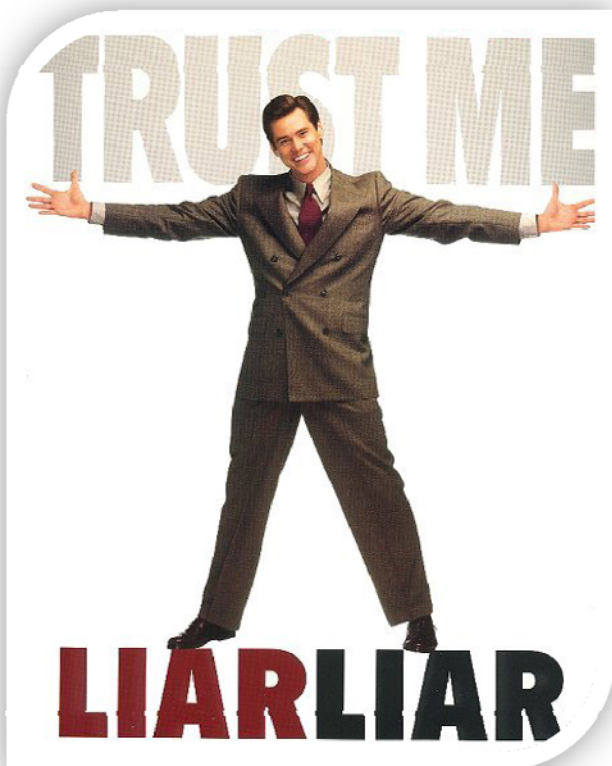
Seguramente todos los ensayos que acompañan a este abren su introducción diciendo que no es posible definir el arte, que no se lo puede encerrar en una única definición por más amplia que esta sea. Pero el intentar descubrir cómo y dónde surge puede ser un buen punto de partida.

Cada artista desde su punto de vista puede expresar qué es el arte y cada ser humano también puede expresar desde su punto de vista de observador/contemplador su opinión sobre qué es arte y qué no. Por ejemplo Andy Warhol dijo que el hacer dinero es arte y trabajar es arte y los buenos negocios son las mejores artes. Que este juicio sea o no válido dependerá de nosotros receptores ya que el arte también reside en quien recibe la obra, quien interpreta lo que esta nos entrega. Incluso, según Oscar Wilde, el arte es el modo más intenso de individualismo que el mundo ha conocido.

En la antigüedad, y hasta el Renacimiento, el arte significaba destreza, como dice el escritor francés Paul Valéry, “La palabra ARTE primeramente significó *manera de hacer*”. En las primeras definiciones de arte encontramos no sólo las bellas artes, sino también estaban incluidos los oficios manuales. Las primeras clasificaciones no separaron las bellas artes de los oficios, sino que se dividieron según su práctica, las que requerían esfuerzo mental solamente (liberales) y las que exigían un esfuerzo físico (vulgares). Pintura y escultura eran vulgares, e infinitamente inferiores que las liberales. Ya en la Edad Media, *Ars* eran solamente las artes liberales: gramática, retórica, aritmética, lógica, geometría, astronomía y música y eran enseñadas en la Universidad. Las artes mecánicas fueron clasificadas en el siglo XII en *ars victuaria* (alimentar a la gente), *lanificaria* (vestimenta), *architectura* (cobijo), *suffragatoria* (medios de transporte), *medicina* (curar), *negotiatoria* (intercambiar mercancías), *militaria* (defenderse del enemigo).

Hugo de San Victor (s. XII) las clasificó: *lanifium, armatura, navigatio, agricultura, venatio, medicina y theatraica*. La poesía no aparece porque era considerada un tipo de filosofía o profecía. Tampoco aparecen la pintura ni la escultura porque solo estaban las siete más importantes y la utilidad de las artes visuales era algo marginal.

Mucho recorrimos hasta las clasificaciones del arte de hoy en día. El término Bellas Artes se comenzó a utilizar en el siglo XVIII. Charles Batteaux indicó cinco: pintura, escultura, música, poesía y danza, y luego incorporó la arquitectura y la elocuencia. Esta lista fue modificada a lo largo de los últimos siglos de la historia moderna, perdiendo la elocuencia pero agregando al cine y a la fotografía. Incluso se dice que el noveno arte es la historieta, aunque algunos autores la toman como un puente entre el cine y la pintura. ¿Qué sucede entonces con la televisión, la moda, la publicidad, los videojuegos? Creo que del modo como la pintura o la música son un arte instalado como tal en el inconsciente colectivo, sólo lo que hagamos hoy, como espectadores y como artistas, hará que estas nuevas manifestaciones sean incluidas en alguna de las ramas del arte contemporáneo.

¿El arte miente?

Como dice en su libro Diego Levis, “Arte y computadoras”, “La imagen (...) cumple un papel importante como medio para reproducir simbólicamente la realidad, una realidad en la que siempre se han entremezclado lo real materia y lo imaginario”, en cuanto que cada artista decidirá qué reflejar y qué no y de qué modo lo hará, compartiendo con nosotros esa porción de su mundo. Esta decisión puede ser consciente o inconsciente, buscada o hallada por

casualidad. Una obra puede surgir de la memoria del artista, de su imaginación o de su visión de la realidad y por más que intente ser objetivo, nunca llegará a serlo, ya que la naturaleza de la obra implica la interferencia de la persona. Ningún mensaje es inocente. Esta acción del artista sobre la obra es la que hace que algunos como Claude Debussy digan que “el arte es la más bella de las mentiras”, o como dice la frase de Pablo Picasso: “El arte es una mentira que nos acerca a la verdad”. Estas “mentiras” de las que hablan ponen en evidencia la claridad con la que los artistas manipulan la realidad y su visión de ella, de manera consciente, llevando una carga ideológica, intereses, intenciones y puntos de vista. Quien no sea consciente de esto está en riesgo de perder el contacto con la realidad compartida y perecer ante una enfermedad psíquica. Con respecto a esto, dijo Oscar Wilde: “Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de ser artista”. El arte en sí es el espejo de la realidad vista con los ojos del artista, y esos ojos son sus vivencias, sus experiencias, que marcan su mirada y lo llevan a enfatizar cosas que, tal vez, si nosotros hubiéramos estado en el momento de la creación no hubiéramos percibido. Incluso podemos citar hablando del tema a Francois Mauriac, quien dijo que “El artista es mentiroso, pero el arte es verdad”.

Citando una vez más a Pablo Picasso, “Sabemos hoy que el arte no es la verdad. El arte es una mentira que nos permite aproximarnos a la verdad, al menos verdad concebible. La pintura debe encontrar el medio de persuadir al público de que su mentira es la verdad”.

Sensatez y Sentimientos

Algo que es aceptado casi por toda la sociedad es que no hay proceso artístico sin ser humano. Podemos observar simios creando herramientas, “ideando” soluciones para un problema, incluso pintando cuadros, pero no podemos explicar el proceso de creación artística sin el hombre. Esto nos lleva a la pregunta: ¿El arte proviene del mundo de la razón o

del corazón? El carácter racional del ser humano es lo que nos identifica del resto de los animales. Entonces: ¿implica que el arte proviene de la mente? Definitivamente el arte no podría ser el mismo si no fuéramos seres racionales. Honoré de Balzac fue muy categórico al declarar: “El arte nace en el cerebro y no en el corazón”. ¿Entonces como explicamos el sentimiento de los artistas que recurren a sus sentimientos y sentidos para compartirlos con nosotros, como resume Julia Cameron (en su libro “El camino del artista”) “El arte es una acción del alma y no del intelecto”?

En mi opinión el arte no existiría de no ser por la mente humana, pero el arte es el canal por donde los artistas comparten sus sentimientos, se abren para mostrarnos su mundo interno. Ese intelecto que nos lleva a querer compartir, trascender con nuestro arte es con el que muchos artistas incluso luchan. Esa sensibilidad que muestran los artistas es también un obstáculo que deben superar al momento de afrontar el resto de la vida. Van Gogh incluso decía que el único momento en que se sentía vivo era cuando pintaba, y que arriesgaba su vida por su trabajo y que ya había perdido la mitad de su razón. Es que, como dijo Anne Tucker, “todo arte requiere coraje”. Coraje para expresar y distinguirse del resto. Lo expresó muy bien Henry Ward Beecher: “Todo artista moja su pincel en su propio alma, y pinta su propia naturaleza en sus pinturas”. Las restricciones de la sociedad son las que muchas veces los artistas deben transgredir, sobre todo hoy en día, para que su obra sea relevante. Es por eso que los niños, que no son conscientes de esta presión por “transmitir”, ni de lo que la sociedad espera de ellos al hacer arte, son más libres al momento de pintar, o actuar o cantar o cantar o cualquier otra actividad relacionada con el arte. “Todo *niño* es un artista. El problema es cómo mantenerse siendo *niño* una vez que se ha crecido”, dijo una vez Picasso. Contó el artista Howard Ikemoto: “Cuando mi hija tenía siete años, me preguntó un día que hacía en el trabajo. Le dije que trabajaba en la universidad, que mi trabajo era enseñarle a la gente a dibujar. Me miró fijo, incrédula y dijo: “¿Quieres decir que se olvidaron?”.

Del arte mucho se puede hablar y uno se puede extender hacia todos los aspectos de la vida, ya que nos impregna en todo momento y lugar. Nos alcanza en todos lados, sobretodo hoy que

tenemos una oferta artística (sobre todo para nuestros ojos y oídos) que nos invade queramos o no.

Uno de los puntos que me acerca en particular al arte es la conexión, los puentes que crea entre nosotros. En este mundo de hoy, más individualista que nunca, el arte nos conecta, nos acerca. Y es mi intención dedicarle las últimas líneas de este ensayo a realizar una declaración sobre ese aspecto del arte.

En mi opinión, el arte es la suma de la mente del artista, sus experiencias y su mundo interno expresado de manera que nuestra mente, nuestras experiencias, nuestro mundo interno se conecten con las suyas. Es por esto que el arte nos reconforta y nos hace sentir que tenemos un lugar a donde pertenecemos.

Bibliografía:

<http://thinkexist.com>

<http://www.quotegarden.com/>

<http://quote.robertgenn.com/>

www.artquotes.net/

LEVIS, Diego. *Arte y computadoras: del pigmento al bit*. Buenos Aires: Editorial Norma, 2001.

READ, Herbert. *Arte y sociedad*. Barcelona: Ediciones Península, 1977.

VALÉRY, Paul. *Teoría poética y estética*.