

ARTE Y ESTÉTICA

ARTE Y ESTÉTICA

El problema de la búsqueda de la belleza fue un aspecto que interesó, en primer lugar, a los griegos. Los primeros que cantaran a la belleza serán los poetas del mundo antiguo: Hesiodo y Homero. El primero consideraba que la belleza residía en la mujer y sus formas; en cambio, Homero consideraba que la belleza no se daba por sí sola, sino que ésta era depositaria en las cualidades de los hombres como la valentía, honestidad, virtud y verdad.

A su vez, si indagamos en el origen etimológico del término estética vemos que deriva del griego "aesthesis" que significa percibir por los sentidos. Surge a partir del siglo XVIII cuando Alejandro Baumgarten (1714-1762) lo utilizó para dar título a su obra "Aesthetica" publicada en dos volúmenes. El filósofo va usar el término en su sentido etimológico, es decir se refiere a un grado de conocimiento sensible; dándole con ello a su obra el carácter de una lógica de las potencias inferiores del alma.

El concepto arte proviene de la raíz latina ars; el arte lo vinculamos con la creación "creare" en el sentido de criar, nutrir. Algunos escritores latinos como Virgilio lo usaron en el sentido de engendrar, dar luz el concepto crear, hacer crecer, es acrecentar el mundo del hombre. Delimitando los conceptos de arte y estética podemos adentrarnos en las relaciones existentes entre ambos universos.

Podemos afirmar que tanto la estética como el arte han sufrido una evolución vertiginosa en el siglo XX. En el curso de la historia la estética ha transformado la visión de su objeto de estudio definido como la obra de arte; y ha supuesto una actitud respecto al estudioso de ella en relación a su objeto de estudio. Es así como en la antigüedad clásica y en la tradición medieval el problema a dilucidar era dónde residía la esencia de lo bello y cómo actuaba en las diversas obras de arte o bien en la naturaleza. Con Kant el objeto de la estética se trasladó a la idea de belleza, al sentimiento subjetivo de lo bello centrado en el gusto.

Pero en la actualidad a esta disciplina (la estética) le interesa ingresar a la obra generada por un artista y al mundo del arte; que es lo que lo lleva a plantear su visión de mundo.

A su vez, el arte en la actualidad está preocupado por resolver problemas de tipo social - cultural, económico, tecnológico, psicológico y existenciales que atañen al hombre del siglo XXI.

Es así como el arte es un aspecto de la dimensión humana donde participa en el acto de crear por parte del artista como lo plantea el esteta italiano Benedetto

Croce: "la obra de arte posee un carácter instintivo espontáneo y, por consiguiente, irresponsable del artista al concebir. Da rienda suelta a sus dotes y no tiene otra casa en la cabeza: desde luego ninguna idea de enseñar o predicar". Esta posición de Croce se puede oponer a ciertas manifestaciones del arte contemporáneo de las Vanguardias de comienzos del siglo XX como lo fue la obra de los constructivistas rusos holandeses y suizos quienes encuentran en la Escuela de la Bauhaus una acogida calurosa y un excelente medio para desarrollarse. Su objetivo principal "síntesis de todas las artes plásticas", aunó a pintores, escultores y arquitectos, tratando de conseguir un retorno a la artesanía que humanizara la nueva era técnica, creciente y amenazante. Sus directores basándose, en una profunda fe racionalista, Walter Gropius, Johannes Itten y Mies Van der Rohe, todos ellos arquitectos, agruparon a aquellos pintores que prescindían de la tradición académica.

Para atenerse a la línea y la pureza del volumen; lo que hizo que su influencia fuera decisiva en la concepción que había de marcar la arquitectura moderna y el diseño industrial. Esta escuela se caracterizó por un estudio racional del arte; pero a su vez permitía a sus alumnos una libertad en sus en sus creaciones.

Cuando afirmamos que la estética ingresa al mundo del arte y sus obras nos referimos no sólo al mundo de las artes plásticas, sino también al de la música teatro, cine, ópera, literatura donde el artista posee el don de comunicar. En esta relación que se establece entre el artista y su obra, el arte posee una función que es ir más allá de las sensaciones que pueda producir en nosotros el impacto de una obra de arte: puede ser por sus formas, en el caso de la escultura o del dibujo cuando se trata de la grafica.

En el caso de la pintura en el uso del color timbrico usado por muchos pintores en la historia del arte en especial en el renacimiento; entendiendo el uso de un determinado color o mejor dicho para un determinado empleo del mismo; los pintores en sus obras trabajaron con las atmósferas que se generan a través de la aplicación de diversos colores en la tela.

A su vez en el caso de la arquitectura, ésta por mucho tiempo tuvo un carácter monumental en diferentes momentos de la historia (cultura greco-romana, durante el Medioevo y el Neoclasicismo). En cambio, en la modernidad la arquitectura adquirió un sentido funcional y pragmático, ésta era concebida como un espacio para hospedar al hombre.

Es así como la estética en un mundo globalizado, como el que vivimos en la actualidad, donde las comunicaciones son fluidas, de los miles de objetos de arte que se fabrican para la industria del diseño, la moda, la publicidad, la estética tiene un rol que desempeñar como una disciplina que estudia su objeto. Además, con la producción industrial la afluencia al arte (tanto a público de círculos de élite) se ha masificado llegando a un público que posee un mayor interés por las diversas manifestaciones de expresión plástica y de otras, como danza, música, cine, teatro que poseen un carácter más culto.

De manera que la estética en la actualidad nos aporta su análisis, interpretación del significado del arte que es el producto de una sociedad con una estructura compleja. Donde el arte es lenguaje y cumple un fin comunicador frente a los diferentes aspectos de la vida humana y sus interrelaciones con los aspectos religiosos, tecnológico, psicológico y cultural. ••