

Estética y teoría del arte

PEC 2 **EXPERIENCIA ESTÉTICA Y MODERNIDAD** *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

- I Introducción
- II La gente común se vuelve protagonista
- III La vuelta a la naturaleza
- IV Conclusión
- V Fuentes consultadas

I Introducción

El modernismo vino antecedido en parte, por el rechazo a la moral y a los cánones estéticos que debían cumplir las artes desde la antigüedad. Y también hacia las formas de piedad, comportamiento y rigor impuestos por la religión a las personas. Todo esto fue perdiendo valor frente al individuo y lo natural. Dos cambios estructurales importantes que llevaron al *Modernismo*, fueron dar valor a la gente común y tomar las formas de la naturaleza como ideal de belleza.

II La gente común se vuelve protagonista

Hegel empieza a vislumbrar la autonomía de la obra de arte mirando estos Murillos, estos retratos del lumpen que ya son otra cosa que meros ejercicios de caridad cristiana¹.

.. No quiero arte para unos pocos, como tampoco educación para unos pocos, o libertad para unos pocos. No; antes que el arte viva esta pobre vida sutil entre unos pocos hombres excepcionales, despreciando a los de abajo por una ignorancia de que ellos mismos son responsables..., preferiría que el mundo echase a un lado todo arte durante algún tiempo².

Figura 2. Johnson, J. Theodore (1933-1934). Chicago Interior. [Pintura]. Smithsonian American Art Museum. Disponible en: <https://americanart.si.edu/exhibitions/1934>. Consultado: 12/11/2020.

Figura 1. Bartolomé Esteban Murillo (1655/1660). Two Women at a Window. [Pintura]. National Gallery of Art. Disponible en: <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.1185.html>. Consultado: 12/11/2020.

Pedro G. Romero en su artículo *Un pintor conceptista* (2016), explica que “Hegel, en su *Estética*, considera a Murillo como el primer artista moderno”.

¹ G. Romero, Pedro (2016). Un pintor conceptista. La Muy sitio web. Disponible en: <https://lamuy.es/un-pintor-conceptista/>. Consultado: 03/11/2020.

² William Morris (1877). Las artes menores. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 85. [La mejor belleza, nacida de las manos y la utilidad]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

Y esto es así porque en algunos cuadros de Murillo como *El joven mendigo*, *Sagrada Familia del pajarito* o *Dos mujeres en una ventana*; hay una innovación en cuanto a temas pictóricos y el tratamiento psicológico de los personajes. La pobreza ya no es un estigma, sino algo que también es digno de ser mostrado y como anticipaba Schiller (1795) “En el Estado estético, cada cual, incluso el bracero servil, es un libre ciudadano, que tiene derechos iguales que el más noble” ³.

En la poesía y la literatura, las narraciones y fábulas populares también adquirieron valor (Valverde, sf, La estética contemporánea, Pág. 14), así como las experiencias de la gente corriente: “...la vida humilde y rústica, generalmente, porque en esa condición las pasiones del corazón encuentran el mejor terreno en que pueden alcanzar la madurez, están menos refrenadas y hablan un lenguaje más sencillo y más energético” ⁴.

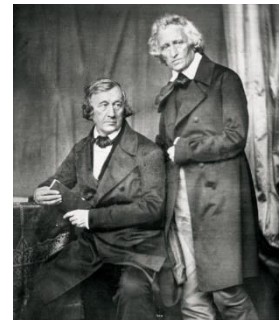

Figura 3. Los hermanos Grimm en 1847. [Fotografía]. Hermanos Grimm. Wikipedia sitio web. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm. Consultado: 13/11/2020.

Más tarde también las propias experiencias del autor/a tendrían valor. Esto lo explicaría Foucault en 1971: “se pide que el autor rinda cuentas de la unidad del texto que se pone a su nombre... se le pide que los articule sobre su vida personal y sobre sus experiencias vividas, sobre la historia real que los ha visto nacer” ⁵.

Para Nietzsche el mundo “real” es una fábula como otras, porque está llena de historias que pueden tener algún hecho cierto y mucha fantasía; producto de la religión y el sometimiento que se ejercía sobre las personas. Para él, la liberación del ser humano frente a las ideas que la antigüedad y el dogma religioso occidental le habían impuesto; pasaba por la figura del *superhombre*: aquel que entiende que las cosas dependen de la voluntad de cada persona. “La realidad no es más que la expresión de la voluntad: ser es querer” ⁶.

³ Schiller (1795). Cartas sobre la educación estética del hombre. Vigésimoséptima carta. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.1. 65. [Lo estético como juego educativo para la libertad]. En Romanticismo. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

⁴ Wordsworth (ed. 1802). Del Prefacio a las Baladas líricas. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.1. En Romanticismo. 70. [Poesía sin «dicción poética»]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

⁵ Foucault, El orden del discurso, Gallimard, 1971. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.3. De Nietzsche hasta hoy. 102. [El crepúsculo del autor]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 07/11/2020.

⁶ La filosofía de Nietzsche. 3. La nueva filosofía (sf). webdianoia sitio web. Disponible en: https://www.webdianoia.com/contemporanea/nietzsche/nietzsche_fil_pro.htm. Consultado: 10/11/2020.

Figura 4. Eugène Delacroix (1830). La Liberté guidant le peuple. [Pintura]. Wikimedia Commons. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_libertad_guiando_al_pueblo.png. Consultado: 13/11/2020.

Nietzsche da valor al cuerpo, a la persona, al aquí y ahora; no al cielo prometido. Así como en el caso de los escritores, los artistas deben conocerse y expresarse a sí mismos (Silenzi, 2005).

Esta época está atravesada también por una forma irónica o pesimista de entender la vida. Flaubert (1857) lo expresó así: “La vida es una cosa tan horrible que el único medio de soportarla es evitarla. Y se la evita viviendo en el Arte, en la búsqueda incesante de lo Verdadero dado por lo Bello...”⁷. Aunque para el personaje *Dorian Gray* de Oscar Wilde “Todo arte es absolutamente inútil”⁸.

En todo caso, el arte libre de mandatos, de mecenas, de patronos y de la religión; daría rienda suelta a géneros individuales y subjetivos. Surgirían artistas que se expresarían libremente y como producto de experiencias vividas, captadas y sentidas en primera persona: realismo, impresionismo, puntillismo, sintetismo y simbolismo. A su vez, el modernismo, captó las formas de la naturaleza y proporcionó a las personas una experiencia estética verdadera, fluida y alegre; en una época que el mundo occidental vivía cambios vertiginosos.

III La vuelta a la naturaleza

*El hombre cultivado hace de la Naturaleza su amiga y honra su libertad, refrenando meramente su arbitrariedad*⁹.

*Todo lo hecho por las manos del hombre tiene una forma, que tiene que ser o bella o fea; es bella si está de acuerdo con la Naturaleza y la sirve; es fea si está en discordancia con la Naturaleza y la sofoca*¹⁰.

A pesar del pesimismo de Flaubert, la tecnología y el desarrollo industrial transformaban a la sociedad europea; la maquinaria permitía producir rápido y más barato, el comercio prosperaba gracias a los medios de transporte de mercaderías, las ciudades crecían, se comunicaban y el nivel de vida subía: en 1889 se realizó la Exposición Universal de París

⁷ Flaubert (18 mayo 1857). Correspondencia. A Mlle. Leroyer de Chantepie. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 80. [Por una literatura impersonal]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

⁸ Oscar Wilde, Del prefacio a *El retrato de Dorian Gray* (1891). Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 87. [Paradojas contra el moralismo estético]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

⁹ Schiller (1795). Cartas sobre la educación estética del hombre. Vigésimoséptima carta. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.1. 65. [Lo estético como juego educativo para la libertad]. En Romanticismo. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

¹⁰ William Morris (1877). Las artes menores. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 85. [La mejor belleza, nacida de las manos y la utilidad]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.

teniendo a la torre Eiffel, de hierro y acero a la vista, como símbolo de poder industrial. En 1896 se realizaron los primeros Juegos Olímpicos en Atenas.

El *Modernismo* (*Art Nouveau, Stile Liberty, Jugendstil o Sezessionstil*) incorporaba las formas de la naturaleza a la producción industrial y embellecía así estos productos. Los artistas modernistas fueron llamados a crear obras para carteles, que luego se reproducían en serie. El modernismo estaba presente en la arquitectura, la decoración y en los objetos de uso cotidiano: “Objetos de arte llenos de flores y ninfas simbolistas eran anunciados y se vendían en tiendas especializadas. Asimismo, fueron muy populares los "muebles de Viena" o de madera curvada, importados o de fabricación autóctona, que se integraron en las zonas más íntimas del hogar.”¹¹.

IV Conclusión

Así como el *superhombre* de Nietzsche, que será lo que su voluntad quiera que sea, la naturaleza posee en sí misma una voluntad atemporal de ser y llegar a ser. En la naturaleza, esta voluntad es pura. Nadie le ha enseñado ni ha debido conquistarla: “Nietzsche piensa, convencidamente, que la voluntad de poder está en la base de todo, tanto de lo orgánico como de lo inorgánico, y por esto, pre-orgánico; es una especie de instinto innegable”¹².

Pensamientos como los de Nietzsche, ayudaron a que se produjera una liberación frente a lo establecido y mandado, en las creencias y en todas las manifestaciones culturales; teniendo como modelo a la naturaleza y sus formas no contaminadas con pensamientos alienantes, dando lugar al llamado *Modernismo*.

¹¹ El hogar burgués, símbolo del ideal de una sociedad. Modernisme, hacia la cultura del diseño. Ámbitos de la exposición. Museu del Disseny de Barcelona sitio web. Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/exposicion/modernisme-hacia-la-cultura-del-diseno?utm_source=ICUB%20%20Museu%20Disseny&utm_medium=email&utm_campaign=Agenda%2029%20octubre%20- Consultado: 09/11/2020.

¹² Silenzi, Marina (2005). El arte como un nuevo pensar: la concepción nietzscheana y heideggeriana. Scielo sitio web. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632006000100008#:~:text=Nietzsche%20sostiene%20que%20el%20arte,de%20negar%20la%20vida%20misma. Consultado: 13/11/2020.

V Fuentes consultadas

- El hogar burgués, símbolo del ideal de una sociedad. Modernisme, hacia la cultura del diseño. Ámbitos de la exposición. Museu del Disseny de Barcelona sitio web. Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/exposicion/modernisme-hacia-la-cultura-del-diseno?utm_source=ICUB%20/%20Museu%20Disseny&utm_medium=email&utm_campaign=Agenda%2029%20octubre%20-. Consultado: 09/11/2020.
- Elizalde Frez, María (sf). Friedrich Nietzsche. Estética y Teoría del Arte. Grado de Humanidades – UOC. Power Point. Consultado: 07/11/2020.
- Flaubert (18 mayo 1857). Correspondencia. A Mlle. Leroyer de Chantepie. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 80. [Por una literatura impersonal]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.
- Foucault, El orden del discurso, Gallimard, 1971. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.3. De Nietzsche hasta hoy. 102. [El crepúsculo del autor]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 07/11/2020.
- G. Romero, Pedro (2016). Un pintor conceptista. La Muy sitio web. Disponible en: <https://lamuy.es/un-pintor-conceptista/>. Consultado: 03/11/2020.
- La filosofía de Nietzsche. 3. La nueva filosofía (sf). webdianoia sitio web. Disponible en: https://www.webdianoia.com/contemporanea/nietzsche/nietzsche_fil_pro.htm. Consultado: 10/11/2020.
- Oscar Wilde, Del prefacio a El retrato de Dorian Gray (1891). Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 87. [Paradojas contra el moralismo estético]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.
- Ruiza, M.; Fernández, T.; Tamaro, E. (2004). Biografía de Friedrich Nietzsche. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nietzsche.htm> el 13 de noviembre de 2020. Consultado: 10/11/2020.
- Ruiza, M.; Fernández, T.; Tamaro, E. (2004). La Revolución Francesa. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_francesa.htm el 13 de noviembre de 2020. Consultado: 10/11/2020.
- Sagrada Familia del pajarito. Museo Nacional del Prado sitio web. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sagrada-familia-del-pajarito/8008380e-fef5-48b4-8caf-d78b810fb62c>. Consultado: 03/11/2020.
- Sánchez Bravo, Eugenio (2011). Texto Nietzsche (EBAU Extremadura). Aula de Filosofía de Eugenio Sánchez Bravo sitio web. Disponible en: <https://auladefilosofia.net/2011/11/09/texto-nietzsche-pau-extremadura/>. Consultado: 13/11/2020.
- Schiller (1795). Cartas sobre la educación estética del hombre. Vigésimoséptima carta. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.1. 65. [Lo estético como juego educativo para la libertad]. En Romanticismo. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.
- See America. La imagen de los Estados Unidos impulsada por el New Deal (sf). FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNLP sitio web. Disponible en: <http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpetas-2/arte/see-america-la-imagen-de-los-estados-unidos-impulsada-por-el-new-deal>. Consultado: 03/11/2020.
- Silenzi, Marina (2005). El arte como un nuevo pensar: la concepción nietzscheana y heideggeriana. Scielo sitio web. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632006000100008#:~:text=Nietzsche%20sostiene%20que%20el%20arte,de%20negar%20la%20vida%20misma. Consultado: 13/11/2020.
- The Young Beggar. The Louvre sitio web. Disponible en: <https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/young-beggar>. Consultado: 03/11/2020.

- Valdivieso González, Enrique (sf). Murillo, Bartolomé Esteban. Museo Nacional del Prado sitio web. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/murillo-bartolome-esteban/43ae67fd-a55b-495a-88ce-5d272a459f15>. Consultado: 03/11/2020.
- Valverde Pacheco, José María (sf). La estética contemporánea. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: julio y noviembre 2020.
- Valverde Pacheco, José María (sf). La estética moderna. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. Consultado: julio y noviembre 2020.
- Walker Evans (sf). Artnet sitio web. Disponible en: <http://www.artnet.com/artists/walker-evans/>. Consultado: 03/11/2020.
- William Morris (1877). Las artes menores. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.2. Postromanticismo y realismo. 85. [La mejor belleza, nacida de las manos y la utilidad]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.
- Wordsworth (ed. 1802). Del Prefacio a las Baladas líricas. Citado en Lecturas complementarias de Historia de las ideas estéticas. 3. La estética contemporánea. 3.1. En Romanticismo. 70. [Poesía sin «dicción poética»]. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_74043_02268/index.html. Consultado: 06/11/2020.
- 1934: A New Deal for Artists (sf). Smithsonian American Art Museum sitio web. Disponible en: <https://americanart.si.edu/exhibitions/1934>. Consultado: 03/11/2020.
- 50 carteles que sacudieron al mundo (sf). Xerox Corporation sitio web. Disponible en: <https://www.xerox.com/es-bo/impresion-digital/conocimientos/mejores-carteles-de-la-historia>. Consultado: 13/11/2020.