

Hacia Una Definición de Arte

Quintus Curtius
www.qcurtius.com
18 de Mayo, 2016

Recientemente estaba hablando con mi amigo, [James Seehafer](#), el creador de la escuela de arte conocida como massurrealismo. A pesar de que no soy más que un aficionado en este tema, me he encontrado pensando más y más acerca de qué es lo que puede llamarse "arte", y lo que no. ¿Se espera que imaginemos, –como muchos hacen por descuido hoy en día– que cualquier persona que pueda crear un objeto al azar, lo llame arte? ¿Hay reglas, directrices o elementos para lo que puede considerarse "arte"? Creo que la respuesta debería de ser que sí. De lo contrario, no habría necesidad de que existiera el término "artista". Las siguientes son solo algunas reflexiones sobre el tema, y posiblemente me sienta con la libertad de añadir más, o de modificarlas, a medida que germinen mis pensamientos en la materia. He tratado de recordar todas esas cosas que considero que son arte, para posteriormente preguntarme a mí mismo qué tenían esos objetos en común. Para bien o para mal, aquí está mi lista de elementos.

El arte, como la religión, ha estado con la humanidad desde que nuestra especie se propagó por el mundo. Las pinturas rupestres que se encontraron en Europa dan testimonio del poderoso efecto que las formas e imágenes ejercieron sobre la conciencia del hombre primitivo. Si vemos el maravilloso documental llamado la Caverna de los Sueños Olvidados de Werner Herzog, descubriremos que el hombre primitivo hizo sus pinturas rupestres en la oscuridad, hasta las profundidades de sus cuevas. No habría sido posible verlas fácilmente. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué invertiría el tiempo y el esfuerzo en crear imágenes a la luz de las antorchas en las frías y pedregosas paredes, lejos de la vista de sus semejantes? ¿Qué secreto se aferraba a la verdad, qué innombrables pasiones debieron haber animado su mente?

La Necesidad de Crear Orden

La respuesta, considero, nos lleva al primer elemento de nuestra definición de arte. El arte es el intento de crear la forma del caos. Es el deseo de reducir la representación de la pasión, la violencia, el caos y la turbulencia del mundo a lo pictórico o simbólico. El hombre antiguo estaba a la merced de las bestias salvajes, el clima, las variaciones del clima, la mortalidad y los terribles misterios de la vida y la muerte. Creó el arte porque tenía que hacerlo.

Lo hizo porque hubiera enloquecido en terror de no haberlo hecho. Francamente, lo impulsaban las mismas motivaciones que a los artistas de hoy en día. Por eso hacía sus pinturas rupestres. No le importaba si recibía aplausos por sus pinturas. Quería capturar a las bestias salvajes que veía a su alrededor para perpetuarlas en lo pictórico por toda la eternidad. Esa era su forma de poseerlas. Esa era la forma en la que podía imponer orden en el caos que lo rodeaba. Era una empresa noble y valiente, nacida de las necesidades más profundas del hombre. Nótese que cuando digo "orden", no me refiero a que cada pieza de arte debe tener bonitos diseños lineales y ajustarse a rígidos criterios de diseño. No me malinterpreten. *Lo que quiero decir es que las obras de arte deben incorporar en algún nivel el intento de organizar, ordenar, o sistematizar el espíritu creativo del artista. El arte es el intento de la mente humana de crear algo de la nada. Y esto es, por definición, el proceso de crear orden a partir del desorden*

La Expresión de un Espíritu

Toda expresión de arte debe personificar algo del espíritu de su era. Debe ser la expresión visual de alguna visión del mundo. Las pinturas rupestres de Lascaux personifican un valor espiritual; el Partenón otro; las Pirámides otro; la basílica de Santa Madre Sofía otro; y así sucesivamente. Podría hacerse el mismo tipo de comparación con las pinturas, cerámica, literatura o cualquier otro tipo de arte. Los estilos artísticos cambian porque las civilizaciones y las culturas cambian. El arte debe representar, casi como una destilación concentrada, la esencia de esa filosofía popular que impregna su era. Este espíritu es algo palpable, tangible. Al ponerse de pie frente a una escultura o una pintura, podrá sentir cómo emana hacia usted. Podrá sentir cómo simplemente lo impregna. O por lo menos, yo puedo sentirlo. Nuestro concepto de "belleza" puede variar de una época a otra, y de un lugar a otro. Pero todo lo que se considera bello siempre posee orden y un espíritu. La belleza es un producto del orden y de un espíritu, y no puede existir sin estos elementos.

El uso del Color, la Forma y la Configuración

El arte visual debe hacer uso del color, la forma y la configuración. Sin estos elementos, no tenemos ningún objeto al que podamos ver. Tenemos algo que no ha sido creado por el hombre. Y el hombre debe crear el arte: la naturaleza es la naturaleza, y ciertamente puede ser hermosa, pero estamos equivocados si llamamos "arte" al Gran Cañón. No lo es. Tampoco lo es un árbol o extremidad en descomposición, ni un vaso con agua. La materia que no ha sido tocada por la mano creadora del hombre sigue siendo materia, nada más que eso.

La Necesidad de Sinceridad

El arte debe surgir de un esfuerzo sincero. El creador debe creer en lo que está haciendo. Debe estar dispuesto a ser el agente del espíritu de la era que se discutió anteriormente. El artista es el canal del espíritu de la época que fluye hacia su trabajo, y le da expresión y voz. Andy Warhol y Jackson Pollock verdaderamente creyeron que la cultura pop de la posguerra había ocasionado cambios fundamentales en la sociedad. Y encontraron formas de expresar este punto de vista de una forma sincera. Si el "artista" es un oportunista cínico, los sentiremos. Sus intentos de llamar arte a la basura que creó caerán por su propio peso. Quizás pueda soldar un par de trozos de metal, pero no habrá sinceridad detrás. No habrá disciplina detrás. Y por este motivo fallará la prueba de la sinceridad.

La Necesidad del Esfuerzo y del Trabajo

El arte requiere de cierto esfuerzo para que pueda ser producido. Una persona no debería de poder montar un set televisivo sobre una plataforma y llamarlo arte. Esto no representó un esfuerzo significativo. El arte debe ser el producto del trabajo, la lucha y el crecimiento mental. El artista, al igual que el boxeador en el ring, debe ejercer cierto elemento de su ser de una manera fundamental. Sin esfuerzo, sin lucha, no tenemos arte, de la misma forma en la que no tenemos vida. El proceso creativo debe dar forma y moldear lo inanimado— esto es, lo que le hace falta en espíritu— en lo animado, al igual que el alfarero transforma sus

pilas de arcilla en vasos de cerámica ya terminados. Estos son los elementos del arte, como los veo. Los resumiré yo mismo. Para que algo sea llamado arte, debe:

- 1 Poseer orden, de la forma en la que lo definimos
- 2 Poseer un espíritu
- 3 Utilizar color, forma y configuración
- 4 Ser sincero
- 5 Requerir de un esfuerzo y trabajo significativo

Si falta cualquiera de estos cinco elementos, no tenemos arte. Todos deben existir al mismo tiempo. Al quitar incluso uno solo, ya no tenemos arte. Esas son mis reflexiones sobre el tema actualmente. ♦

Quintus Curtius es un abogado, escritor y ex oficial militar. Puede encontrar más información sobre él en www.qcurtius.com