

EL ARTE: HISTORIA DE UN CONCEPTO

1. – *El concepto de arte en la antigüedad.*

Desde Grecia, Roma, Edad Media y hasta el Renacimiento el arte significaba destreza. Una destreza se basaba en el conocimiento de unas reglas, no existía ningún tipo de arte sin reglas.

Platón decía: el arte no es un trabajo irracional.

Galeno definió el arte como aquel conjunto de preceptos universales, adecuados y útiles que sirven a un propósito establecido.

El arte no comprendía sólo las bellas artes, sino también los oficios manuales.

No dividieron las artes en bellas artes y artesanías, las dividieron según su práctica, las que requerían solo un esfuerzo mental, las llamaron liberales y las que exigían un esfuerzo físico las denominaron vulgares.

Las artes liberales eran infinitamente superiores a las comunes, las artes mecánicas. El arte del escultor, por ejemplo, se consideraba vulgar, así como la pintura. En la Edad Media, *ars*, artes, se entendió como artes liberales, que eran siete: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música y se enseñaban en la Universidad.

Radulf de Campo Lungo el Ardiente (s. XII) clasificó las artes mecánicas: *ars victuaria*: alimentar a la gente; *lanificaria*: vestir; *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 *theatrica*.

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.

2. – *La transformación en tiempos modernos.*

Para que llegara la transformación tuvo que suceder, primero, los oficios y ciencias tuvieron que eliminarse del ámbito del arte e incluirse la poesía, y luego, hubo que tomar consciencia de que lo que quedaba era una entidad coherente.

Aristóteles decía que la tragedia era una destreza, la Edad Media lo olvidó y no fue hasta el s. XVI, cuando se publicó su poética, en que cuajó la idea de que la poesía debía incluirse entre las artes.

La separación de las bellas artes de los oficios la provocó la situación social. La belleza comenzó a valorarse, los artistas se creían superiores a los artesanos y la mala situación económica, el comercio y la industria habían decaído, les fortaleció. Se empezó a invertir en arte y mejoró el estado financiero de los artistas y aumentó sus ambiciones de separarse de los artesanos.

Fue más difícil separar las bellas artes de las ciencias. Los artistas del Renacimiento fortalecieron las leyes que regían sus trabajos (*Piero della Francesca* y *Leonardo*). Esto ocurrió en el s. XV. *Luca Pacioli* publicó *De divina proportione* en 1497. *Piero della Francesca* había escrito *De perspectiva pingendi* un poco antes. No fue hasta el final del Renacimiento en que el arte puede hacer quizás más que la ciencia, pero no puede

hacer los mismo.

Fue difícil conseguir que se creyera que las bellas artes constituyen una unidad coherente:

- A finales del s. XV *Angelo Poliziano*, en su enciclopedia, utilizó cinco conceptos para definir uno: statuarii (piedra), caelatores (metal), sculptores (madera), fictores (arcilla), encausti (cera). Fue en el s. XVI, con el tiempo se denominó escultores a todos los que trabajaban con los distintos materiales.
- Empezó a pensarse que las obras del escultor están relacionadas con la destreza (s. XVI) pero se las denominaron arti de disegno. El diseño, el dibujo, era lo que tenían en común. Según *Vasari* en *Las Vidas* y el *Tratado sobre las Perfectas Proporciones* (1567).
- No se habían unificado aún con las de la música, poesía y teatro. Se hicieron intentos en los siglos XV y XVIII.

3.– *Las Bellas Artes*.

- Las artes ingeniosas. *Giznozzo Manetti* (*De dignitate et excellentia hominis*, 1532) las designó como ingeniosas, pero no era un nuevo concepto: eran las artes liberales, incluía las ciencias y excluía la poesía.
- Las artes musicales. *Marsiglio Ficino*, director de la Academia Platónica de Florencia, a finales del s. XVI conservó el antiguo nombre: liberales, pero incluyó la arquitectura, la pintura y la poesía. Basó todo esto en que es la música la que inspira a los creadores, oradores, poetas, escultores y arquitectos.
- Las artes nobles. *Giovanni Pietro Capriano* en 1555 consideró artes nobles a la poesía, la pintura y la escultura, son más perfectas, dijo, más nobles y más duraderas que otras.
- Las artes memoriales. *Lodovico Castelvetro* en 1572. Las artesanías producen cosas que el hombre necesita y las artes: pintura, escultura y poesía sirven para mantener la memoria de las cosas o de los acontecimientos. Pero no incluía la arquitectura.
- Las artes pictóricas. s. XVI y XVII, empleen representaciones concretas y no abstracciones y esquemas. *Claude François Menestrier*, s. XVII, francés: todas las artes nobles trabajan como imágenes. *Horacio*: ut pictura poesis.
- Las artes poéticas. Lo que decía Horacio se invirtió ut poesis pictura. Por poético se entiende lo figurativo, lo metafórico. La metáfora es el común denominador de las artes nobles.
- Las bellas artes. S. XVI *Francesco da Hollanda* utilizó el término boas artes pero no arraigó. *François Blondel*, 1765, en su tratado de arquitectura, incluyó la poesía, elocuencia, comedia, pintura y escultura, luego la música y la danza. Su armonía representaba una fuente de placer para nosotros, señaló la idea de que actúan por medio de su belleza.
- Las artes elegantes y agradables. En 1744 *Giambattista Vico* sugirió el nombre de agradables y *James Harris* las llamó elegantes. En 1774, *Charles Batteaux* las llamó bellas artes.

El término bellas artes se incorporó en el s. XVIII. Batteaux indicó 5: pintura, escultura, música, poesía y danza y luego añadió arquitectura y elocuencia y se aceptó a nivel universal.

Desde el s. XVIII los oficios manuales eran oficios y no artes y las ciencias eran ciencias y no artes, y las bellas artes eran simplemente artes (en el s. XIX), luego las bellas artes se restringieron a las artes visuales (antes, artes de diseño) y en el s. XIX en las Escuelas de Bellas Artes se enseñaban: pintura y escultura.

En el s. XVIII se establecieron teorías de estas artes. Batteaux dijo que la característica común a las bellas artes es que imitan la realidad. Todas las artes son miméticas (teoría de la mimesis).

* s. V a.c. al s. XVI el arte sujeto a reglas.

* 1500–1750. Transición.

* 1750: arte significa belleza.

4.– Nuevas disputas sobre el campo del arte.

Las artes eran 7, según Batteaux, pero surgieron nuevas dudas, ¿es la fotografía arte? Luego pasó lo mismo con el cine. Jardinero paisajista?

Cinco áreas de diferentes interpretaciones:

- 1.– Interpretación liberal del arte. Siete artes + fotografía + cines + algunas artes mecánicas y aplicadas.
- 2.– El concepto de arte es tan amplio como para incluir la música, poesía y literatura y las artes visuales, en otros casos se limita solo a las artes visuales.
- 3.– Un objeto puede considerarse que es o no arte dependiendo de que consideremos el propósito o el logro de su productor, pero a veces no se quiere lograr arte y se consigue.
- 4.– Según su contexto arte puede significar una destreza determinada o los productos de una actividad realizada con destreza.
- 5.– El arte como un todo o un arte particular.

5.– Discusiones sobre el concepto de arte.

Lo que no se ha puesto en duda es que el arte es una actividad humana consciente.

- *El rasgo distintivo del arte es que produce belleza.* (Platón y L.B. Alberti). Está bien siempre que nos refiramos al arte clásico, pero no al gótico o barroco o al s. XX. Esta definición era demasiado amplia o demasiado restringida.
- *El rasgo distintivo del arte es que representa, o reproduce, la realidad.* (Sócrates y Leonardo). El resultado de esta definición, en un tiempo tan popular, no es ahora más que una reliquia de la historia.
- *El rasgo distintivo del arte es la creación de formas.* (Aristóteles, Bell, Fry y Witkiewicz) quiere decir lo mismo que construir formas. Esta definición es la más moderna. La forma de las obras de arte no tiene porque ser la pura forma: puede ser funcional o figurativa.
- *El rasgo distintivo del arte es la expresión* (intención del artista). *Benedetto Croce y Kandinsky.*
- *El rasgo distintivo del arte es que éste produce la experiencia estética* (efecto del receptor). El término experiencia estética es ambiguo.
- *El rasgo distintivo del arte es que produce un choque.* *Henri Bergson.* No aplicable al arte clásico. Función: impresionar.

Ernst Cassirer y Susan K. Langer: el arte es en efecto la creación de la forma, pero de un tipo especial, de todas las formas que simbolizan emociones humanas.

Dederot decía que la idea de la belleza debería sustituirse por la de perfección. ¿Cuáles son los criterios de la perfección?.

Identificar el arte con creatividad, pero hay otras cosas creativas como la tecnología.

Nuestro siglo ha llegado a la conclusión de que conseguir una definición de arte que sea de una gran amplitud no sólo es muy difícil, sino imposible.

6.– Renuncia a una definición.

Wittgenstein decía que los objetos denotados a lo sumo un parecido de familia. A esta categoría de conceptos se ha denominado abierta. El arte es un concepto abierto lo dijo *M. Weitz* en 1957.

El arte no sólo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas; desempeña también funciones diferentes. Surge de motivos diferentes y satisface necesidades diferentes.

El arte es, de hecho, una confluencia de un número de conceptos, y cualquier definición que se averdadera debe dar cuenta de todos ellos.

7.– Una definición alternativa.

El arte tiene muchas funciones diferentes. Representar cosas existentes, construir cosas que no existían, trata de cosas externas al hombre, pero expresa su visión interior, estimula la vida interior del artista, pero también la del receptor, al receptor le aporta satisfacción, emoción, provocación, impresión o producción de un choque.

El arte no puede reducirse a una sola de estas funciones.

El arte es una actividad humana y una actividad consciente.

La dificultad está en descubrir las propiedades que sólo el arte posee.

Los teóricos las buscan en las intenciones que subyacen a ellas:

- Según la intención: productivas o expresivas.
- Según el efecto: que causan en el receptor.
- Según el producto: reales o abstractas.
- Según su valor: belleza, gracia, sublimidad y los que trascienden todo tipo de explicación.

Resultados disyunción o bien una cosa ... o bien otra.

Algo es una obra de arte si y sólo si es o bien la reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de experiencias, que puedan al mismo tiempo deleitar, emocionar o producir un choque.

8.– Definición y teorías.

¿Cuál es el origen y el propósito de estas actividades?

- La imitación, construcción y expresión son una tendencia natural y una necesidad del hombre.
- Porque causa placer hacerlo y haciéndolo producimos objetos que producen placer a otras personas.
- Admisión de la ignorancia. *Quintiliano* dijo: Los cultos están familiarizados con la teoría del arte, los profanos con el placer que el arte proporciona.

No hay teorías del arte que hayan obtenido aceptación universal, no se han desarrollado. Hay muchas teorías, citamos algunas:

- El arte sirve para descubrir, identificar, describir y fijar nuestras experiencias, nuestra realidad interior. *Stanislaw Witkiewicz* (1851–1915).
- El arte como aquello que representa lo que hay de eterno en el mundo. *Przybyszewski* (1826–1927).
- El arte es un modo de aprehender aquello que de otro modo es imposible captar, que excede de la experiencia humana. *August Zanoyski*.
- El arte es la libertad del genio. *Adolf Loos*.

9.– *La situación actual.*

- El nuevo arte surgió del antiguo a modo de oposición. La transformación se realizó en tres etapas: la vanguardia anatemizada, la militante y la victoriosa. La vanguardia anatemizada surgió en el s. XIX, en la tercera parte del siglo surgieron los simbolistas e impresionistas, en el s. XX surgió el surrealismo, el abstraccionismo y el expresionismo. Después de la 1ª y 2ª Guerra Mundial la vanguardia alcanzó la victoria.
- la victoria se produjo gracias al talento de los artistas, pero también gracias a su diferencia.

El concepto poseía un número de propiedades:

- 1.– El arte forma parte de la cultura.
- 2.– El arte surge gracias a las destrezas.
- 3.– Debido a sus cualidades constituye una región separada en el mundo.
- 4.– Su objetivo es dar vida a las obras de arte, el arte se valora a través de sus obras.

Los teóricos actuales dicen:

- 1.– La cultura es dañina para el arte.
- 2.– El arte ha muerto/El arte está en la calle/Todo es arte/Una obra de arte es cualquier cosa capaz de llamar la atención sobre sí mismo.
- 3.– El arte debe ser aislado/El arte actúa como debe cuando se fusiona con la realidad.
- 4.– El arte no significa sólo la producción, sino también el producto. Los surrealistas afirman que sólo se interesan por la creatividad y no por el producto.

Nuestra época se inclina por la oposición: contra los museos, contra la estética, contra la diferenciación de las diversidades artísticas, contra la forma, contra el trato social del arte, contra el público de la obra de arte, contra el artista, contra el concepto de autor, contra las obras de arte, contra la misma institución de las artes.

En 1919 *Witkiewicz* predijo el fin del arte, creía que la humanidad había perdido la inquietud metafísica, el mundo contiene sólo una cantidad finita de estímulos y de sus combinaciones y que alguna vez se agotarán.

Pero el arte no ha muerto, todavía.

1

6