

## EL ARTE SEGÚN BOSANQUET

Leemos en el libro de Bernard Bosanquet : “A HISTORY OF AESTHETIC” en su traducción catalana en Edicions 62, toda una teoría sobre qué es el arte. Con frecuencia se ha considerado a su teoría del arte como la propia de un seguidor de Hegel pero , a falta de otra mejor, es la más completa que disponemos en nuestra época.

Para Bosanquet , los artistas se dividen en moralistas y esteticistas,

los primeros creen que el arte solo tiene sentido si mejora a la gente o promueve el bien,

mientras que los segundos creen que el arte existe por si mismo sin necesidad de ninguna justificación ni de ninguna misión en el mundo.

El arte es una actividad que, según Bosanquet, puede practicarse según los conceptos de los materialistas hedonistas desde Epícuro , Filodemo y Lucrecio,

para quienes el arte solo era solo un entretenimiento como lo podía ser la gastronomía o la jardinería,

un entretenimiento que se realizaba mediante una serie de técnicas, astucias y trucos que los artistas habían encontrado o aprendido a lo largo de los siglos.

El arte no tendría otro objetivo que dar placer a la gente, ser agradable a los sentidos y proporcionar felicidad.

El arte , según los materialistas, no tendría ningún otro objeto más que distraer a la gente,

entendiendo que las personas se aburren con facilidad en este mundo y necesitan entretenimiento,

por lo tanto para los materialistas el arte era necesario como “entertainment” como dicen en USA,

como un arte útil para que la gente no se aburriera y además se explayara contenta después de trabajar.

La belleza, para los materialistas , era una necesidad de este mundo material, así la belleza vegetal era necesaria para atraer a los polinizadores y la belleza femenina era necesaria para atraer a los machos y toda la belleza natural de los vegetales o de las montañas era necesaria para el entretenimiento de los hombres.

Frente a esta concepción tan cruda del arte, se ha opuesto desde Platón la concepción idealista que cree

que el arte es la actividad humana más importante y la que justifica la existencia del hombre en este mundo.

Para los platónicos , el arte descubre lo que la percepción humana no puede ver o escuchar,

lo que es invisible, la realidad oculta o primera que hay detrás de la realidad material que percibimos inmediatamente,

el arte es el único medio que disponemos para ponernos en contacto con los dioses que habitan otro universo ideal o de formas inteligibles puras,

o para comunicarnos a con habitantes extraterrestres de otras galaxias, con los que , a causa de la distancia, nos es imposible relacionarnos,

excepto mediante el arte,

asumiendo que estos extraterrestres también practican el arte como medio para llegar a otro universo ideal que solamente se puede alcanzar por medio del arte, y asumiendo también que estos extraterrestres han alcanzado los mismos logros artísticos que nosotros a lo largo de sus siglos.

Al conocer solamente mediante el arte al universo ideal, tanto nosotros como los extraterrestres nos podemos comunicar o podemos relacionarnos, a pesar de las

distancias astronómicas, porque compartimos los hallazgos que el arte ha desvelado a lo largo de la historia y la visión que ofrece del otro universo no material .

Compartimos con los extraterrestres la racionalidad y la posibilidad de hacer arte .

El arte es el único medio por el cual podemos comunicarnos con el mundo divino, el mundo ideal , el mundo de otros planetas e incluso con el mundo de los muertos.

Para los platónicos, el arte debe ser elevado y no vulgar, es decir, debe ser sublime ( esta palabra significa “ elevación”).

El arte no debe ser agradable ni divertido ni debe dar placer a los sentidos,

como buscan los materialistas,

sino que el arte debe ser una investigación sobre la percepción humana que nos lleve a conocer el otro universo ideal que no podemos percibir normalmente.

Como explica Bosanquet a lo largo de su libro, el hombre percibe la realidad material primeramente como una masa caótica de sensaciones.

Es necesario que el hombre dé forma a las sensaciones que percibe,

para que éstas “entren” en su cabeza,

es decir, sean racionalizadas y conceptualizadas.

Sin esta forma, el hombre no piensa en lo que percibe y es inconsciente.

Al mismo tiempo, el artista debe dar una forma a la materia de este mundo para que su obra de arte pueda ser percibida por la gente.

Sin esta forma, la obra de arte no existe y

nadie le presta atención ni le importa.

Nuestra misma visión y audición necesitan alcanzar una forma para distinguir imágenes y sonidos.

Al dar forma a lo material, se está más cerca de la idea, de lo divino.

Así pues, se dan dos procesos de dar forma, en la percepción humana:

por una parte en la percepción de cada individuo, que debe tomar una forma para que el sujeto pueda percibir los objetos con un interés,

y por otra parte en la forma que da el artista a la materia para que la gente pueda percibirla como obra de arte y no como materia informe.

Estos dos procesos son muy importantes para los platónicos puesto que consideran ambos procesos como la principal y más importante actividad humana, la que justifica la existencia del hombre en este mundo, es la actividad por la cual el hombre puede llegar a conocer al otro universo ideal, al dar forma a la materia de este mundo.

Es por estos dos procesos de formación por los que se explica que a mucha gente no le “ entre “ una obra de arte la primera vez que la escucha o la ve, porque todavía no ha desarrollado la forma de su percepción para poder percibirla, y para ese desarrollo de la forma de su propia percepción es preciso que se dé una educación sobre las técnicas usadas por el artista y sobre sus conceptos teóricos.

Para los platónicos, el arte no se hace con astucias y trucos, como creen los materialistas,

sino con una reflexión y una comunión entre la mente humana, la materia de este mundo y las ideas o formas inteligibles.

PLATÓN BUSCABA UNA MÚSICA QUE NO DIERA PLACER,

AUNQUE FUERA ABURRIDA PERO QUE FUERA

UNA MÚSICA QUE NO ADULARA A LOS SENTIDOS.

El arte sublime que buscan los platónicos solo es posible de hacer tras un gran trabajo de pensamiento.

El arte solo es sublime cuando lleva pensamiento en él.

Cuando hay pensamiento en el arte, entonces se da el efecto de que nos comunica con el mundo ideal, divino o de otros planetas.

Los artistas de Altamira ya consideraban que su actividad era religiosa, al pintar los bisontes,

gracias al truco del grafismo se ponían otra vez ante los ojos del público,

aunque estuvieran muertos esos bisontes.

En todas las culturas primitivas el arte tiene una significación religiosa y relaciona con el mundo de los muertos.

Es una actividad mística, la más religiosa que existe, por la cual el hombre relaciona la materia de este mundo con las ideas.

El arte debe ser una actividad maximamente racional, porque, como creían los estoicos,

la racionalidad es lo único que compartimos con los dioses

y el arte sublime debe surgir de la racionalidad aplicada en su máxima expresión,

porque es lo único que puede comunicarnos con los dioses.

Para los materialistas, el arte solo debe proporcionar placer y muchas veces su arte se reduce a una serie de efectismos sin más consecuencias.

Los artistas de este tipo se pasan la vida buscando técnicas nuevas, hallazgos visuales o musicales que sorprendan a su público y para encontrarlos recurren a todo tipo de astucias.

Los platónicos denigran a este tipo de artista al que consideran un simple “ cocinero” de sabores, olores, sonidos e imágenes , un cocinero que busca en la



naturaleza sus materiales y luego los adereza y prepara para que tengan buen sabor.

Lucrecio creía que el arte había aparecido por pura imitación de los ruidos de la selva y del trinar de los pájaros.

Los materialistas creen que el arte se realiza mediante técnicas y trucos aprendidos en el pasado y transmitidos de padres a hijos.

Trucos como poner en una obra de arte las parejas de contrarios pitagóricas , como los claros y oscuros, personajes altos y bajos, o poner en una música dos partes contrarias como puedan ser la estrofa y el estribillo de una canción o dos instrumentos opuestos, uno agudo y el otro grave. Poner contrarios en una obra de arte fue una de las primeras técnicas que se descubrieron. Pero una obra de arte que se reduzca a ser una mera exposición de técnicas encontradas en el pasado no tiene ningún valor artístico.

Bosanquet habla de muchas tendencias en la Historia del Arte, tendencias que aparecen una y otra vez en cada siglo y que nos hacen pensar que cada obra de arte es hija de las modas estéticas presentes en su tiempo :

- 1- Hay artistas que solo buscan la forma en sus obras de arte, especialmente en sonatas musicales o en obras arquitectónicas totalmente formales, que con frecuencia son aburridas y solamente inteligibles para los expertos que saben lo que está haciendo el compositor con los motivos musicales y sus transformaciones puramente formales a lo largo de la obra .

Los formalistas entienden que la función del arte es dar forma a la materia, y se aplican a esta tarea de una manera exagerada,

dotando a sus obras de arte de forma solamente sin ninguna otra dimensión artística.

Pero la forma por la forma puede llevar a un arte extremadamente simbólico que considera que los objetos matemáticos son los más bellos por ser los más simples y puros, como ocurre en los edificios

donde todo son motivos geométricos, como en las mezquitas musulmanas.

Para Bosanquet hay una estética de la forma pura que , a lo largo de la historia del arte, se ha opuesto totalmente a la otra estética, la del sentimiento , que se basa en la simplicidad de las percepciones placenteras.

- 2- De cuando en cuando se prohíbe el arte vulgar, especialmente la pinturas de Jesús en la Edad Media, por creer que alejan de la contemplación pura de Dios y su obra ( que es el universo entero con toda su belleza) al ofrecer una representación puramente gráfica de características solamente materiales del cuerpo o la cara de Cristo. Los artistas del tipo moralista siempre han querido prohibir al arte vulgar.

3- Se busca lo mejor , parte por parte , que haya en este mundo material , para reunirlos en una obra de arte, como un todo formado por esas partes elegidas procedentes de otros todos reales, y el arte es la única ocasión en que todos esos elementos dispersos se pueden juntar en un todo.

El artista , pintor o escultor , busca un modelo que tenga buena pierna, otro que tenga buen cuello, otro que tenga buenos brazos, etc y junta todos estos elementos en la obra de arte.

Al hacerlo, está mostrando a la gente cómo sería un hombre ideal o perfecto.

4- Hay épocas en que los artistas se concentran en mostrar la perfección del cuerpo humano, como en la Grecia clásica, y hay otras épocas en que los artistas se concentran en mostrar la expresión del personaje, su cara, su pasión.

Según Bosanquet, esta segunda tendencia aparece en las épocas de decadencia de una civilización, cuando ha sufrido derrotas y fracasos, como ocurrió en la Grecia helenística y en la Roma de la madurez,

asimismo cree Bosanquet que esta segunda tendencia aparece cuando una civilización ha entrado en contacto con muchas otras civilizaciones exóticas debido a las invasiones, la guerra, las migraciones o el comercio.

El romanticismo se puede entender como un arte de esta segunda tendencia, muy expresionista, especialmente en los compositores románticos, donde la emoción y el sentimiento son todo el objetivo del artista.

Esta segunda tendencia también enfrenta a los artistas desde hace siglos, puesto que ,

especialmente en la música, abundan los artistas que consideran que la música debe ser solo emoción y sentimiento ( aunque muchas veces consigan expresar este sentimiento mediante trucos del oficio, sin sentirlo realmente , solo para ganar dinero como cantantes comerciales).

5 – Bosanquet observa que de vez en cuando se dan épocas artísticamente estériles en que no se produce nada de valor

y en las que solo se hace arte mediante la aplicación de reglas academicistas rígidas . Cuando una escuela artística empieza a morir, aparecen entonces las reglas inflexibles de esa escuela.

Sin embargo, dice Bosanquet, siempre acaba apareciendo una nueva época de renovación, que trae vida a una nueva escuela artística , sin fijarse en las normas anteriores, porque esta nueva escuela solo sigue la ley de la naturaleza. El arte enfermo del pasado se convierte fácilmente en un peso muerto que no deja avanzar, con todas su reglas fijas y su sistematización de sus técnicas.

6- El arte como imitación de la naturaleza, entendida ésta como lo hacía R. W. Emerson, es decir como manifestación de Dios o como parte de él, con la belleza natural que existe solamente para mostrar la de Dios.

El artista no pinta a Zeus como cree que sería en tanto que lo más perfecto que existe, sino que pinta a Zeus mismo tal y como se le presentaría en carne y hueso: así se pinta también a la naturaleza entendida como Dios mismo.

7- El arte como imitación de todo lo real, tanto lo bello como lo feo, porque se busca alabar la habilidad del artista para plasmar cualquier objeto real, aunque sea feo, y esa habilidad artística produce placer en el público, es una concepción del arte evidentemente propia de la escuela materialista y que encontramos en Plutarco.



8- Buscar un arte lo más sublime posible por creer que acerca lo máximo a Dios , porque hace al artista sentirse como un dios , así lo creía Longino.

El propio Bosanquet da su propia definición de lo sublime en la pag.156:

lo sublime aparece por una reacción o esfuerzo de la mente, ante un estímulo externo de gran magnitud o fuerza, en una concepción del universo entendido como una gran pista de competiciones y donde el hombre despliega todo su potencial de fuerza espiritual que no se muestra en la vida cotidiana y gracias a ese estímulo externo.

En el caso de la literatura, Bosanquet dice que el trabajo del escritor es seleccionar sus ejemplos de literatura anterior a seguir y en aplicar su juicio literario .

Bosanquet llama a este hecho : “la fuerza real del escritor”.

9- Buscar la complejidad por sí misma, así como la dificultad , por entender que llevan a un arte sublime,  
como creía Juan Sebastian Bach.

Bosanquet es crítico con esta concepción de lo sublime y la llama: “ el falso sublime”.

10- Longino creía que el arte más elevado era el que mostraba más alma y menos materia,

es decir, el arte que mostraba más pensamiento y menos recursos materiales efectistas,  
que llamamos en música “la pirotecnia musical”.

Mostrar más alma no quiere decir mostrar más sentimiento, como creen los artistas vulgares,

sino mostrar más el mundo no material que no podemos percibir en este mundo material,

de acuerdo con la filosofía de Platón.

En tanto que el arte mostraba más de ese mundo no material , se alejaba más y más del mundo material y se acercaba más y más al mundo del alma.

Aparece en la historia, de cuando en cuando, un nuevo impulso que puede venir dado por la invasión de otros países, por la creación de un nuevo país o por la llegada de nuevas tecnologías y a este impulso nuevo le responde la forja de una nueva forma sensorial para percibir el arte que trae ese nuevo impulso.

11- Longino también creía que el arte debía ser megalófilo al aspirar a la obra de arte más grandiosa posible, como lo eran el Partenon o las catedrales góticas,

que buscaban crear esta sensación de lo sublime en la gente por su tamaño enorme.

Longino creía que lo más grande era lo más cercano a Dios, pero demasiadas veces hemos visto que los artistas de este tipo caen en la megalomanía y solo producen bodrios, pero de tamaño gigantesco. LO MUY GRANDE SE ASIMILABA A LO MÁS DIVINO PORQUE ERA MÁS GRANDE QUE LO HUMANO.

Los estoicos creían que Dios había creado la belleza natural con todos sus animales y sus flores para mostrar la belleza de Dios mismo. Los estoicos buscaban un arte donde el hombre expresara esa misma belleza natural de la que forma parte.

SOLO EL UNIVERSO ES PERFECTO PERO EL HOMBRE TIENE ALGUNA PERFECCIÓN TAMBIÉN , y el hombre ha sido creado para imitar y contemplar el universo.

El arte es la actividad propia del hombre en cuanto que trabaja con esa parte divina que hay en él.

En Virgilio, el ritmo de sus versos sigue el movimiento de la naturaleza, sigue a la belleza natural.

En Lucrecio, se quiere que la necesidad de escribir un libro científico vaya acompañada de poesía.

12- Cicerón, por su parte, recogía las tradiciones griegas acerca del arte como proporción, orden, simetría, equilibrio en la relación del todo con sus partes, considerándolos atributos divinos. La simetría es bella porque es un atributo de la divinidad y porque la racionalidad así nos lo muestra. Los artistas posteriores van a buscar, además de la simetría y la proporción, conseguir plasmar también la vida y la expresión.

Para Aristóteles, hay que dotar a la obra de arte de un principio, un medio y un final como en todo ser vivo, donde estén presentes todas sus partes en equilibrio con el todo y sin que falte ni sobre ninguna parte.

Las partes obedecen y sirven al todo.

Hay una unidad en la variedad, en toda obra de arte, y por tener esa unidad necesariamente tiene una forma.

Los neoclásicos van a entender mal esto y van a buscar la obra perfecta por sí misma sin entender que Aristóteles estaba imitando el orden natural del universo al proponer sus reglas artísticas.

La obra de arte será más efectiva cuanto más relacione los universos y cuanto más aparezca el orden que hay en el nuestro.

- 13- Cicerón se preguntaba si el artista, al concebir su proyecto artístico, poseía en su mente una idea o concepto o imagen mental de su obra, y esta imagen mental de la obra siempre debía acercarse lo máximo posible al ideal o a la perfección.

Platón creía que el artista no posee esa imagen mental ideal de su obra artística y que es solamente al finalizar su obra cuando se revela esa imagen ideal, y en eso consiste precisamente la finalidad del arte.

14- La gracia era entendida como arte en movimiento y como manifestación de Dios en movimiento.

Las curvas eran el medio por el cual la gracia se manifestaba en este mundo y , por lo tanto, la gracia era propia de lo femenino.

Este mundo está lleno de curvas , en los vegetales, en los seres humanos, en la geografía y el artista debe trabajar con esos millones de curvas graciosas que hay en el mundo.

Lo mismo ocurre con las melodías, hay millones de melodías en el mundo, que son como curvas graciosas sonoras y los músicos deben trabajar con esos millones de curvas sonoras para componer su obra.

Así lo creía Cicerón, para quien todo lo recto y firme y digno era masculino.

Es fácil interpretar , entonces , lo femenino como cerca de lo divino y lo masculino como mucho más alejado de lo divino y mucho más enraizado en lo material de este mundo.

Curvas y melodías están presentes en este mundo de una manera natural y esperan ser utilizadas por los artistas.

- 15- Concebir el arte como más puro cuanto más simple ,  
como el arte primitivo de Altamira o las melodías muy simples de pocas notas ( como las prefería Platón o Ruskin quien llamaba a los sonidos puros y sin mezclar : “ la manifestación de la enegía divina”)  
e incluso de una sola nota larga, en oposición a un arte rebuscado y perfeccionista pero vacío, que Bosanquet considera propio de la madurez y luego la decadencia de una escuela artística.

Las melodías muy simples expresan emociones e ideas elementales.



Los presocráticos querían poner en música y en poesía a las fuerzas elementales:  
el odio, el amor, las erinias, los titanes, Hefesto...

Se quiere expresar la vitalidad, el progreso, la sabiduría, el coraje. Toda expresión de la imaginación que parte de una idea abstracta posee un carácter alegórico. Asimismo se busca representar la idea de campo, ciudad, país .

Después de Sócrates se aprende a expresar lo que no es visible, como el humor del personaje, su cara , sus ojos, su vitalidad.

En Roma, el contacto hostil con los bárbaros introduce los conceptos de horror y de tragedia en la escultura romana, como en “El gladiador galo”. Pasiteles ya combina la observación anatómica con la expresión del sentimiento .

Es un arte que llega precisamente por el choque contra los bárbaros  
( recuerda mucho lo que ocurre actualmente con la música más bárbara que existe, el “heavy metal”).

En Roma , gracias a sus logros como civilización, las artes que precisan de gran habilidad refinada y minucioso trabajo, como la orfebrería, se desarrollan ampliamente, como ocurre en general en todas las artes cuando en un país se disfruta de un buen nivel de vida.

Los templos toman una forma u otra según cada nación y con sus ornamentos propios.

En Roma, el arco deja de ser una necesidad arquitectónica molesta para convertirse e arte por sí mismo.

El arco es una novedad técnica a la que van a seguir todo tipo de innovaciones tecnológicas a lo largo de los siglos que la arquitectura se apropia rápidamente.

Roma aprende los tipos de ornamentación que usan otros pueblos invadidos y los hace suyos. Volutas, acantos, flores llenan los edificios romanos.

Las melodías también se enriquecen con todo tipo de adornos, mordentes y trinos propios de otras culturas.

Aparece el mosaico.

En el arte arcaico, lo más importante era la parte constructiva, pero ahora en el arte propio de la civilización más refinada, la ornamentación es lo más importante. En la arquitectura, la necesidad de construir un refugio se convierte en arte, refutando así la tesis materialista de que el arte solo satisface necesidades básicas.

16 - Bosanquet dice, en la pag. 152, que las sensaciones agradables no son suficientes para explicar la existencia del arte.

Si el arte fuera lo que los materialistas dicen que es, un simple entretenimiento agradable,  
no existiría literatura sobre la filosofía del arte ni teoría del arte.

17 – Posidonio creía que el arte es una mezcla de cosas humanas y de divinas ,

humanas en cuanto que se hace con las manos y el cuerpo

y divinas en cuanto que trata de características de los dioses y de su mundo ideal

( no confundir con la interpretación vulgar que los neoclásicos del siglo XVII como Flaxman hicieron de lo ideal como lo más físicamente perfecto ).

El arte es una imitación de cosas humanas

( como al forma del cuerpo humano, su cara )

y de cosas divinas

( como la eternidad, la bondad, la simetría).

18- La obra de arte entendida como un ser vivo más de este mundo

y que muestra, como los otros seres vivos,

la belleza de Dios.

La obra de arte es un ser vivo más que crece y se desarrolla como un árbol en muchas ramificaciones naturales a partir de un principio,

como una sinfonía que se desarrolla de muchas maneras a partir de unos motivos musicales,

donde un motivo sigue a otro de una manera natural, sin necesidad de que el artista utilice trucos para provocar la aparición de efectismos en su obra de arte, pues ésta se va desarrollando siguiendo su propia naturaleza y la naturaleza que está imitando. Un motivo o un miembro de la obra surge naturalmente del otro, porque la obra está tan viva como un árbol.

19 – La obra de arte como imagen mental o alegoría, ya desde Altamira, que expresa las fuerzas elementales como el mar, el viento, el sol, o los conceptos de verdad, de bien, de justicia, la virtud, en este sentido la obra de arte muestra efectivamente las ideas puras de todos esos conceptos.

20 – La aparición de obras de arte sobre la naturaleza una vez que el hombre ha accedido a un estilo de vida acomodado y urbano en una civilización,

como pasó en Roma con sus poetas pastoriles.

Se admira la naturaleza y se aprende la naturaleza de otros países, gracias a las relaciones con esos países, asimismo aparece la obra de arte que es estimulada por la construcción nacional de una civilización , como ocurre en los poetas romanos que cantan y hacen apología de la grandeza de Roma o , por ejemplo , en Verdaguer y su “Canigó”:

la obra de arte entonces muestra la alegoría o la idea de la grandeza de la patria y de la ilusión colectiva en formar esa grandeza nacional. Bosanquet cree que el estímulo que proporciona la creación de una nueva nación, arrastra con él a la aparición de un arte lleno de dignidad, agudeza, sentimiento y majestuosidad.

Los romanos alaban al campo porque en sus ciudades ya lo han perdido de vista .

Al mismo tiempo llega a Roma una gran cantidad de otros tipos de arte, de otros textos de otras culturas, de filosofías populares de otras tierras, de otros credos y culturas ahora romanizadas.

Todo ello influye, según Bosanquet , en la aparición de un tipo de arte más rico y variado.

21- La imitación como útil cuando da nueva vida a las obras antiguas, pues no las copia meramente sino que las recrea.

22- Bosanquet cree que no solamente nuestra mente necesita alcanzar una forma para percibir una obra artística,  
sino que se da una evolución en el arte gracias a que los artistas del pasado han alcanzado esa forma y los artistas siguientes se han apoyado en esas formas logradas por los artistas anteriores,  
para crear sus propias obras de arte y encontrar nuevas formas de percibir , a su vez.



De esta manera se da una evolución en el arte, según Bosanquet.

Al mismo tiempo, el público aprende a percibir, tras desarrollar una forma para su percepción de una nueva escuela artística y ello hace posible la llegada de nuevas escuelas artísticas en el futuro.

La forma de la percepción humana se va educando con los siglos

o bien debe crearse de nuevo ante cada nueva obra de arte,

pues sin una forma de nuestra percepción, no la concebimos.

Asimismo, se da una evolución en el arte por el estudio y análisis de los antiguos y de sus mentalidades ,

gracias a las que abordaron la realización de sus obras artísticas.

23- Cátulo introduce el delirio y el sufrimiento de una vida fracasada, en el arte.

Desde él, han seguido todos los que han escrito o dibujado tebeos underground sobre sus miserias humanas y su vida degradada en los suburbios .

24 – Hay un progreso en cómo percibe el hombre a la realidad exterior.

En Homero las descripciones de lo natural se reducen a epítetos,

en Roma las descripciones son cada vez más ricas y refinadas,

es una educación en la percepción,

que en la música va unida al desarrollo de instrumentos musicales cada vez más sutiles.

25 – en Plotino, el alma, ya sea de Dios, de los hombres o de los seres de otros planetas,

solamente puede comunicarse entre sí cuando elige lo más bello de nuestro mundo material, por el arte,

al darle una nueva forma gracias a la percepción y la razón del artista.

El arte es un proceso, el único digno en este mundo material,

por el cual el hombre toma de este mundo material inferior lo mejor de él , lo bello,

y le da una forma.

Esta concepción del arte degenera, como todos sabemos, fácilmente

en el esteticismo vacío propio de un Hollywood que cree que lo artístico es reunir a los mejores cuerpos del mundo, los más guapos, con el mejor peinado, maquillaje y vestuario y los mejores focos de iluminación y el mejor Technicolor,

o en la concepción del arte como lujo que hacen los reyes, ricos y aristócratas cuando reúnen en sus palacios a los mejores materiales del mundo, como el mármol y las mejores obras de arte del mundo y las mejores cuberterías y los mejores alimentos como el caviar y todo lo más caro y mejor de este mundo , lo de mayor calidad .

Como hicieron los Medici. Evidentemente eso no es arte sino lujo.

26- Pero Plotino entiende más bien al arte como una “telepatía del alma”,

mediante la cual se pueden comunicar las almas de los humanos, los dioses y los de otros planetas y los universos distintos.

Al dar forma a la realidad material, según la percepción y la racionalidad del artista,

asistimos a un acto único y milagroso que relaciona dos universos, el material nuestro y el ideal.

Aparece en la obra de arte nuevos hallazgos o nuevas ideas o nuevas imágenes que antes eran invisibles o no eran percibidos o ni existían

y ahora el arte nos los muestra, por ejemplo en el arte cubista o abstracto.

27 – Evidentemente , dar forma a la materia es un tema aristotélico

y no está reservado solamente al arte,

también vemos que los deportistas y los militares alcanzan una forma gracias a un entrenamiento y a una disciplina severas.

El militar está muy próximo a lo divino cuanto más entrenado y disciplinado está y como su principal misión es defender su ser, es decir su país, se puede decir que cuando más defiende a su país más divino es,

si aceptamos que la divinidad también consigue defender su ser de la mejor manera cuando está más entrenada, desarrollada y disciplinada: así lo creerían Jenofonte y Licurgo.

O un guerrero bárbaro imitador de Thor.

Para Aristóteles, imitar es placentero y el artista imita la realidad.

También da placer el descubrir en una pintura las similitudes con el original natural, si es un retrato o un paisaje,

y en la música el reconocer partes de esa música ya escuchadas antes o que se repiten o se transforman.

28- La concepción vulgar del arte se refiere a la admiración placentera de la habilidad del artista solamente

o en obtener placer de la experiencia estética.

El vulgo cree que el artista simplemente copia la realidad y nada más.

Si el arte se refiriera solamente a los sentidos, nunca habría producido ninguna de las obras maestras de la historia del arte,

que solamente se pueden producir con el “truco” de pensar mucho en lo que se va a hacer, como decía Leonardo da Vinci.

Pues para un materialista , Leonardo o Miguel Angel pensaban muchos sus obras porque con ese “truco” conseguían hacer obras más grandiosas. El materialista no sabe que eso no es un “truco” sino la actividad humana más importante. Los materialistas que utilizan ese “truco” para conseguir hacer obras impresionantes, no consiguen más que eso, hacer obras impresionantes sin nada más dentro.

Es evidente que existen dos tipos de obras de arte:

las vulgares que solamente aspiran a satisfacer los sentidos

y las sublimes que son otra cosa muy distinta , totalmente dependientes de la racionalidad y que son una actividad incluso sagrada.

El vulgo no tiene ningún interés en acceder a otra realidad no perceptible que está debajo de la realidad inmediata.

El vulgo solo atiende al virtuosismo del artista cuando consigue una gran obra espectacular y no es capaz de apreciar nada más.



29 – Bosanquet habla de la “música-droga”,  
esa música que es dirigida a los sentidos para ser  
escuchada una y otra vez ( pag. 107).

El movimiento en la música imita el movimiento del  
cuerpo humano ,  
así como los movimientos dentro de la mente humana  
al pensar y relacionar ideas.

Si se imita a un cuerpo muscular , se consigue una  
música muscular.

Si se imita un movimiento mental complejo, se consigue  
una música compleja y con muchas partes que se  
relacionan y se influyen entre sí , como ocurre en el  
movimiento por el que se relacionan nuestras  
neuronas .

30 - Aristóteles decía que el arte puede mejorar la naturaleza, al elegir lo mejor de cada cuerpo y reunirlo en una obra de arte.

El arte muestra la verdad debajo de las apariencias falsas de la realidad inmediata.

Aristóteles concebía a la catarsis que se experimentaba tras presenciar una tragedia griega donde habían acontecido hechos terroríficos,

asimilaba esa catarsis a la paz que llega tras el acto sexual,

en ambos casos, como en las revueltas y las revoluciones políticas, hay una tensión acumulada que va en crescendo hasta que consigue aliviarse o resolverse en el orgasmo o catarsis.

Seguramente este proceso se da también en el universo en otros asuntos, cuando un agente se encuentra ante la materia y la posibilidad de modificarla y tiene un

“ coito” con ella hasta que llega la catarsis o paz tras la la agitación .

Santo Tomás de Aquino añadirá al concepto aristotélico de catarsis su propia observación de que el deseo se calma con el arte.

En un concierto de música, la catarsis es fácilmente observable, hay una necesidad de escuchar música y de

ver músicos que hayan conseguido hacer música con una forma,

y luego hay el descanso tras el concierto , si ha sido un éxito en este sentido.

Bosanquet habla del arte como un deporte donde se descarga la vitalidad sobrante.

El arte como la expresión del artista en su mejor época, en su mejor momento, en sus años más fuertes y en plenitud de facultades. El arte expresa al artista en tanto que ser vivo en su mayor esplendor, es así en muchos casos de figuras de la música.

Como dice Aristóteles respecto a la tragedia, en la música también hay hechos inesperados o sorprendentes

( un acorde raro o una modulación a una tonalidad lejana),

hay paso de felicidad ( consonancias) a desgracia

( disonancias),

hay incidentes dolorosos o desastrosos.

La música, como la tragedia, puede ser pura trama in caracteres,

o solo caracteres sin argumento,

y en ese caso es nada ,

solo muestra la ingeniosidad del artista pero sin ofrecer contenido .

En la tragedia y en todo arte debe haber movimiento por la colisión entre caracteres distintos .

Es una concepción del arte que subscribiría un materialista que solo ve en el universo un choque constante y azaroso de átomos,

pero la música que realizaría ese atomista sería una música sin contenido,

una música con solamente movimiento y nada más.

Así ocurre en muchas obras musicales vulgares donde solo hay movimientos de escalas y arpeggios muy rápidos tocados arriba y abajo del teclado y del mástil.

Recordemos que , al principio , el coro existía para comentar y censurar el comportamiento de los personajes de las tragedias griegas.

Luego, el coro en la música se usó, hasta la actualidad, para ofrecer una música basada casi totalmente en las armonías vocales, juzgadas por el arte cristiano como “ propias de dioses”. Pero en su origen, el coro comentaba y retocaba los motivos musicales cantados por los actores. El contraste entre el coro y los

cantantes protagonistas fue una de las primeras técnicas que se usaron para enriquecer el arte.

31 – Para Plutarco, la inteligencia del público responde a la habilidad del artista reconociendo aquello real que el artista ha sabido pintar o reflejar bien en su obra de arte.

Plutarco no cree que exista algo que relacione la inteligencia del artista con las cosas que pinta.

No cree que el paso de los objetos reales por la mente humana los transforme y a la vez produzca al arte.

PLUTARCO OBSERVA QUE LA GENTE A VECES PREFIERE UN OBJETO PINTADO AL REAL, PORQUE LE DA MÁS PLACER CONTEMPLARLO COMO PINTADO .

Los epicúreos preferían ver a un actor llorando

( falsamente) antes que ver a una persona corriente llorando de verdad por un hecho doloroso. El actor profesional hace una versión artificial a partir de un hecho natural y hace llorar más al público que la persona real que no finge sino que llora sinceramente.

El músico profesional conoce los trucos del oficio para hacer llorar con sus canciones comerciales, a pesar de no sentir nada de lo que está diciendo en la letra de su canción, y el público prefiere a ese cantante profesional

antes que a un cantante aficionado que canta lo que realmente ha sufrido personalmente.

Se prefería lo artificial a lo natural, porque daba más placer descubrir en lo artificial , fuera una pintura o una comedia, descubrir en ello al objeto original que había sido imitado.

ESTA CONCEPCIÓN DEL ARTE ES, EVIDENTEMENTE, LA VULGAR, propia de la gente ignorante.

Un hombre que imite el canto de un ruiseñor no es un artista, como no lo es un loro que imite el canto de un hombre.

Para que se convierta en arte, hay que proyectar la personalidad humana, con todo lo que implica, en ello.

Plutarco explica que lo feo produce placer al ser representado en una pintura porque el público admira lo bien que se ha representado lo feo.

LA INTELIGENCIA DEL PÚBLICO ES ESTIMULADA A  
DESCUBRIR LAS SEMEJANZAS ENTRE EL OBJETO  
REPRESENTADO Y EL OBJETO REAL .

Pero Bosanquet corrige a Plutarco cuando dice que la facultad de copiar solo es la primera operación que realiza la mente para hacer una obra de arte. Hay

muchas más operaciones de la mente en la creación artística. El vulgo no las conoce ni entiende.

32 - Dión Crisóstomo , por su parte, cree que el trabajo del artista es el de dar modelos de belleza a los demás hombres, dando realidad a conceptos que antes no existían o estaban poco definidos, por ejemplo sobre cuál debía ser el aspecto de Jesús o de Zeus.

Incluso se puede entender que los escultores arcaicos se concentraron en la figura humana por entender que mostraba lo que era el hombre con su inteligencia, con la forma humana como símbolo visible de la invisible inteligencia humana.

Incluso daban forma humana a los dioses, por creer que esta forma era la más cercana a la sabiduría y la razón, contrariamente a lo que hacían los pueblos bárbaros

que usaban formas de animales para mostrar a sus dioses.

33- Filóstrato distinguía entre el arte producido por la imaginación respecto del arte producido por la fantasía, y lo consideraba malo, lleno de efectismos, sin ninguna relación con lo ideal.

El artista malo que cree que el arte es una cuestión de efectismos, sin duda buscará en su propia fantasía un arsenal de éstos, no importa si es pintor o músico.

Filóstrato creía que la imitación solo era capaz de proporcionar objetos a imitar al artista, pero que la imaginación (no la fantasía) proporcionaba objetos que no eran reales al artista, no visibles, la imaginación era mucho más ingeniosa que cualquier artista astuto



imitador porque dependía de algo que no era de este mundo sino del divino ideal.

Para Filóstrato, la imitación no es lo mismo que la imaginación. Y había que distinguir claramente lo fantástico de lo imaginativo. El arte no es un espejo de la realidad sino algo más grande que transforma la realidad al pasarla por nuestra mente y nuestra percepción.

La misma realidad es el producto de otra realidad anterior y que imita la realidad subyacente de las ideas o razones.

34 – Plotino : la belleza material es una imitación de la belleza ideal, y la razón humana descubre ese origen verdadero cuando hace arte, en un proceso en el que también interviene el alma cuando la razón pone orden en la materia. Puede ser también poner orden en la materia musical.

LA BELLEZA ESTÁ SOLAMENTE EN LA FORMA, NO EN EL OBJETO REAL, PORQUE LO QUE NUESTRA PERCEPCIÓN CONOCE ES ESA FORMA.

En música, una melodía o un riff tienen una forma.

Todo lo que simboliza en el arte a las ideas y razones eternas, es bello necesariamente.

La fealdad se puede considerar como la falta de forma o la forma errada, por una confusión de conceptos: es el arte falso.

LA BELLEZA ES LO RACIONAL, LA FEALDAD ES LO IRRACIONAL.

La simetría puede ser conocida en los objetos naturales o bien puede ser una luz que ilumine todo el universo, como concepto o idea pura de simetría.

Plotino hace notar que en el rostro del muerto o de una estatua también hay simetría pero preferimos el rostro de un vivo .

Hay una tendencia en la escultura y en la pintura que quiere olvidarse de la perfección del cuerpo para concentrarse en plasmar la brillantez de la mirada y del gesto.

En música, es la búsqueda de la brillantez en la interpretación musical antes que en la belleza del todo de la obra.

En música, esta brillantez es una luz que recorre la obra y que es escuchada por el vulgo como “ una pieza musical que suena bien”.

Bosanquet observa que incluso cuando la obra de arte se apoya en la brillantez, debe igualmente seguir algún tipo de simetría , y BOSANQUET acepta que es difícil definir qué es la simetría.

Un todo bello no lo es necesariamente porque esté formado por partes bellas. En música, estas partes deben sugerir relaciones y desarrollos armónicos . Para Plotino, la música es un arte de los sonidos materiales que nos hace comprender los sonidos puros no materiales y no perceptibles.

El mundo del alma no es simplemente la inteligencia de los fenómenos sensibles y su comprensión, sino algo más .

En la Edad Media se desarrolla una mística de la luz que encuentra en ella algo más bello, verdadero y profundo que en el orden y la simetría, porque la luz aparta las tinieblas.

Al mismo tiempo el arte se convierte en una distracción de los ricos y poderosos para sus horas ociosas, como un juguete de poca importancia.

ASÍ OCURRE TAMBIÉN EN LA ACTUALIDAD CUANDO VEMOS A MILES DE PERSONAS QUE TOCAN LA GUITARRA Y GRABAN SUS TEMAS FÁCILMENTE CON LA TECNOLOGÍA DIGITAL ACTUAL.

El estilo sublime quiere que la mente del artista guíe a sus manos y no que las manos vayan solas por su lado y esclavicen al artista. Todo arte que se haga con la mente y no con los dedos siempre será un arte sublime.

El arte arcaico se beneficiaba de la ilusión de los primeros grandes artistas que creían en el arte como algo grande , con esperanza en él y con la alegría y la libertad que daba al hombre para modificar la materia. En cada aparición de una nueva escuela artística se aprecia la misma alegría, ilusión, esperanza y necesidad

de libertad respecto a las normas rígidas de las escuelas anticuadas.

Este proceso de renovación de las escuelas artísticas recuerda al que se da en el universo cuando muere una estrella y se concentra en ella misma para luego explotar como una supernova, las escuelas moribundas de arte se concentran en sí mismas en su agonía con una serie de reglas artísticas y técnicas muy rígidas hasta que explotan , mientras no han dejado que se desarrollaran otros planetas o estrellas. Toda nueva escuela artística busca, ante todo , la libertad que la escuela artística anterior anticuada le había quitado.

El arte gana en vida, en madurez, variedad, finura, precisión , vigor, lucimiento , riqueza cuando ha pasado la primera época de la renovación o de renacimiento artístico. Las líneas se entrecruzan con fuerza ( en música en la polifonía), cada v curva tiene un interés.

Se ha dado el paso de una escuela a otra o de una civilización o régimen político a otro, o tan solo de una época a otra, y primero se da un período de rudeza y de confusión en medio de un gran anhelo por la tener la nueva libertad que trae la nueva escuela artística.

Este proceso debe darse seguramente también en el universo a nivel físico o químico.

En cada renacimiento artístico, el artista toma posesión del universo con nueva fuerza e ilusión, con toda su majestad, como alguien que se sabe igual a los dioses pero a escala, el arte hace posible la relación entre el hombre y su creador Dios.

35- Con el cristianismo se vuelve a un simbolismo simple, : peces, ciervos, fénix, la cruz, el cordero, los panes, el pavo real. El Concilio de Constantinopla de 754 decide que Jesús no puede representarse con medios materiales porque es un espíritu, no puede usarse la materia con sus defectos y limitaciones para mostrar a Jesús. Tampoco se puede representar a Jesús por la analogía con otro ser humano. Lo espiritual no puede ser representado con una forma material perceptible por los sentidos. Los cristianos buscan el establecimiento y mantenimiento de una relación con el otro mundo mediante el arte.

36- Escoto Eriúgena cree que el destino del hombre en este mundo es aprender, a lo largo de millones de años, a relacionarse con Dios mediante el estudio y la transformación del mundo natural bello. Algún día el hombre conseguirá razonar con Dios sobre el significado de todas las cosas sensibles y de las ideas.

La belleza de Dios existe internamente en nuestra mente como conceptos e ideas y externamente en el mundo como la belleza material natural.

Lo feo es lo que tiene una forma equivocada porque no se ha fabricado ni pensado en relación con Dios. La mujer representa lo sensual y material y siempre arrastra al hombre, que es la razón, hacia el goce de todo lo material ( por lo tanto, para Escoto Eriúgena, las millones de curvas que hay en este mundo material solo conducen al goce estético de lo material ). El infierno no es un lugar físico sino un estado interior de la mente



si no realiza su trabajo de relacionar las cosas sensibles con las ideas .

La naturaleza visible es creada por Dios para que lo conozcamos a través de ella.



