

Estética y teoría del arte

PEC 1

ARTE Y VERDAD. ENSAYO

Tania Castellví Puig

Profesora colaboradora María Elizalde Frez
Asignatura 74.514 – Estética y teoría del arte aula 1
Grado en Artes, Universitat Oberta de Catalunya
Septiembre - diciembre 2020

INTRODUCCIÓN

"Nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es".¹

En este trabajo además de las fuentes bibliográficas *La Estética Antigua y medieval*, *La Estética Moderna* y las lecturas complementarias; he investigado también un poco más acerca de cómo la religión influyó en la concepción del arte antiguo. Tanto bajo las ideas que devinieron de Platón como de la Iglesia, arte y verdad se mantuvieron en esferas separadas porque en el primer caso a través del arte no se llegaba a la verdad, ni la verdad se reflejaba en el arte; ya que el arte servía a unos fines materiales y en cambio, la verdad se refería a temas inteligibles no materiales. En el segundo caso, el arte se abocó a representar temas religiosos concretos, más que la idea de la verdad.

ARTE Y NO VERDAD

"Tal mundo es un reino espiritual constituido por una pluralidad de ideas, como la idea de Belleza".²

Arte y verdad eran para Platón temas inconexos. Para Platón la verdad se refería al mundo de las ideas, mientras que el arte pertenecía a la esfera del mundo material. Para Platón, a ese mundo de las ideas podíamos acercarnos a través de la palabra (discurso, oratoria) o haciendo un esfuerzo para recordarlo; porque esa capacidad estaba en el interior. Un artista tendría como elementos de partida su idea (o inspiración) de las ideas inteligibles más lo que le llegaba a través de sus sentidos (la copia materializada de estas ideas). Los artistas harían los trabajos que fueran capaces de hacer y l@s espectador@s de la época dirían si le hacía justicia a una "verdad", que nadie había visto nunca pero que buscaban en su interior.

¿Pero qué vemos realmente en las obras antiguas clásicas? Que el arte servía para representar estatus, poderío o para decorar las casas con obras como *La Primavera* de Botticelli. Representaba a sus dioses, mitos, afanes humanos y materiales, escenas de la vida, sentimientos, servía para distraer o trataba de imitar las formas y la naturaleza (mimesis). El arte estaba lejos de las preocupaciones de los filósofos y estos sugerían que había que tenerlo controlado para no inclinar al mal como la "pasional flauta".³

¹ Santo Tomás de Aquino, Summa contra gentiles, 1,30. Citado en Catecismo de la Iglesia Católica.

² 1ª parte. La profesión de la Fe. IV-43 ¿Cómo hablar de Dios? Vaticano sitio web. Disponible en: http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c1_sp.html#IV%20C2%BFC%C3%B3mo%20hablar%20de%20Dios? Consultado: 16/10/2020.

³ Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Platón. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm> el 16 de octubre de 2020. Consultado: 16/10/2020.

Figura 1. Terracotta situla (bucket) ca. 360–340 B.C.
The Met. Vaso. Nº de registro: 56.171.64.
Disponible en: <https://www.metmuseum.org/>. Consultado: 17/10/2020.

Platón tenía a los artistas en menor consideración que los teólogos como San Agustín. Platón no les concede que puedan acercarse a la verdad: *Entonces el arte imitativo debe estar muy lejos de la verdad. Y el motivo por el que puede presentarlo todo es que desdeña la totalidad de todo excepto su sombra* ⁴ (el mito de la caverna).

Figura 2. Markus Maurer (1996). Plato's "Allegory of the Cave". Wikimedia Commons. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plato_-_Allegory_of_the_Cave.png. Consultado: 17/10/2020.

Platón asocia la belleza al bien, la belleza podía ser espiritual pero también utilitaria y se podía apreciar en las proporciones, el orden, la simetría, etc. pero siempre con la idea de que el arte era una mala copia de la verdad. Para Aristóteles los números son la base de la armonía y la belleza y se refiere a la “imitación natural” como cualidad de una buena obra de tragedia. Se valoraba entonces que la copia o imitación se asemejaran lo más posible a lo natural.

Más tarde, La Verdad era Dios y así lo explicaban teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Para ellos, dependía de la gracia de Dios concedernos este conocimiento de sí. Para San Agustín el arte podía imitar a la naturaleza a través de la armonía numérica o matemática y toda esta belleza era obra de Dios, la gran belleza: “Para esas cosas (cielo, tierra, mar, etc.) sólo hay existencia en cuanto es con número. Y los hombres que trabajan en el arte de todas las formas corporales, configuran sus obras con ellos” . ⁵

³ Valverde Pacheco, José María (sf). La estética antigua y medieval. 1. La Antigüedad: los grandes fundadores, página 17. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: julio - octubre 2020.

⁴ Platón, República 596a. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 1. La estética antigua y medieval. 1.1 La antigüedad: los grandes fundadores. 9. [El arte, copia de copia]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 01/10/2020.

⁵ S. Agustín, De vera relig. XL, 76. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 1. La estética antigua y medieval. 1.2 Helenismo y edad media. 18. [Armonía e intimidad religiosa]. S. Agustín, De libero arbitrio II, XVI, 42. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 01/10/2020.

Sin embargo, el arte siguió estando alejado de la verdad como la entendía Platón, ya que en la época medieval estaba relacionado a expresar ideas (no verdades) y para ello se valía de la imitación, como añadir aberturas que semejaban costillas de animales en un edificio. El arte se fue alejando de la mimesis natural, adaptando la imitación si era necesario como en el manierismo y su canon de doce o catorce cabezas para expresar la idea de espiritualidad. Adicionalmente, el arte se sometió fuertemente al control y guía que marcaba la Iglesia.

CONCLUSION

“La poesía debe tener como tema esas cosas que puede entender el pueblo común, y que, entendidas, le hacen feliz...”.⁶

“Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad”.⁷

“La belleza del cuerpo consiste en que el hombre tenga los miembros del cuerpo bien proporcionados, junto con cierta claridad del color”.⁸

La élite económica y/o religiosa, los filósofos, los teólogos de la antigüedad, con tiempo y dinero, desarrollaban teorías, las argumentaban, difundían y esto recaía sobre una mayoría que, abocada a ganarse la vida día a día y trabajar para ello; las llegaban a hacer suyas e incluso podían defenderlas ya que no tenían tiempo de pensar con profundidad. Un ejemplo de ello es Platón y sus teorías: él era un aristócrata de Atenas. El pueblo estaba lejos de la comprensión de ideas o verdades profundas.

Platón dio valor a los asuntos del espíritu más que a los carnales, sentando las bases para que posteriormente la religión recuperara y modificara sus escritos adaptándolos a la existencia de un Ser Supremo. Con Dios y a través de la Iglesia estarían La Verdad, la luz y la guía. El arte se dedicó entonces a crear las imágenes a las que había que rendir culto para sostener las creencias religiosas: “El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios Creador y Salvador”⁹.

⁶ Castelvetro, Poetica di Aristotele (1576). Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 2. La estética moderna. 2.2. Entre el Renacimiento y la Ilustración. 41. [Una lectura heterodoxa de la Poética]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/10/2020.

⁷ 2 Samuel 7,28. citado en Catecismo de la Iglesia Católica. 1ª parte. La profesión de la Fe. Dios es la Verdad. 215. Vaticano sitio web Disponible en:

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p1_sp.html#III%20Dios,%20%22el%20que%20es%22,%20es%20verdad%20y%20amor. Consultado: Consultado: 06/10/2020.

⁸ Santo Tomás de Aquino, Summa Th. I q. 5 a 4 ad 1. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 1. La estética antigua y medieval. 1.2 Helenismo y edad media. 21. [Autonomía de la belleza y del arte]. II-a II-ac 115 a 2c. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 01/10/2020.

⁹ Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera parte. La vida en Cristo. VI. Verdad, belleza y arte sacro. Vaticano sitio web. Disponible en: [vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a8_sp.html#VI%20Verdad,%20belleza%20y%20arte%20sacro](http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a8_sp.html#VI%20Verdad,%20belleza%20y%20arte%20sacro). Consultado: 06/10/2020.

En la época antigua entonces, el arte no sólo se mantuvo alejado de aquella verdad del mundo de las ideas de Platón sino también de la verdad que Dios podía conceder a través de la meditación y la oración; como la hubiera reflejado por ejemplo San Francisco de Asís si nos hubiera dejado pinturas.

En ciertos aspectos, más bien el arte se acercó a la mentira y a la creación de estereotipos que permitían el dominio de unas personas sobre otras: Lo bueno -como idea elevada- se manifestaba en lo bello, lo bello era virtud y estaba cerca de la verdad que era Dios. En lo feo estaba presente el mal: jorobados, gente con problemas mentales o malformaciones, mujeres feas serían brujas, etc. Y aún hoy, siguen arraigadas ideas estéticas que dan más valor a determinadas características como el pelo rubio o una mayor estatura.

Fuentes consultadas:

- Admin (2010). El estilo manierista. Aparences sitio web. Disponible en: <https://www.aparences.net/es/periodos/el-manierismo/el-estilo-manierista/#la-figura-manierista>. Consultado: 21/07/2020.
- Antigua Grecia (2017). MundoAntiguo sitio web. Disponible en: <https://mundoantiguo.net/griegos/>. Consultado: 02/10/2020.
- Antigüedad clásica. Wikipedia sitio web. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Antigüedad_clásica. Consultado: 02/10/2020.
- Bosch-Veneciana, Antoni; Gaeda, Eduard; López Arnal, Salvador; Martínez-Riu, Antoni; Martínez Llanas, Miguel; Satué, Manuel (2007). ATENA. Lecturas de Filosofía (3ª ed.). 1. Platón (428/427-348/347 aC) (pp. 11-30). L'Hospitalet de Llobregat: La Magrana.
- Epígrafe. Real Academia Española sitio web. Disponible en: <https://dle.rae.es/epígrafe>. Consultado: 02/10/2020.
- Epígrafe (literatura). Wikipedia sitio web. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/wiki/Epígrafe_\(literatura\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Epígrafe_(literatura)). Consultado: 02/10/2020.
- Hilemorfismo. Real Academia Española sitio web. Disponible en: <https://dle.rae.es/hilemorfismo>. Consultado: 03/10/2020.
- Historia de la estética. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_estética#Grecia. Consultado: 02/10/2020
- La vida es sueño. Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_es_sueño#Argumento. Consultado: 03/10/2020.
- Magicae I, magos y hechiceras en la antigua Roma. Domvs Romana blog. Disponible en: <https://domus-romana.blogspot.com/2016/02/magicae-i-magos-y-hechiceras-en-la.html>. Consultado: 16/10/2020.
- Mímesis. Real Academia Española sitio web. Disponible en: <https://dle.rae.es/mímesis>. Consultado: 02/10/2020.

- Pérez García, María Purificación (2012). CÓMO HACER UN ENSAYO O TRABAJO ESCRITO ACADÉMICO. ACADEMIA sitio web. Disponible en: <https://granada.academia.edu/PurificacionPerezGarcia>. Consultado: 02/10/2020.
- Platón y los problemas del arte (2020). Masdearte sitio web. Disponible en: <https://masdearte.com/especiales/platon-y-los-problemas-del-arte/#:~:text=Plat%C3%B3n%20equipara%20la%20belleza%20a,o%C3%ADdos%20y%20la%20grata%20utilidad>. Consultado: 03/10/2020.
- Proemio. Real Academia Española sitio web. Disponible en: <https://dle.rae.es/proemio>. Consultado: 6/10/2020.
- San Agustín, primer doctor de la iglesia cristiana. Filosofía&Co. Disponible en: <https://www.filco.es/san-agustin-doctor-iglesia-cristiana/>. Consultado: 02/10/2020.
- Semos (sf). Los sofistas y Sócrates. Filosofía.net sitio web. Disponible en: http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_7.html. Consultado: 02/10/2020.
- Tema 5. Religión y formas de vida en la antigua Grecia. Universidad de Cantabria sitio web. Disponible en: <https://ocw.unican.es/mod/book/view.php?id=882>. Consultado: 02/10/2020.
- Terracotta situla (bucket) ca. 360–340 B.C. The Met. Vaso. N° de registro: 56.171.64 Disponible en: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/254923?searchField=All&sortBy=Relevance&when=1000+B.C.-A.D.+1&where=Greece&high=on&ao=on&showOnly=openAccess&ft=*&offset=20&rpp=20&pos=27. Consultado: 17/10/2020.
- Valverde Pacheco, José María (sf). La estética antigua y medieval. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: julio - octubre 2020.
- Valverde Pacheco, José María (sf). La estética moderna. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: julio - octubre 2020.
- Verdad. Wikipedia. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad>. Consultado: 02/10/2020.