

EL ARTE Y LA BELLEZA

Miguel Ángel Padilla

EL ARTE Y LA BELLEZA

**Editorial N.A.
Pizarro, 19
28004 MADRID
www.editorial-na.com**

**ISBN: 84-96369-11-0
Depósito Legal:
Impreso en España
Primera edición: Febrero 2006**

El Arte y La Belleza

Miguel Ángel Padilla Moreno

**Dedicado a mi Maestra Delia S. Guzmán
que ha sublimado el arte a la categoría de
ejemplo de vida y elevada inspiración.**

A MODO DE PRESENTACIÓN

Como tema de reflexión, el Arte supone un mundo apasionante, con infinidad de matices, sugerente y a la vez profundo, pero, por su propia naturaleza, difícil para ser abordado desde un punto de vista racional y lógico.

¿Qué decirle a quien contempla extasiado una obra de Canova o se eleva con las notas de una flauta en el desierto, o quien pasea al atardecer ante las columnas de Karnak o se sumerge entre los versos de Rubén Darío...? No, evidentemente el lenguaje del arte nos habla en "otro idioma" y nuestro intento de estructurarlo en un análisis únicamente racional nos dará tan solo fragmentos de un cadáver.

Sin embargo, el arte es un elemento profundamente unido a nuestra naturaleza humana; a través del arte damos y a través del arte recibimos y aunque se precisa despertar un cierto "sentido interno" para poder ver y escuchar a través del arte el escondido secreto al que nos lleva, el profundizar en torno a su esencia y la de la belleza, el ahondar en la naturaleza humana a modo de reflexión filosófica nos podrá poner en sintonía, abrir oportunidades de comprensión y percepción de esos "sentidos internos" o "sentidos del alma".

Este pequeño libro nace entonces no como un estudio académico sobre el Arte y la Belleza, sino como el esfuerzo de reunir una serie de ideas que apunten a despertar o a reforzar esa sensibilidad interna necesaria para vivir el arte y crecer internamente a través de él.

Hay dos razones importantes que me llevaron a escribir este libro: una, el ser una persona que ama profundamente la belleza y la entiende como una de las vías de acceso más directas para poder entrar en contacto con ideas

"Hebe" de Antonio Canova (1757-1822).

“El arte es un mediador de lo inexplicable; por eso parece locura querer mediatizarlo a través de la palabra. Pero al hacer el esfuerzo en ese sentido, la inteligencia obtiene más de un beneficio que a su vez se revierte en provecho de las fuerzas actuantes.”

Goethe

realmente elevadas. Y la otra un cierto desconcierto y pérdida de finalidad que se puede apreciar en el arte durante los últimos decenios, encarrilado en ocasiones por una visión alejada del hombre y su sensibilidad.

Este siglo XX ha sido un gran atañor de transformaciones, pero la gran velocidad de muchos de los cambios producidos ha impedido que pudieran ser asimilados. En demasiadas ocasiones hemos querido vivir una sensación de grandeza tan solo a través de una creatividad y originalidad que rompiera con todo y que trataba de justificarse a sí misma.

Se rompieron muchos moldes anquilosados, pero también a veces, con los tuestos rotos de esos moldes viejos, se arrojaron principios e ideas que son consustanciales al hombre.

Infinidad de corrientes han ido entretejiendo el tapiz del último siglo. Muchos grandes artistas han pasado anónimamente, otros lograron abrirse paso a través de la espesa sociedad de consumo, pero por desgracia se instaló “oficialmente” un relativismo a ultranza que hacía que se perdiera el sentido y la finalidad del arte, y se desvinculara éste de la belleza. Esta pérdida de finalidad sobrepasó la saludable relatividad para instalarse en la "relatividad absoluta" donde todo vale en nombre de la originalidad. ¿Y si se uniesen originalidad y belleza?, ¿y si el esfuerzo se abriese paso sobre la comodidad que por desgracia se disfraza tanto de creativa?

De algún modo este arte, como expresión sublime, que sienten hoy día tantos artistas ignorados debe reencontrar su identidad.

Si bien es cierto que el arte precisa de una plasticidad dinámica de lo que está vivo, que hay muchos elementos relativos y subjetivos, también es cierto que el arte debe vencer el discurso ambiguo que suena a demagogia, a esa necesidad de agradar a todo el mundo no diciendo nada, sólo cosas imprecisas que tratan de contentar a todos y a nada comprometen.

Pero nada más alejado de la ambigüedad que la creación artística siempre comprometida con las aspiraciones estéticas del autor, plazcan o no a una sociedad mercantilista.

“Si quitáis de nuestros corazones el amor a lo bello, nos quitaréis el encanto de vivir.”

Rameau

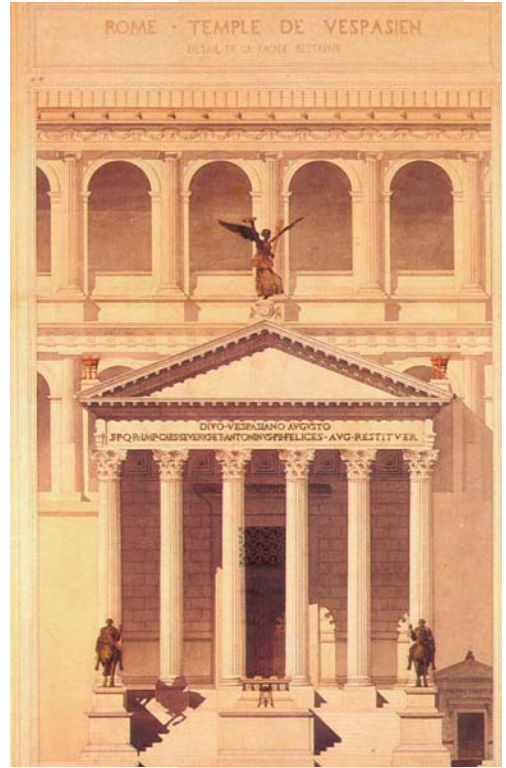
**Óleo sobre lienzo,
Ulle Schmidt.**

“No puede envejecer el verdaderamente imaginativo sino que, como los dioses, es permanentemente joven.”

Jinarajadasa

Hoy surgen de nuevo almas jóvenes que, libres de ataduras, quieren recrear un nuevo arte, llenarlo con un contenido que enraíce con lo más profundo y bello de la naturaleza humana.

Te propongo, lector, hacer un pequeño viaje juntos, de la mano del hilo de la reflexión filosófica, y sumergirnos después en los pensamientos de muchos pensadores y artistas, que han sido verdaderos maestros a lo largo del tiempo y que han hablado de la belleza, de la estética y del arte. Con sus pensamientos podemos recrear ideas que por viejas parecen nuevas, en torno a este elemento que forma parte tan íntima de nuestra vida. Ideas que han relacionado el arte con una plasmación formal de un acceso, de una intuición de mundos bellos, de mundos elevados.

**Templo de
Vespasiano.**

“Arte, verdadero arte, es aquella belleza, armonía pura, que ilumina y eleva, haciendo vibrar lo mejor de nosotros.”

J.A.Livraga

Fresco de una tumba etrusca. Siglo VI a.C.

EL ARTE COMO VÍA A LA INTUICIÓN

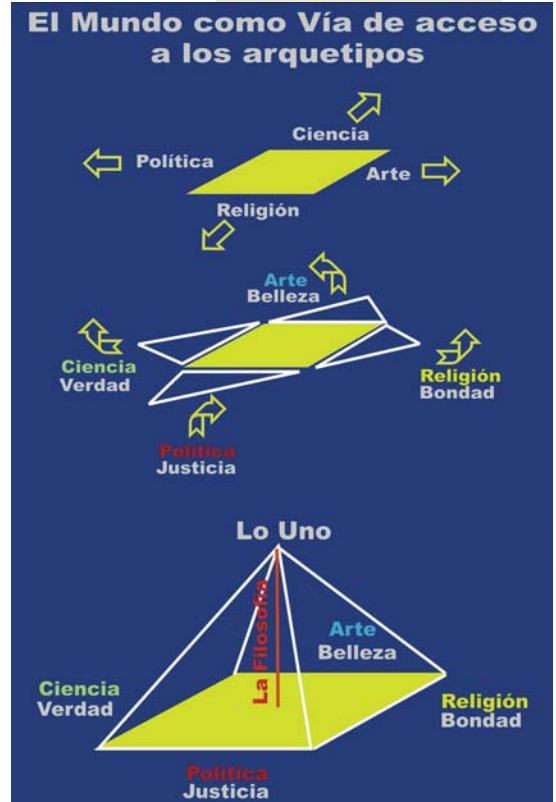
En la larga trayectoria del pensamiento humano sobre el arte, hay un elemento siempre presente, y es el arte como lenguaje intuitivo, como un lenguaje no racional.

Desde la Filosofía Clásica el Arte era considerado uno de los pilares culturales que junto con la política, la ciencia y la religión conformaban las cuatro caras de la pirámide civilizadora. De estos cuatro pilares encontramos que la ciencia es una vía más marcada por lo racional, así como la política, como aplicación de la ley, de la organización, de lo Justo, también es racional. Ambas se apoyan más en el encadenamiento lógico y conceptual, si bien precisan en su completura del aspecto intuitivo (la moderna neurociencia las asocia al hemisferio izquierdo del cerebro, cuya función se centra más en el análisis, la lógica, etc.).

En cambio el Arte y la Religión son más intuitivos. Diríamos que ponen al hombre en contacto con la Idea sin la intervención del concepto, de la parte racional como fundamento del intelecto. Y lo hace a través de la alegoría, del símbolo, de la imagen. Siguiendo con las investigaciones de la moderna neurociencia, ésta las asocia más a funciones del hemisferio derecho del cerebro, más creativo, que trabaja a través de la síntesis, y procesa por la Imagen y el Símbolo.

Sería entonces el arte una vía que haría vibrar en nosotros elementos que nos permitirían ver a través de improntas, más que entender a través de conceptos. Por ello se encuentra a veces más cercana a la sensibilidad y al sentimiento que a la comprensión y al razonamiento.

La intuición, como tal, es difícil de definir puesto que se trata de algo abstracto, y el lenguaje occidental ha ido perdiendo capacidad para expresar aspectos profundos y

“La belleza no es una necesidad sino un éxtasis. No es la imagen que veis, ni la canción que oís, sino más bien una imagen que veis cerrando los ojos y una canción que oís tapándoos los oídos.”

Khalil Gibran

matices sutiles frente a un crecimiento en términos técnicos y mercantiles.

Así, la intuición se percibe como una forma de reproducir ideas en el mundo de la imaginación, a través de la resonancia y la analogía.

Platón diría de alguna manera que la contemplación de lo bello llama a nuestra belleza interior y nos pone en contacto, en la medida en que despertamos nuestra percepción interna, con el arquetipo o Idea de lo bello. Esta capacidad de resonancia, de comunicar los seres a través de simpatías armónicas, es lo que une lo interno con lo externo, lo formal con el pensamiento más elevado.

Esta característica le va a dar una inmensa plasticidad así como también el tener una gran capacidad de comunicación, y por tanto el lograr aproximarse de manera natural a la mayor parte de los seres humanos con una mínima sensibilidad.

En este punto tendríamos que diferenciar la sensibilidad de la sensible-ría. La segunda, nos habla de la debilidad frente a las sensaciones o emociones, la impresionabilidad abandonada al impulso, sin voluntad ni inteligencia; mientras que la sensibilidad nos habla de la capacidad de reacción frente a lo estético, lo armónico o lo bueno, al tener un alma presta y unos sentidos internos despiertos.

"Psyche" de Antonio Canova (1757-1822).

"El acceso permanente a los mundos estéticos es privativo de las almas estéticas."

J. A. Livraga

ARTE Y CREACIÓN

Una obra de arte tiene vida propia

Hoy, por desgracia en gran parte de la sociedad, la sensibilidad estética ha quedado relegada como algo secundario y sin importancia. Tanto es así, que ante una obra de arte, el hombre materialista, cerrado en su propia ceguera, no va a percibir la belleza que pueda expresarse en ella o el mensaje que pueda encerrar, sino cuánto vale en el mercado o el reconocimiento y prestigio del autor.

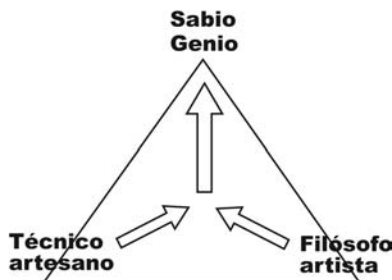
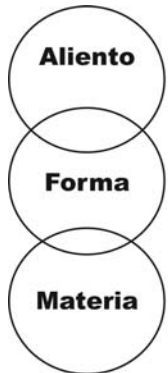
Cuántas veces se repite aquella anécdota de Picasso, ante un cuadro de un principiante: -A esa obra le falta aún algo para ser buena - le decía; - ¿Qué, maestro, qué le falta? - Le falta mi firma y será una gran obra de arte- contestó.

Un artista no es la firma. Su obra tiene que ser capaz de conmover por sí misma. La obra de arte debe tener vida propia, tiene que ser capaz de desgajarse de su autor.

Pocos nombres de autores han llegado a nuestros días desde aquellos tiempos lejanos donde se alzaron templos a la armonía y la belleza. Sin embargo, sus obras, desde Egipto a Grecia, desde India a América, siguen conduciendo nuestras conciencias hacia regiones elevadas de la mano de lo Bello. Como máximo

“Dios mide el mundo con un compás.”
Ilustración de una Biblia del 1250.

“La belleza del desierto consiste en que esconde un pozo de agua en algún lugar.”

Saint-Exupéry

encontramos la firma simbólica como marca de una cofradía, o un nombre secreto.

La obra no nacía para gloria de su autor, sino que en su transmutación a través de la creación artística estaba su Gloria. Era algo que le trascendía porque encarnaba aquello que estaba más allá de él, habiendo podido vislumbrarlo dándole forma en el mundo sensible.

En cada acto creador el artista funde su forma personal con la fuerza del Demiurgo, reproduce el Poder de la creación armónica del Universo en la medida en que despierta ese mismo poder en sí mismo. De ahí que la forma quiera reflejar su nombre secreto, el del Dios interior, y no la personalidad con que se asoma a este mundo.

El arte realmente es creación, y aunque no pueda definirse únicamente como acto creativo, el arte se expresa a través de la capacidad de manejar la materia, de poder hacer que ésta responda a la propia voluntad para hacer que encarne en ella lo que concibe la mente del autor.

Cuando hablamos de materia nos referimos a toda estructura capaz de ser percibida, es decir, a la materia como extensión de la forma. Así, la música, aunque se aleja de la materia densa, responde a formas puras, a estructuras sutiles creadas a partir de relaciones proporcionadas y armónicas. En la música, a las proporciones de espacio (sonidos) se unen las de tiempo, dando lugar a algo vivo, en movimiento.

De alguna manera, y ha habido muchos filósofos que lo han mencionado a lo largo de la Historia, el hombre por medio de su capacidad creadora ha tratado de asemejarse a la función creadora de la Divinidad, del Logos o Inteligencia cósmica. Cuando el hombre intenta crear, no hace sino imitar ese mismo proceso creativo que utilizaría el Demiurgo o arquitecto Universal a la hora de construir las formas sobre las que se ha de asentar la vida.

Toda obra de arte, sea arquitectura, música, pintura, poesía, etc., es un modo particular de reproducir la creación del Mundo, ese proceso cosmogónico donde el Caos, la materia primordial, va a ser ordenada por el Teos, la mente del artista, haciendo emanar la Idea, el arquetipo, dando lugar a un Cosmos: la obra de arte.

Siguiendo con este patrón universal, el acto creativo se

"A veces se entiende por Arte la técnica; sin embargo, mientras que a la técnica se llega por medio de la constancia y por acto de la voluntad, al Arte se llega por el acercamiento a la perfección interna; esa perfección del alma que no tiene metros para medirse, ni métodos racionales para explicarla, porque está más allá de la materia y la razón."

Leonardo Da Vinci

apoya entonces en el poder de manejar la forma. La forma es en esencia una estructura, un entramado de líneas de tensión combinadas en diferentes proporciones, a través de la cual puede circular una energía, expresarse la vida o llegar a manifestarse una idea (las estructuras son para ser habitadas). Esto puede verse muy bien en una catedral gótica o en una composición musical.

Por lo tanto, toda forma necesita un "aliento" como esencia que la anime y le dé vida. El arte se manifiesta entonces como un acto de recreación de lo invisible en lo sensible a través del cauce de la belleza.

La creación implica síntesis, por lo que la mente puramente analítica jamás podrá crear. Una obra no es la suma de pinceladas, gestos o sonidos; la obra está más allá, preexiste en la mente del artista, y aunque se exprese en formas, jamás es generada por ellas.

El proceso creativo será entonces unir materia, forma y esencia. El artista tendrá que dominar la materia, percibir y conocer la forma, y canalizar ese "aliento". Debe ser en cierto modo un técnico, un filósofo y un mago, para recorrer el camino que le ha de llevar de artesano a artista y de artista a genio.

Este proceso exige de una gran voluntad y constancia para dominar la materia, de una mente clara para ver las formas esenciales y conocer los efectos que inducen, así como de una capacidad de elevación que nos permita ser el canal de inspiración.

"Judith" de Gustav Klimt (1862-1918).

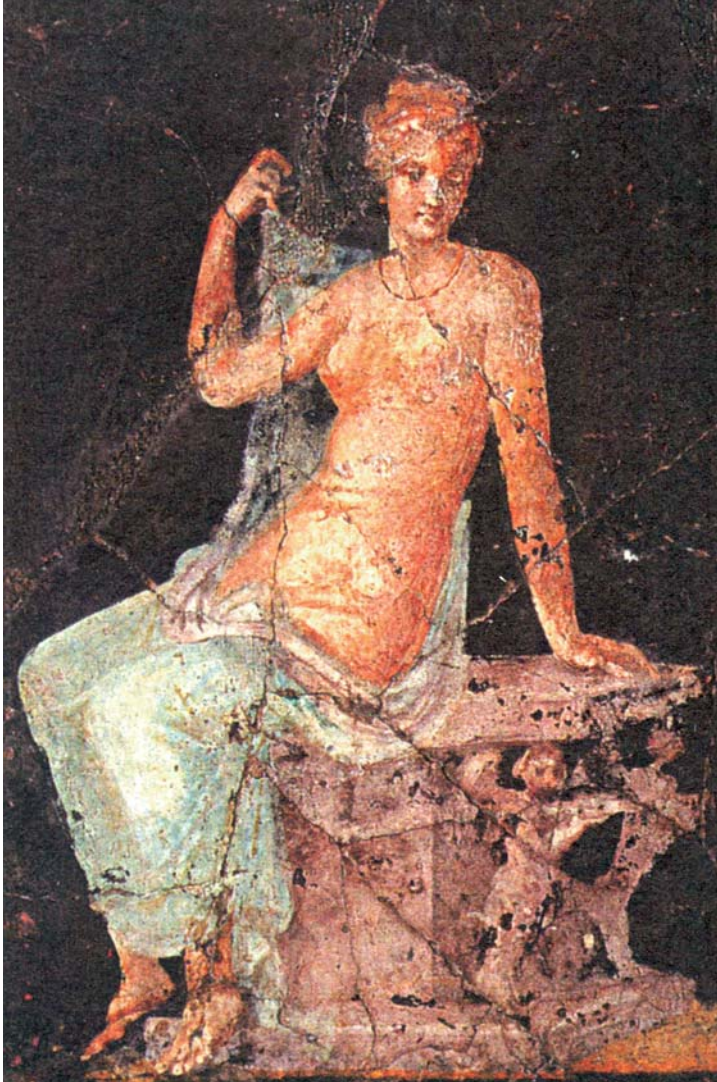

Figura femenina - Pompeya, siglo I d.C.

LA IMITACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL PROCESO CREATIVO

El artista no crea de la nada, el artista no hace sino captar de un instante, de una experiencia, una idea, y luego trata de reproducirla, pero no sólo de reproducir el hecho, la impronta sensible, sino aquello que vio a través de ella.

Hay un debate que se ha producido durante mucho tiempo entre el arte como creación pura o el arte como imitación. Otra vez el juego de los opuestos en el que la ignorancia nos hace creer que sólo un aspecto es válido cuando en verdad ninguno es posible sin el otro.

Hoy se ha despreciado en gran medida el arte como imitación, rechazando la idea de reproducir la naturaleza en aras de una tendencia hacia la creatividad "absoluta". Pero lo cierto es que la creación pura no existe en términos absolutos ya que nada hay que no esté dentro de la naturaleza, y teniendo en cuenta que nuestra capacidad de crear parte de los elementos ya dados y de su posibilidad de combinarlos. Por lo tanto, el hombre siempre que crea, siempre que se mueve, que es capaz de plasmar, no lo hace sino dentro del molde de la naturaleza.

En la Naturaleza se combinan infinitas formas, pero no todas canalizan las mismas fuerzas, ni todas expresan lo mismo. La originalidad humana parte de elementos preexistentes, pues no podemos acceder mentalmente a algo que de algún modo no exista ya en el mundo de las Ideas. Es más, incluso las llamadas artes no figurativas en realidad lo son en cuanto a aspectos que nos habían pasado desapercibidos de esa naturaleza que siempre nos asombra. Veamos si no desde la belleza de formas de un caleidoscopio hasta las iridiscencias de un coloide en suspensión en agua, desde los sugerentes surcos de la mano al brillo traslúcido de una luna velada.

Es nuestra asombrada mirada interna o externa la que

“Al ver la belleza de la tierra, el artista queda transformado con el recuerdo de la verdadera belleza. Le gustaría echar a volar pero no puede.”

Platón

es capaz de descubrirnos un nuevo matiz o revelar un nuevo secreto de la materia que se nos manifiesta como belleza.

La imitación y reproducción de la naturaleza como copia puede, es cierto, impedir el desenvolvimiento de la mirada interna que nos pone en contacto con un aspecto de la esencia, de lo que no vemos. De ahí la necesidad de profundidad en la mirada del artista, del despertar del ojo interior. Pero también es cierto que la reproducción cuidada y esmerada, la imitación como parte del proceso artístico, puede desarrollar factores importantes.

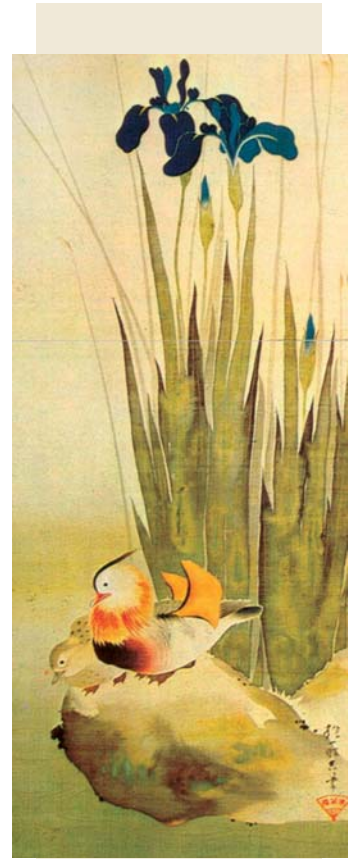
El hombre, cuando intenta imitar un paisaje, por ejemplo, o una escena muerta, en principio no pasa de utilizar una habilidad técnica. Pero esa habilidad técnica tiene un fin en sí muy importante, que es la necesidad de controlar los elementos, de descubrir los matices, el cómo se manifiestan cada uno de los factores que van a despertar en nosotros las diversas sensaciones, que van a activar en nosotros la sensibilidad interna.

En el intento de imitación, en el esfuerzo de recrear lo que el hombre ve, y el esfuerzo y la dificultad que ello supone, el hombre penetra la belleza de la forma, reconoce las proporciones y desvela las manifestaciones de la vida. A través de ese proceso el hombre va escalando por los niveles de la manifestación, desde la materia a realidades más sutiles que le dan vida.

Hay también, como decía el profesor Livraga, un misterioso vínculo entre lo difícil y lo válido. Cuando la dificultad técnica representa un verdadero reto de constancia, voluntad, habilidad en la ejecución, y si además encarna un modelo altamente bello que conmueve al alma, la obra irradia una fuerza "mágica" extraordinaria.

Pensemos por ejemplo en el Apolo y Dafne en mármol de Bernini, que puede contemplarse en la Galería Borguesa de Roma. El conjunto entero sobrecoge no sólo por su belleza sino por lo prodigioso de su ejecución.

Por otro lado, ese "ponerse a hacer" encierra en sí un proceso de transformación dentro del que hace. La acción, el esfuerzo de plasmación, aunque sólo sea de

**Pintura en seda.
Sakai Hoitsu
(1721-1828).**

“Aquel a quien la naturaleza empieza a revelar su secreto, se siente irresistiblemente atraído hacia su intérprete más digno: el arte.”

Goethe

imitación, esconde una gran cantidad de oportunidades de desarrollo de la plasticidad del artista y de las cualidades humanas que intervienen en el proceso. No en vano la raíz etimológica de la palabra arte viene de "hacer bien". El no ponerse a hacer, el sólo pensar sobre el hacer no transforma, lo que transforma es la acción; de ahí la importancia de cuidar y cultivarse a través de la técnica.

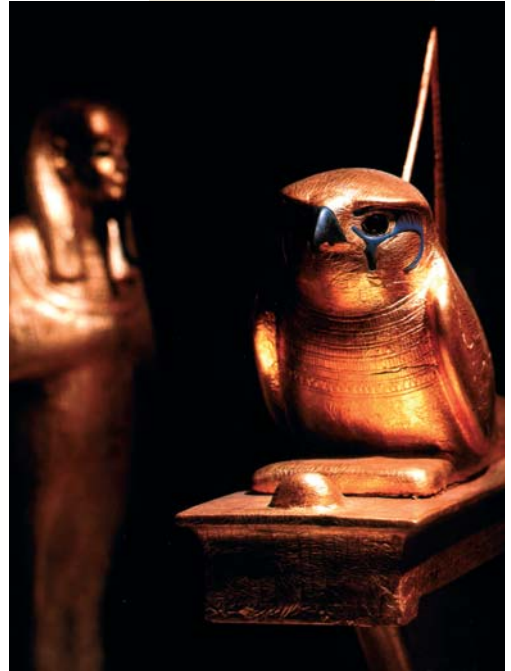
A través del dominio técnico la limitación formal del artista desaparece para poder dar cauce a la verdadera inspiración, que ahora tiene poder sobre la materia y por tanto encarnará en ella.

Si el artista ha sabido plasmar, merced a ese dominio técnico y a su inspiración, entonces podrá transmitir un mensaje de belleza a aquel que se ponga en contacto con su obra y que como él posea sensibilidad interna.

Quien sabe apreciar el arte internamente es un artista, sólo que no sabe ejecutar el proceso que le lleva de la percepción a la plasmación.

Sin embargo, la técnica sola, si bien es necesaria, no hace al arte. Ambos, técnica e inspiración, son importantes, tal y como nos lo recuerda Leonardo da Vinci cuando escribe:

"A veces se entiende por arte la técnica, sin embargo, mientras que a la técnica se llega por medio de la constancia y por el arte de la Voluntad, al Arte real se llega por el acercamiento de la perfección interna, esa perfección del Alma que no tiene metas para medirse, ni métodos racionales para explicarlo, porque está más allá de la materia y la razón".

Emblema del halcón Gembesu. Tesoro de Tut-Anj-Amón. (1350 a.C.)

"El arte es el que nos ofrece apreciaciones de las formas universales haciéndolas aparentes y sensibles."

Hegel

EL ARTE, EXPRESIÓN SIMBÓLICA

Sólo el hombre puede apreciar el símbolo y leer con ojos invisibles lo que las cosas evocan. La capacidad imaginativa del hombre le permite escalar a niveles de realidad que van de lo visible a lo invisible, de lo superficial a lo esencial, y por medio de la analogía relacionar las cosas de este mundo, hallando lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño. Sólo el hombre puede ver en los claroscuros de una tormenta la lucha universal del bien contra el mal, o en el beso de un ángel la aspiración interna de identidad con el alma.

Es en este punto donde tenemos que hablar del arte, no únicamente como creación sensible, formal y bella, sino también de su mensaje, de su contenido.

Es mucho también lo que se ha escrito a lo largo del tiempo sobre la importancia simbólica del arte como elemento de transmisión. De hecho en el arte siempre se ha depositado la función de transmisión de las más elevadas concepciones que el hombre ha podido tener, desde aspectos religiosos hasta el sentido de orden y justicia, todo se ha tratado de expresar siempre en símbolos a través del arte.

Un símbolo es un receptáculo formal de una idea, sea esta idea superficial o profunda. El símbolo nos conduce a ella. En el símbolo se da la dualidad alma-cuerpo, continente y contenido.

Por otro lado el lenguaje del símbolo no es conceptual y lógico, sino intuitivo y evocador, nos conecta por analogía natural con las ideas sin intervención de la razón.

El símbolo puede evocar recuerdos, actúa como un catalizador de elementos asociados, ya sea por experiencia o por convención, pero lo que más nos interesa del símbolo es la capacidad de abrir puertas a realidades más profundas y elevadas para despertar de alguna forma los recuerdos del alma.

En cierto modo esto sucede en el arte a través de su poder de evocación simbólica. Por ello, en la obra de arte no sólo ha de cuidarse su aspecto formal, sino la idea

Óleo de Walter Crane (1845-1915).

que encarna en ella, y ha de haber una comunión fundamental entre continente y contenido, entre la forma y el aliento que la anima, entre cuerpo y alma, como lo hay en la vida.

El símbolo como vehículo de una idea, como huella material, puede responder a una creación según los cánones naturales con que la vida construye también sus formas, entonces el lenguaje simbólico se vuelve universal, intuitivo, valioso en cualquier lugar del mundo, pues reproduce un proceso creativo con esquemas universales naturales.

El hombre puede darle subjetivamente un valor simbólico a las cosas, pero los verdaderos símbolos son aquellos en los que el mensaje no depende tanto del acuerdo arbitrario sino que escapándose a la subjetividad manifiestan mensajes comunes a todos los hombres. El arte ha de apoyarse fundamentalmente en la universalidad de su lenguaje y por tanto de sus símbolos.

Los colores son un claro ejemplo de ello. El valor que otorgamos a los colores no es puramente convencional (por ejemplo, los colores del semáforo), los colores inducen en nosotros determinadas actitudes, puesto que canalizan determinadas longitudes de onda y vibraciones de la naturaleza que están en consonancia con esas mismas actitudes dentro del hombre. Así, cuando se habla del verde como símbolo de la esperanza, o del rojo como símbolo de la guerra, no estamos hablando de nada relativo. El verde provoca cierta serenidad, cierta proyección, cierta necesidad de continuar, de seguir, mientras que el rojo está implicando choque, conflicto, y de alguna manera necesita de una especial atención, detenerse o tener que asumir una postura.

La Naturaleza entera, en sus realidades no sólo materiales y de forma, sino vitales, psicológicas y mentales, está íntimamente unida en una relación de simpatía, y es precisamente el símbolo y la capacidad de la analogía la que nos permite circular por esta relación yendo de lo grande a lo pequeño, de lo visible a lo invisible.

Podríamos decir también que el aspecto simbólico del arte está íntimamente vinculado con la asociación de

**“Centaur” de Luis
François Lagrenée
(1725-1805).**

**“Lo espiritual y
lo natural forman
un todo invisible.
Esto es lo que
constituye la
particularidad
de la obra de arte.”**

Hegel

ideas. El símbolo despierta un recuerdo. Puede despertar un recuerdo instintivo, emocional o puede ser un recuerdo del alma.

Hay recuerdos de realidades circunstanciales, convencionales, y hay recuerdos de verdades profundas, elevadas.

En el arte, la sabia combinación de elementos sensibles toca fibras del interior del ser humano. Emociones, sensaciones, imágenes e ideas se combinan y afloran. El arte se manifiesta como un verdadero conductor de la conciencia.

La obra de arte a través de sus imágenes, sonidos y formas puede despertar en el hombre el recuerdo de lo sublime que contiene su alma. Podríamos afirmar incluso que la contemplación de la belleza despierta la belleza interior.

El poder evocador del arte hará aflorar nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras huellas profundas y nuestros anhelos soñados. A veces pareciera traer, por los sutiles cauces de su lenguaje, recuerdos de la memoria de la humanidad. Realmente el arte puede evocar nuestro ser como pasado, nuestro cofre de tesoros y experiencias. Pero también puede, por su poder ascensional, elevarnos en nuestro futuro a excelsas concepciones y niveles de conciencia. El arte puede, de alguna forma, invocar ante nosotros los sublimes arquetipos, los modelos del mundo que como meta demarcan un sendero para la vida. Es una magia superior y natural que trae ante nosotros el catalizador de nuestra propia transmutación.

Para ello, el verdadero acto de creación tiene que ser capaz de unir lo que el artista ve y concibe con las formas adecuadas y perfectas, encontrando el molde que exprese la idea, esa idea y no otra, inequívoca y que conteniéndola nos conduzca a ella, no por los caminos de la razón sino de la contemplación e iluminación.

Otro de los elementos que aparecen dentro de esta función simbólica del arte es su capacidad de reproducir tipos universales, y por lo tanto, de irnos haciendo escalar de aquéllos hasta los Arquetipos.

Por ejemplo, cuando un drama nos presenta a un ser mezquino, o a un héroe, no nos va a presentar una

Fragmento de
"La primavera"
de Botticelli
(1444-1510).

persona concreta, nos va a presentar elementos que nos permitan reconocer tipos humanos universales, obligándonos a ponernos frente a la naturaleza del hombre, frente a nosotros mismos. Es el mismo proceso que nos pone frente a ciertos misterios de la vida, a través de la luz que se expresa de forma universal en todos los atardeceres, en los contraluces del lienzo, en la transparencia del agua.

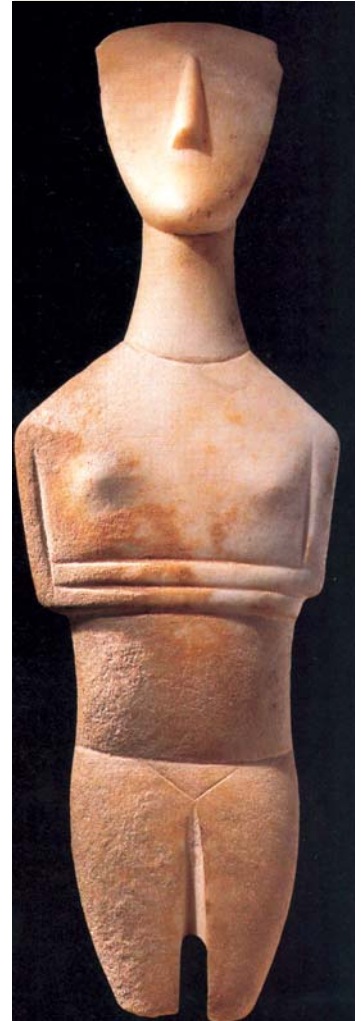
Esos tipos universales son lo que al hombre le permiten escalar más allá de la forma, de la simple materia, hasta esos prototipos que, a medida que se van reuniendo en elevada síntesis, nos llevan a lo que Platón llamaba los Arquetipos.

En otro nivel, la misma función simbólica del arte nos va a conducir por un proceso a través del cual el artista se va a ir encontrando, a través de su creación, consigo mismo, a modo de un diálogo interno. El arte saca y representa nuestro hallazgo desde dentro, aquello que hemos encontrado y que podría estar sencillamente enquistado o agazapado.

El arte tiene esa capacidad liberadora de sacar a la luz elementos que están en el interior y que necesitamos que se expresen, pero que no lo pueden hacer de forma racional. Entonces pueden aflorar a través de la representación, de la imagen o símbolo, a través del arte. Y es por medio de ese proceso como el artista puede muchas veces encontrarse consigo mismo. Es una forma, no sólo de medirse sino de sentirse, de percibirse.

Hoy en día se está empezando a valorar mucho la expresión artística como terapia de comunicación, no sólo con los demás sino con nosotros mismos, rompiendo aquellos bloqueos que desequilibran la psique.

Pero más allá de esa facultad de comunicación interna y externa, la expresión artística se puede convertir en un verdadero poder de transformación por medio del diálogo interior que se produce en el artista. Ya no se trata de la obra de arte como objeto de contemplación percepción para los demás, ni de una terapia personal, sino la obra como alquimia que transforma al propio artista, como catarsis, como conductor de la conciencia que nos permite acceder a una realidad superior, tanto de nosotros mismos como de la naturaleza.

**Escultura cicládica
2500 a.C.**

“El arte se ha de caracterizar por su contenido trascendente que en lugar de inducir al hombre hacia lo vulgar y cotidiano lo ayude a remontarse hacia lo bello en sí.”

Delia S. Guzmán

RELATIVIDAD Y BELLEZA

Una de las características del siglo XX ha sido la de relativizarlo todo. En una búsqueda de liberarse de los estrechos moldes de formas caducas, se ha banalizado todo en un "absoluto relativismo". El arte no se libró de ello y la idea de la belleza perdió su significado hasta el punto de que bello puede serlo todo, dependiendo del cristal con que se mire. Una vez más, los extremos destruyen la posibilidad al hombre de vivir plenamente aquellas oportunidades de realización humana que la vida nos ofrece.

Hay un peligro gravísimo en esta postura que tiene algo de verdad y parte de falsedad. Y las verdades a medias son muy peligrosas porque se tienden a aceptar sin planteárselas, sin preguntarnos sobre ellas.

¿Todo es relativo? Efectivamente en un mundo donde no existen elementos absolutos manifestados todo es relativo, pero todo no es "absolutamente relativo". Hemos de observar que de la misma manera que hay muchas formas de poder caminar, sin embargo caminar es una cosa; de la misma manera que hay muchas formas de poder hablar, el hablar es una cosa; de la misma forma que hay mil modos en que la vida se expresa, mil matices, la vida es una cosa, tal vez difícil de definir, pero no es cualquier cosa.

Queremos decir con eso que probablemente, el arte y la belleza que ahora estamos tratando de definir siempre tendrán un aspecto relativo, vago, debido a la percepción que el hombre pueda tener, pero esta relatividad, este enfoque, debería formar parte, como los diferentes motivos y colores, de una verdad unificadora.

Si aceptáramos que todo absolutamente fuera relativo, algún absoluto habría que contuviera a todos estos relativos y finalmente los uniese.

La percepción que el hombre tiene de la belleza sufre también de este relativismo a ultranza. Sin embargo, podemos entender que el camino que conduce a la belleza puede recorrerse por diferentes vías hacia ese princi-

Afrodita del Esquilino.

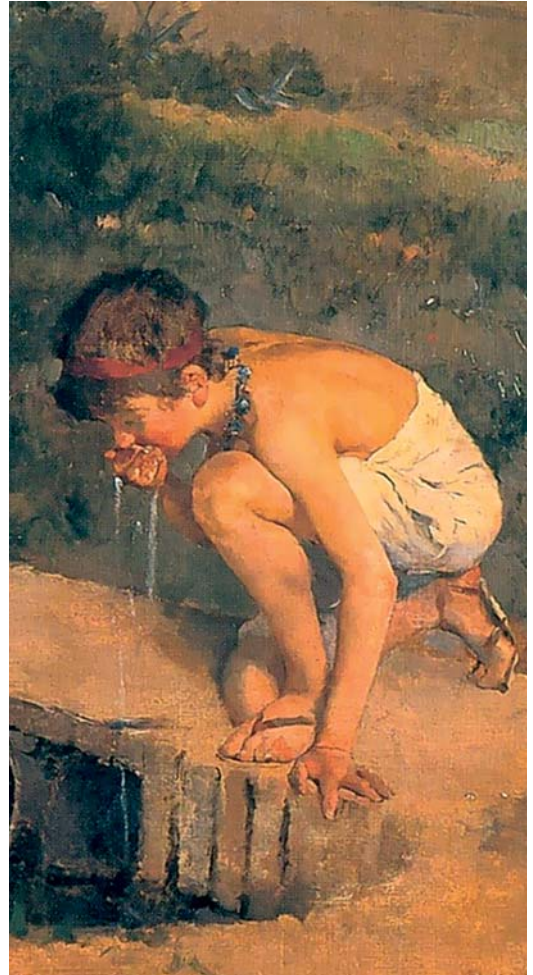

pio que sería universal y abstracto. Puede haber diferentes desarrollos, que cuanto más se elevan más se unen, como una suerte de pirámide, siendo todas las diferentes posturas como puntos de partida válidos pero que tienden a una misma finalidad última.

Así, las relatividades suelen crecer al amparo de la ausencia de finalidades. En la medida en que nos vayamos preguntando y respondiendo por el sentido de las cosas, de la vida, del hombre, se irán aclarando también las relatividades.

Cierto es aquello de que sobre el gusto no hay nada escrito, pero todos sabemos reconocer cuándo una cosa es realmente bella y cuándo es fea. Nos resulta fácil reconocer los extremos al ser bastante evidentes, pero es en el espacio intermedio donde el hombre se debate en relatividades. La diferencia está dentro de su mundo de opiniones, ese mundo, como definió Platón, entre la ignorancia y el conocimiento hacia el que deberíamos dirigirnos. Sin embargo, hacemos un culto de nuestras propias opiniones, de nuestras visiones relativas, en lugar de tratar de hacerlas evolucionar y avanzar hacia un conocimiento cierto.

El hombre que anhela la perfección no se conforma con pequeños fragmentos, ni pequeños visiones de la belleza, sino que desea alcanzar lo bello en su complejidad, y por ello se trasciende y transforma en un crecimiento interno constante.

Lienzo de Moreno Carbonero (1860-1942).

“El arte influye en la sensibilidad y, por ende, sólo puede producirse gracias a ella.”

Kandinsky

EL PODER DE LAS FORMAS

Ritmo, equilibrio y proporción

Hay estructuras formales que a través de sus proporciones y relaciones internas inducen nuestro estado de ánimo en diferentes direcciones.

Esto lo podemos ver muy bien gracias a la música que tan directamente influye en nuestras emociones.

La naturaleza obra también de este modo, utilizando formas y proporciones precisas para que la vida se manifieste. Walt Disney, creador de dibujos animados tan entrañables y de tanta repercusión en el siglo XX, con sus conmovedoras formas de ojos redondos y cabezas grandes en realidad descubrió un principio natural. La Naturaleza, en los primeros estadios de la vida de los mamíferos, fundamentalmente en sus etapas de cachorro, engendra unas formas con determinadas curvas y proporciones (por ejemplo la proporción de la cabeza respecto del cuerpo), que más adelante se irán transformando pero que en esos primeros meses generan en los adultos una sensación inconsciente de ternura inhibidora de la agresividad, potenciando su seguridad y protección. Esto ha sido ampliamente estudiado en el mundo de la animación infantil y la fabricación de juguetes.

Incluso en el diseño de automóviles, hoy en día, se trata de mover a la identificación con el vehículo por medio de la emoción, y en ella tienen que ver mucho sus proporciones y formas (preponderancia de curvas sobre rectas, tamaño, etc.).

La arquitectura y el diseño se han apoyado mucho en estas relaciones formales con la psiquis humana. El hombre puede sentirse bien en un espacio armónico, natural o creado por el hombre, u oprimido y desorientado en un espacio arquitectónico que no esté construido con pro-

“Blancanieves y los siete enanitos” de Walt Disney.

“Mucho antes de que la mente pueda explicar el porqué un objeto es bello, el sentido estético percibe la belleza en el objeto.”

Jinarajadasa

porciones y elementos formales en consonancia con el hombre.

Lo mismo sucede con la música. Hay piezas musicales que conducen a estados de relajación, elevación, exaltación heroica, introspección, temor, etc. El cine utiliza la música asociada a las imágenes para llevar al espectador a sentir diferentes estados de ánimo. Si hacemos la prueba de ver una película de terror sin sonido veremos que no nos dice nada, o tal vez la transformemos en una comedia.

Parece evidente la existencia en la naturaleza de proporciones y relaciones formales a través de las cuales la vida se expresa. ¿Pero por qué la naturaleza favorece ciertas formas?

Las formas naturales no han sido modeladas por el azar sino por leyes inmutables. Estas leyes se manifiestan en proporciones que determinan sólo unas pocas estructuras básicas cuyas infinitas combinaciones producen la gran diversidad de formas de la naturaleza.

La belleza que nos cautiva de esta naturaleza no es casual sino que responde a una especial disposición de las partes con respecto al conjunto que observamos.

¿Qué razón profunda nos lleva a considerar que un objeto con determinadas proporciones sea más bello que otro?, ¿qué es lo que hace que una determinada repetición de motivos o sonidos nos propicien sentimientos elevados, o una especial disposición de elementos en un conjunto nos sugieran o induzcan calma, fortaleza o seguridad?, ¿qué motiva el que ciertas proporciones, ritmos o determinados equilibrios despierten nuestro sentido estético?

Quizás sean estos tres elementos, ritmo, equilibrio y proporción, factores que en gran medida determinen aquello que en el mundo de las formas nos resulta agradable y bello y lo que no.

“Cuando percibimos la verdad que radica en la naturaleza, en la misma alma de las cosas, descubrimos también la belleza que constituye la poesía de la vida, el aspecto poético de la verdad.”

Sri Ram

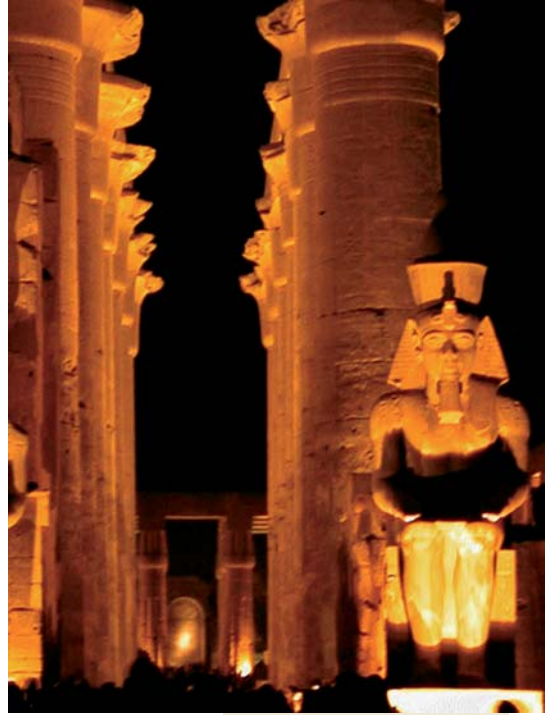
Ritmo

El ritmo es una repetición que obedece a una ley que rige esa repetición. (Esta ley puede ser sencilla, binaria o ternaria, creando, por ejemplo, ritmos de marcha o de vals respectivamente. O más complejas como la llamada sucesión de Fibonacci que rige el crecimiento de las hojas y que contiene el número de Oro).

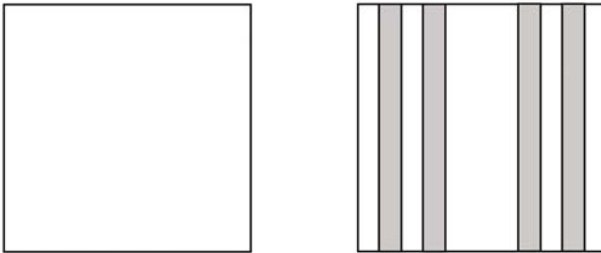
El ritmo nos sugiere la vida, pues ésta se manifiesta a través de él en las estaciones, en los latidos del corazón o en las olas del mar... Su expresión es la manifestación del inicio de la vida.

Es el ritmo también la base para entender la simetría y la perspectiva, pues ambas están basadas en ritmos de generación y desarrollo.

Otra cualidad del ritmo es la de desplazar nuestra conciencia en el tiempo y el espacio, generando la idea y el hecho del movimiento.

Templo de Karnak
en Luxor.

Por lo general, una superficie desnuda es menos agradable de contemplar que si en ella disponemos unas líneas que obedezcan a un ritmo.

“Hay en la naturaleza un ritmo interno, un flujo creador de las fuerzas de la vida.”

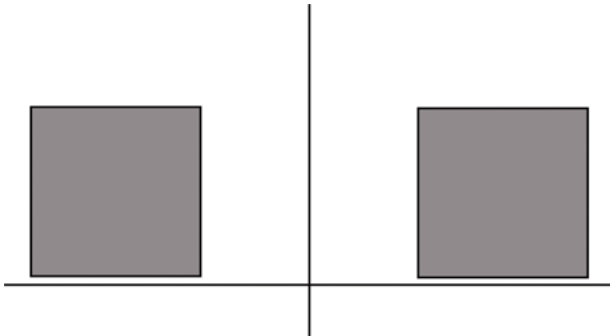
Jinarajadasa

Equilibrio

El equilibrio es otro elemento que contribuye en gran medida a dar una impresión estética. Dependiendo de que los diferentes elementos de una composición se encuentren en equilibrio o no entre sí, ésta nos proporcionará una sensación de agrado o disgusto.

Una vez más la resonancia crea en nosotros, a través de una suerte de mimetismos, actitudes que el conjunto observado manifiesta. Cuando contemplamos un bello roble, por ejemplo, sentimos una tensión física y psicológica comparable a la de estar firmemente plantados en el suelo, diferente a la liviandad que produce un puente colgante de finas estructuras de acero.

La observación nos lleva a deducir que la satisfacción estética parece manifestarse en el hombre más ante el equilibrio dinámico que frente al equilibrio estático.

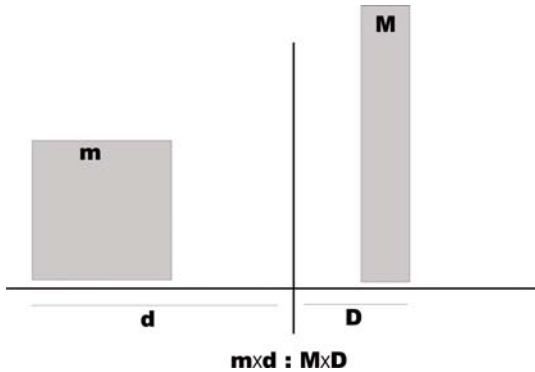
El equilibrio estático se caracteriza por la simetría respecto a un eje o plano. Esta forma de equilibrio manifiesta quietud y frialdad, pues en su simetría no se sugiere la vida.

Sin embargo, el equilibrio dinámico guarda otro tipo de simetría, como la simetría por compensación, reflejo de esa imagen de la ley de equilibrio constante, que sigue la naturaleza a través de todas sus desigualdades.

**“Dios es el orden,
la armonía por
la que existe y
se conserva el
Universo.”**

**Sentencia
pitagórica**

En la figura esta compensación se establece entre la distancia y el área.

“Lo bello es una forma sensible de armonía que trasciende los objetos y a la cual el mundo material brinda tan sólo un soporte. La belleza es, entonces, la más inmaterial y dinámica de las formas.”

J. A. Livraga

Así, el equilibrio dinámico refleja una necesidad de movimiento, de resolución que reclama la perfección pero que aún no la posee.

Uno de los elementos más interesantes, dentro del conjunto de leyes universales que configuran la estructura y proceso vital del Universo, es el juego de dualidades al que está sometida la naturaleza toda. En Oriente sería llamado la armonía de los opuestos. Dos fuerzas complementarias, Yin y Yang como expresión de la unidad, activa la una y pasiva la otra, masculina y femenina, expansiva y receptiva, se combinan y armonizan en una danza vital.

El arte juega con esa dualidad. La dureza y suavidad, la oscuridad o luminosidad, lo agudo o lo curvo, lo sólido o lo etéreo, supondrían un lenguaje creativo que habla a la psique y canaliza las diferentes energías de la vida.

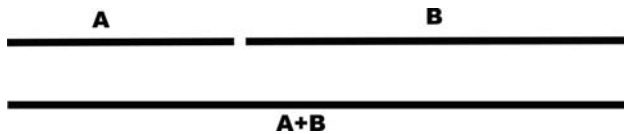
Yin Yang.

Proporción

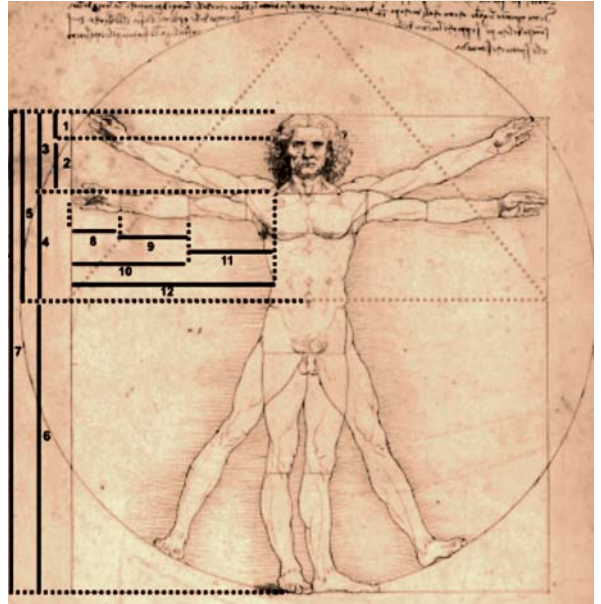
Uno de los elementos más importantes que encontramos en el arte del Renacimiento, rescatado de los viejos tratados de la antigüedad, es la proporción áurea o divina proporción. El llamado Número de Oro estaría expresando una proporción existente en la naturaleza e implicado en su belleza y armonía.

El número de oro establece una relación armónica dentro de un objeto o un ser, de las partes entre sí y éstas con el conjunto total, de tal manera que lo pequeño es a lo grande como lo grande es al conjunto de ambos.

Supongamos que queremos dividir la unidad (una línea por ejemplo) en dos partes desiguales, de manera que exista una relación o proporción tal que lo pequeño (fragmento A) sea a lo grande (Fragmento B) como lo grande (B) sea al todo (Línea completa o A+B). A esta proporción se le llamó proporción áurea o número de Oro y es 1,61803.

Los clásicos consideraban que la Inteligencia del Universo, al generar las infinitas formas, usaba entre otras esta proporción que vinculaba armónicamente a las partes con el todo. Esta proporción se haya presente en toda la Naturaleza, desde la simetría pentagonal de las flores y frutos, hasta la espiral logarítmica que gobierna el crecimiento de muchos vegetales y animales. Todo

Canon de proporciones de Leonardo da Vinci. (1452-1519).

“La armonía es la remembranza de la Unidad.”

J. Anthony West

nuestro cuerpo, como lo inmortalizó tan magistralmente Leonardo da Vinci en su canon humano, refleja esta proporción.

Las matemáticas en la antigüedad tenían un sentido más amplio y profundo que el que le damos en nuestros días. Los misterios matemáticos revelaban ideas puras y relaciones entre lo manifestado que se proyectaban en el mundo de las formas a través de la geometría, conteniendo para el iniciado las claves con las que la Divinidad organizaba y construía el universo.

No sólo el “número de oro” o número Φ nos revela esas relaciones extraordinarias en la Naturaleza. En la antigüedad era también conocido el número π que expresa la relación entre el círculo y el cuadrado, entre la esfera (3 dimensiones) y el plano (2 dimensiones), llevándonos filosóficamente a la relación entre el alma (simbolizada en el círculo) y el cuerpo (simbolizada en el cuadrado).

El hombre conocedor de estos misterios ha tratado de que sus creaciones participen de ese orden secreto del Universo.

Tanto para Platón como para Pitágoras, el proceso de gestación del Universo es un impulso guiado por una inteligencia cósmica que desciende desde el plano de las Ideas Puras hasta los cuerpos materiales.

Los misterios del Arte trataban de desvelar estas leyes para conocer los secretos de la creación vital y bella.

“Retrato de fray Luca Pacioli”, de Jacopo de Barbari (1495).

Ideas
Números
Figuras
Formas
Cuerpos

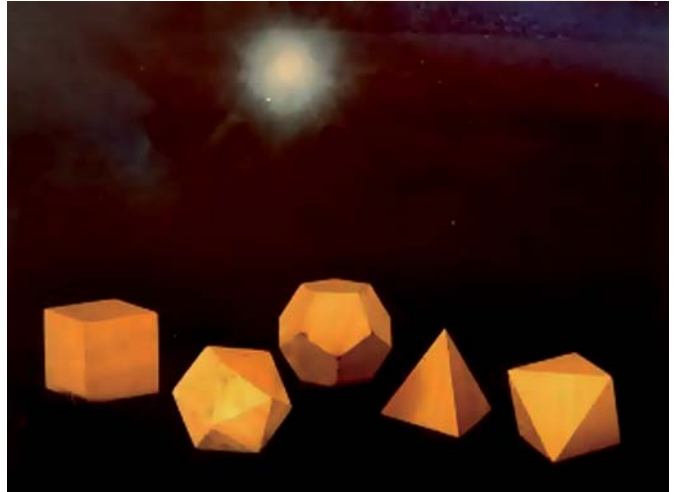

“La armonía es el alma del mundo.”

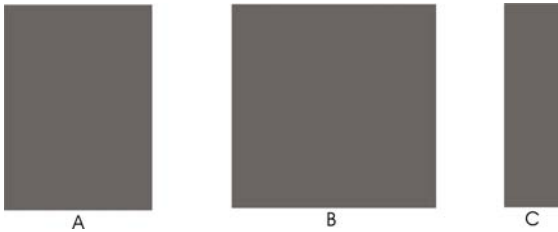
Pitágoras

La proporción áurea está presente en el arte sacro de Egipto, India, China y el Islam; domina el Arte Griego y resurge con gran esplendor en el Renacimiento. La llamada “divina proporción” constituye uno de los métodos canónicos de composición de obras de arte más utilizado a lo largo de toda la historia.

Es asombroso comprobar como aún en sus formas más simples, esta proporción induce en el hombre la sensación estética.

Los sólidos platónicos.

De estos tres rectángulos la mayor parte de la gente se inclina por el A, que es justamente el que guarda la proporción áurea.

No es de extrañar que hoy en día, más allá de los cursos de moda sobre estética, se use constantemente la proporción áurea, desde en las tarjetas de crédito, hasta en anuncios publicitarios.

“La armonía más perfecta es en realidad una unidad absoluta, donde la acción de cada parte está tan identificada con la de cada otra, que el efecto total es simple y único, como un acorde perfecto.”

Sri Ram

Lo cierto es que de forma inconsciente la contemplación de la proporción áurea o de sus armónicos rememora la vida y su belleza, y es una expresión de este reflejo, es decir uno de los factores que produce la satisfacción estética.

Esta proporción armónica despierta resonancias en el hombre. A una mejor "afinación interior" más elementos podrá pulsar el arte en el hombre, de tal manera que la armonía y belleza de lo que nos rodea contribuye en gran medida a nuestra armonía interior.

Nos hemos detenido en estos aspectos para entender la importancia de la existencia de principios naturales que rigen al hombre y la vida.

Su conocimiento nos permitirá penetrar más el misterio de lo bello y poner al hombre en consonancia con la naturaleza de la que forma parte. Toda vez que puede elegir, tendrá que saber para poder elegir mejor.

Son muchos tal vez, los principios que rigen la vida y el Universo, aunque pocos los que podamos explicar con la razón. Pero estos principios universales conforman las bases de la manifestación y de su devenir evolutivo. Son leyes que también rigen al hombre. El sentido de la belleza percibe muchos de ellos a través de una afinada percepción sutil.

La resonancia que transfiere las vibraciones en diferentes niveles y planos produce en el hombre una respuesta que va desde lo físico hasta lo espiritual, en virtud de la naturaleza de lo que nos rodea e impacta.

Es el mismo efecto que se produce cuando al hacer vibrar una cuerda de una guitarra, lo hacen también por resonancia armónica las demás cuerdas en virtud de su afinación.

De ahí que los Maestros de todos los tiempos destacaron la importancia de que el hombre se rodease de

Instrumentistas egipcias.

“Nos hacemos semejantes a lo que contemplamos.”

Aforismo griego

elementos bellos y armónicos, que además expresasen ideas nobles y elevadas, para que despertasen aunque fuera inconscientemente lo que de similar hay en nosotros, liberando así de su olvidado destierro a lo más noble y bello del ser humano.

Éste es el poder evocador y educativo del arte, que cultiva las emociones y eleva la imaginación y la conciencia a la percepción de un modelo de perfección, de un Ideal que tracciona hacia él, trascendiendo nuestra mediocre condición.

“El Omnipotente” de William Blake (1757-1827).

LA BELLEZA INTANGIBLE

Tratemos de descorrer un poco el velo que esconde la belleza. La estética como ciencia del arte y la belleza es un término relativamente nuevo que se utiliza a partir de Kant y Hegel, aunque viejo en su finalidad. Nos viene a hablar de la ciencia de la sensibilidad frente a la ciencia de la razón. Sus diferentes definiciones nos hablan de una disciplina tradicional de la filosofía, ciencia como búsqueda y como ascesis, que tiende a la reflexión sobre el arte en sus relaciones con la divinidad como Belleza, con los valores de lo verdadero y del Bien.

Aquí entroncamos con la definición platónica de la Belleza como ese principio armónico a través del cual el Demiurgo habría gestado el Universo. Sería la belleza un principio arquetípico que tendríamos que relacionar con lo Justo y con el Bien. El Arte es entonces la expresión formal, la representación sensible de la intuición de esa belleza, de esa armonía superior, elevada.

La Belleza se concibe entonces como la máxima aspiración del Arte.

En la condición humana, los diferentes caminos de conocimiento y desarrollo interpretan el mundo a través de su propia tonalidad y lenguaje. Si un matemático tiene que definir en función de su ciencia a la Divinidad, la Causa, Principio y Motor del Universo, lo definiría como el "Matemático Puro", el Geómetra que ha creado el Cosmos a través de los Números. Pero si lo tuviera que definir un místico, hablaría de Dios como la Suprema Bondad, el Supremo Amor. Un político tal vez lo relacionaría con la Justicia, la ley. ¿Y cómo lo haría un artista? Identificaría a Dios como la Suprema Belleza. En realidad no hablan de cosas diferentes ni que se excluyan unas a otras, en realidad estarían hablando de lo mismo a través de lengua-

“Los ideales que han iluminado mi camino y una y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida con ánimo, han sido la bondad, la belleza y la verdad.”

Albert Einstein

Victoria alada en bronce (Praga).

jes diferentes, estarían hablando de lo más elevado, de la máxima aspiración como símbolo de perfección.

Platón plantea esta búsqueda de la belleza como vía para llegar a la Divinidad en un bellísimo fragmento de "El Banquete", donde Diotima le dice a Sócrates:

"Conviene que el que quiera proceder con acierto en este camino, comience desde que es joven por despertar a los cuerpos bellos y en primer lugar a un solo cuerpo y siembre así bellas máximas. Luego debe comprender enseguida que la belleza que hay en un cuerpo cualquiera es hermana de la que hay en otro, y que si ha de ir en persecución de la belleza en su idea misma, será mucha necedad no considerar como una sola y una misma belleza la que existe entre los cuerpos. Cuando se haya penetrado de este pensamiento se constituirá en amante de todos los cuerpos bellos y cederá en la vehemencia de su amor a uno sólo, despreciando y teniendo en poco este amor exclusivo.

Después de esto deberá refutar la belleza del alma, más estimable que la del cuerpo, de modo que si encuentra un alma convenientemente dispuesta, aunque su cuerpo no sea de gran hermosura, será el devoto constante de ella y dará nacimiento a pensamientos que enseñarán y fortificarán el carácter, a fin de que, precisado a contemplar la belleza en las acciones y en las leyes, conozca que toda belleza es congénere consigo misma, para que estime como muy poca cosa la belleza del cuerpo.

De la contemplación de las acciones se elevará a la de las ciencias, a fin de que vea también la belleza de las ciencias y dirigiendo su mirada a una más amplia belleza no se esclavice, limitándose a la belleza de una sola como el amante servil que ama la belleza de una joven o de un hombre, o de una sola acción, ni se haga un vil y mezquino amante, sino que volviéndose a contemplar el inmenso piélagos de belleza, produzca renovados, bellos y magníficos pensamientos y discursos en una abundante y rica filosofía, hasta que su espíritu, robusteciéndose y creciendo en ella, llegue a

Detalle de Platón de "La escuela de Atenas" de Rafael Sancio (1510).

contemplar una sola ciencia, que es la ciencia de la belleza.

Procura ahora, Sócrates, prestarme la mayor atención posible. El que contemplando por su orden y como es debido los objetos bellos, haya sido conducido aquí en los misterios del amor, llegando ya entonces al último grado de la iniciación, de pronto verá presentarse a su vista una Belleza de naturaleza admirabilísima; ésta es, Sócrates, aquélla por la que han sido todas nuestras precedentes fatigas: Belleza eterna, increada, imperecedera, que ni nace ni perece, ni crece ni decrece; Belleza que no es en parte bella y en parte fea; ni bella en un tiempo y fea en otro; ni bella con relación a una cosa y fea con relación a otra; ni bella aquí y allí fea; ni bella para unos y fea para otros. Ni se le presentará la belleza como una cara, ni como manos, ni como cualquier forma corpórea; tampoco como pensamiento cualquiera, ni como una ciencia determinada, ni residiendo en otra cosa que ella misma, en un animal, en la tierra, en el cielo, ni en otra parte cualquiera, sino que subsiste ella en sí misma, eternamente idéntica consigo; Belleza de la que participan todas las demás Bellezas, de una manera tal, que ya nazcan o perezcan todas ellas, no por eso la belleza es, en sí, mayor o menor, ni sufre variación alguna."

Platón, *El Banquete*

Esta Idea de la Belleza alada se va a retomar en el Renacimiento, entendiendo que ésta no es engendrada por los cuerpos sino que se "posa en ellos", siendo un objeto bello aquel que de alguna forma ha logrado "atrapar" la belleza. La Belleza no está en la materia sino más allá. El artista lo que hace es escalar hasta las dimensiones de la belleza pura, contemplarla e interpretarla dentro de sí para, a través del proceso creativo, a través de la transformación de la materia, ser capaz de hacerla encarnar en las formas y los cuerpos.

Este sentido del arte le lleva a ser una

"Las formas del arte son copia directa, revelación inmediata de las ideas divinas, de las ideas que han actuado en la Creación."

María Zambrano

Óleo de Julio Romero de Torres (1874-1930).

aspiración real hacia lo Bello, que no podrá estar separado y no va a producir otra cosa en aquellos seres que son capaces de contemplarlo, sino Bondad y Justicia a su vez. Esa Belleza inaccesible, intangible y sutil es entonces para el artista la máxima aspiración.

El arte se convierte entonces en una vía de accésit hacia la Belleza última, un conductor de la conciencia hacia las regiones elevadas donde moran los arquetipos. El raptó de la conciencia en brazos del arte le permitirá contemplar, recordar y afirmar, a través de la intuición, la realidad de nuestro propio ser alado.

A través de la Belleza la materia participa de la mente divina, de lo ilimitado e inconmensurable, de lo inmortal, y también a través de ella el hombre satisface en cierta medida su necesidad de inmortalidad.

El ser humano para acceder a la belleza necesita en un primer momento de su expresión sensible, de esa belleza que proporciona alegría al alma por medio de los sentidos.

Nuestra capacidad creativa estética estará en relación directa con nuestra capacidad de admiración. Hallar la belleza escondida en las pequeñas cosas, tener esa disposición que nos permita apreciar las armonías secretas y a la vez reveladoras de la naturaleza; aprender a cada instante y percibir tanto en lo grande como en lo pequeño el misterio que llamamos Dios. Para el artista y el amante del arte esa permeabilidad hacia lo sencillamente bello supone una verdadera fuente de espiritualidad.

La Belleza embelesa a la razón que la contempla extasiada sin comprender su misterio. Este instintivo sentimiento de sorpresa y admiración que nos puede producir un objeto o una música, supera a la razón en descubrir la belleza.

El análisis racional de una obra de arte la despedaza y la mata. Sólo la contemplación de la unidad nos muestra la vida que se expresa en las formas. El arte, como la misma vida, sólo nos ofrece su misterio, no en la medida que la razo-

“Si mirásemos siempre al cielo acabaríamos por tener alas.”

Flaubert

Detalle del Partenón de Atenas (447-38 a.C.)

nemos sino en tanto la contemplemos en su totalidad. El Arte es una forma de captar la Unidad esencial del universo, la Divinidad que se manifiesta en todo lo existente.

La belleza sería entonces una de las formas de expresión del Logos en la Naturaleza, de la Inteligencia ordenadora que sostiene las estrellas.

De igual manera toda obra de arte es una danza armónica, un juego de opuestos a través del cual el "logos" del artista crea un universo, un cosmos objetivo.

Vacío-lleño, luz-sombra, sonido-silencio, visible-invisible.... sus diferentes equilibrios gestan las expresiones y matices que dan vida al Ser de la obra.

Luz, sonido, ideas son la matriz de la obra, el caos primordial que será fecundado por la mente del artista.

La creación artística es una "imitación" de la creación divina, y si el artista ha desarrollado una "mente-corazón" en sintonía con los modelos arquetipos de la vida nos desvelará su misterio y unidad esencial.

Una vez más surge la importancia del corazón del hombre cuyo lenguaje sea el lenguaje del arte.

Para que haya coherencia y unidad en el ser humano, para que los ideales elevados que concibe puedan llenar su vida y su época; para que se unan acción y pensamiento, ha de ser el corazón el que abra el camino del entendimiento. Es la emoción, el sentimiento elevado, el entusiasmo el que rompe las barreras de la inercia y abre esas puertas a la comprensión y la vivencia. El acercamiento exclusivamente teórico, frío, no nos trasfiere a la sabiduría ni a la experiencia. No en vano la palabra Filosofía se compone de dos términos: filo, amor; y sofía, conocimiento.

Y el arte educa la sensibilidad y las emociones, eleva los sentimientos. Si no despertamos esa capacidad de enamorarnos de las cosas, de los seres, o de la vida, difícilmente llegaremos a conocer parte del misterio que encierra la existencia, y ni mucho menos a vivir plenamente.

**Pintura de Yao Song-
China siglo XVIII.**

**“Si vemos una
forma bella, es el
reflejo de la belleza
el que respandece a
través de ella.”**

**Ananda K.
Coomaraswamy**

El arte, como silencioso bálsamo, "ablanda" las partes "duras" y "fortalece" la partes "blandas", dando una elasticidad y profundidad de carácter tal, que la personalidad se torna vehículo material de las excelencias del alma.

Joven poetisa.
Fresco pompeyano
siglo I d.C.

EL CUERPO Y EL ALMA DE LA BELLEZA

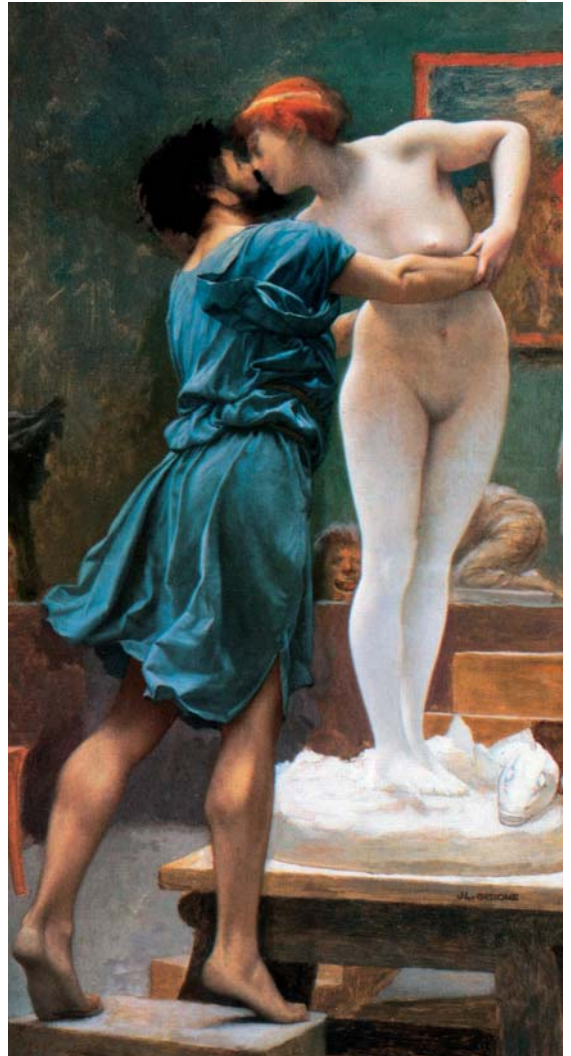
El artista sabe que el clima de la belleza crea una atmósfera que contribuye a alzar al hombre de lo animal a lo humano. Pero la belleza de las formas no debe estar vacía, hueca, ya que el poder de esa misma belleza puede usarse para seducir, para encubrir con su apariencia la debilidad o la corrupción del carácter de un mundo que sólo se complace en la sensualidad de las formas. ¿No es ésta una de las características decadentes de tantos momentos históricos que significaron el fin de un tiempo o una civilización?

Recordemos el período de Tel-Amarna en Egipto, la decadencia del rococó, o el culto al cuerpo de nuestros días.

Para que la Belleza esté viva y sea el fiel reflejo de un espíritu elevado ha de ser hija natural de la belleza interior. Las formas han de tener un alma, un contenido.

El arte que rodee al hombre ha de ser un puente hacia la nobleza y bondad de los sentimientos e ideas, y para ello han de estar presentes, patentes desde el primer momento en la obra. De lo contrario la seducción de las formas cautivarán, esclavizando al incauto ser humano que se sentirá atrapado por una necesidad creciente de goce sensual. El hombre tiende con gran facilidad a caer en los extremos, a verse atrapado por el exceso. A veces nos esclavizan tanto el dolor y el miedo como el placer. En esto como en todo, tan solo el hombre elevado es libre en la belleza.

“Pígalión y Galatea”
de Jean Léon-Gérôme
(1824-1904).

Podríamos decir que la verdadera belleza de una obra de arte no sólo responde a una armónica disposición de las partes, sino a la existencia de un alma también bella y noble que la anima, de una potencia sutil que se expresa a través de ella, el ser que le da vida.

Plotino lo expresaría maravillosamente en su VI enéada: *"Incluso aquí abajo, la belleza se encuentra más en la luz que brilla sobre la simetría que en la propia simetría. Esto es lo que proporciona el encanto"*.

Las bellas formas sin un alma noble serían las cautivadoras sirenas, que, como en el viaje de Ulises, arruinen el viaje hacia el modelo de nosotros mismos. Tendríamos que buscar pues una belleza sencilla y austera, que no oculte sino descubra un espíritu limpio y recto, y que nos enseñe a través de ese mismo arte a valorar la autenticidad y nobleza interior.

"El arte puede elevarnos o hacernos vilmente egoístas, fijarnos en un mundo sensible o atraernos hacia las esferas sublimes de la espiritualidad."

Hegel

"Joven niña" de Alfonse Mucha (1860-1939).

EL ESTILO

Los modos de ser de la belleza

Cuando nos atrae un objeto, una pieza musical, un poema, y despierta en nosotros una verdadera admiración, se produce no sólo un reconocimiento de su belleza formal, sino especialmente de esa esencia invisible cuya singularidad está en consonancia con nosotros, con nuestra necesidad interior, con nuestra característica personal.

Hay muchos objetos y obras que no incorporaríamos a nuestra vida a pesar de su belleza. Su estilo no entra en consonancia con nuestro momento personal o con la característica de nuestro Ser. No refleja un modo de interpretar la vida que esté en consonancia con la nuestra.

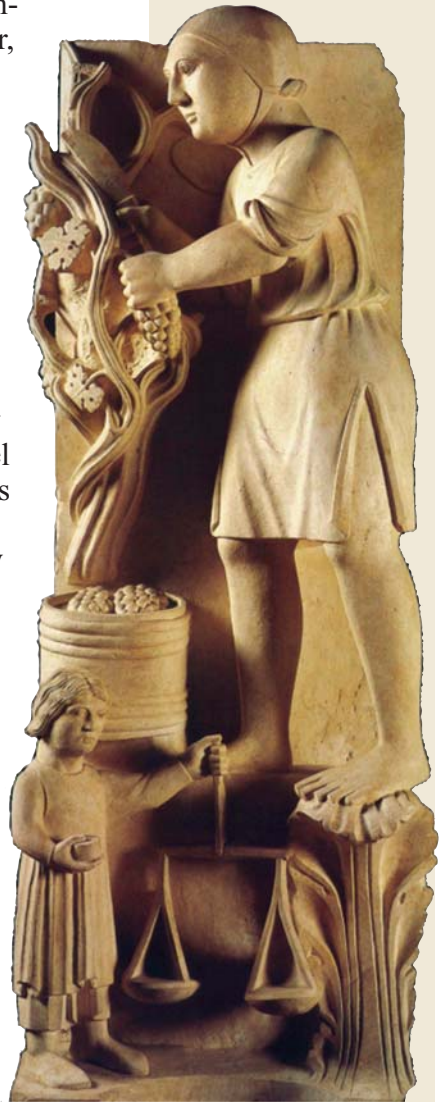
El Estilo se revela entonces como el modo de ser del arte en el tiempo. Nace del eco de ese tiempo histórico resonando en la personalidad de sus artistas, instrumentos que dan el "color" y el "timbre" a la inspiración. De algún modo el artista ha de saber conectar con las necesidades interiores de su pueblo y de su tiempo.

El arte es una creación por y para el hombre, y por lo tanto tiene que tener siempre presente el concierto interior de éste, su estructura, sus patrones, su realidad psicológica, su lenguaje e imaginario mental y su cultura. De lo contrario como elemento de transmisión no es útil, pues no sintoniza en ningún aspecto con el polo receptivo al que va destinado. Sin embargo surge, cuando hay verdadera sintonía, un contacto propicio con el alma humana, con el alma de su tiempo.

El absurdo, como "lenguaje de ruidos", difícilmente despertará nobles ni elevadas emociones internas.

Sin embargo, ni el artista ni el arte pueden ser esclavos de su realidad histórica, han de tener

"Septiembre" de
Benedetto
Antelami (1150-1230).

un cierto componente de rebeldía, pues su aspiración no es acomodarse al hombre sino transformarlo, permitiéndole tal vez ascender a lo inaccesible. Aunque se apoye en un tiempo y en una cultura, es un catalizador que se adelanta y dibuja realidades futuras, ya que como puente su otra orilla aspira a la idealización. Un tiempo viejo y tiempo nuevo, realidad histórica e Ideal soñado, para que por él puedan transitar las esperanzas de los hombres hacia una orilla y los mensajes de las Musas hacia la otra.

“Dos mujeres en Tahití” Paul Gauguin (1848-1903).

FUNCIÓN Y FINALIDAD DEL ARTE

Cuando lo que el hombre hace no tiene como finalidad el natural desarrollo de lo mejor de su condición humana, se pone tarde o temprano en peligro el propio desarrollo.

Éste es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el gran despliegue de medios económicos, de comunicación, técnicos, etc., que tratan de justificarse a sí mismos y acaban manejando al hombre, esclavizándolo, quedando a merced de los medios que ha creado, sin rumbo real. Así llegamos, por ejemplo, a la paradoja de que el hombre acaba al servicio de la economía o de la política y no éstos al servicio del hombre.

La finalidad humanística tendría que ser corona de toda actividad del hombre, el lazo de unión que unifique todas las líneas de acción. Y como hemos venido exponiendo hasta ahora, el arte no se puede sustraer a esta necesidad. La finalidad última e implícita del arte no puede ser otra que el contribuir a la realización plena del hombre, individual y colectivamente. Y esta realización no será posible sino en la medida que se potencie lo mejor y lo más noble, que ayude a desplegar el potencial humano que todavía encierra nuestra naturaleza.

El arte, por tanto, no sólo ha de ser una vía de expresión, sino que ha de expresar algo que encierre una finalidad. Realmente podemos hablar de arte cuando se trasciende la mera necesidad o utilidad material y se proporciona a los objetos una cierta belleza, cuya finalidad está en la satisfacción estética o el mensaje que encierra.

Para el artista (ya sea creador o intérprete) la finalidad del arte se resuelve, entre otras, a través de la obra bien hecha, en un proceso de transformación y depuración interna del mismo artista. Es en el trabajo y el proceso de dar a luz la obra de arte donde se encuentra su mayor

Buda sedente s. IV d.C.

“Si quieres sembrar para la eternidad, siembra en las infinitas facultades del hombre, en su fantasía y en su imaginación.”

Carlyle

tesoro, su mayor riqueza, no en la obra final que tras el proceso será ofrecida al mundo. Los dos movimientos del alma que describiría el neoplatónico Plotino, de organización y contemplación, le llevarán al desplegar de la voluntad sobre la materia (organización) y al ascenso de la conciencia hacia los mundos estéticos (contemplación). Es en ese canal ascendente-descendente donde se manifiestan los misterios alquímicos del arte. Para el que contempla o disfruta la obra de arte, la finalidad la podemos entender tanto en el goce estético como en el mensaje ético.

El goce estético se manifiesta como una "sensación" placentera del alma que se reconoce en lo bello. El mensaje ético nos transporta hacia una revelación, una Aletheia vivificadora. Su poder de comunicación le convierte en verdadero arte en la medida de su mensaje.

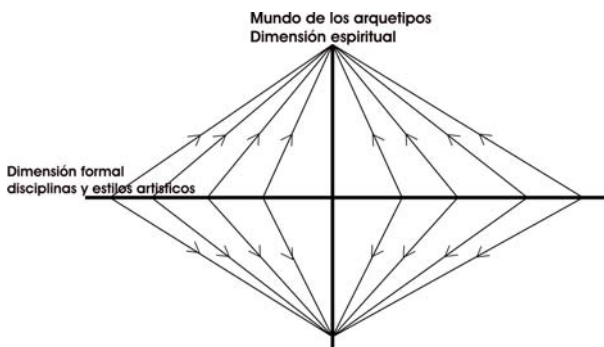
El arte entonces, a través de su finalidad, va cultivando el sentimiento de la belleza en el hombre, que al desarrollarse afina el carácter y las costumbres, va dosificando el entendimiento y dignificando la conducta.

El arte va a conducir de este modo al hombre hacia lo mejor de sí mismo, le va a desvelar un secreto a través de la iluminación. Es esta dimensión vertical de ascenso de la conciencia la que demarca la finalidad del arte.

“La misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del ser humano.”

Schumann

La creación y la representación artística nacen del encuentro de dos líneas, de dos factores:

Por un lado la estructura formal, la capacidad de dominio de la materia; y por otro lado el mensaje y su profundidad.

Así se forma una cruz generativa del arte:

La línea horizontal con sus infinitas formas nos muestra las múltiples expresiones del arte, sus diferentes disciplinas, desde esta línea pueden surgir infinidad de caminos que la vida en su evolución nos irá aportando como nuevas posibilidades creativas.

La línea vertical entendámosla como la posibilidad que traza el hombre de ascender a lo más elevado o caer a lo más bajo, a lo más abyecto de nuestra condición.

Cuando la obra de arte nos hace descender a elementos burdos o groseros, que despiertan lo más animal e instintivo, no podríamos hablar de arte pues se pierde su verdadera finalidad.

Pero cuando la obra de arte nos conduce hacia arriba, se manifiesta un poder ascensional que nos eleva hacia los mundos sutiles donde podemos percibir niveles superiores de nuestra conciencia.

Cuando en una obra de arte confluyen la belleza formal con la profundidad y elevación del contenido, entonces la obra se ha consumado, no importa la opción creativa que se haya seguido.

Harriet Whitney Frishmouth 1929.

"La modestia" de Antonio Corradini (1668-1752)

LA SENSIBILIDAD ANTE LO BELLO

Es evidente que todos no tenemos los mismos gustos ni la misma sensibilidad ante lo que nos rodea. Pueden ser muchos los factores que influyen en nuestras diferencias, pero con toda seguridad que la cultura de una persona, tanto en su amplio como profundo sentido, tiene mucha importancia en la configuración de nuestros gustos estéticos.

Para poder reconocer la belleza es necesario que nos ilumine un foco interior. Si la obra de arte no encuentra eco en una personalidad sensible y despierta, afinada en elementos culturales y estéticos, nada nos dirá ni en nada nos conmovirá.

Y ese enriquecimiento y sensibilidad internos surgen de desarrollar el hábito de interiorizar, de no pasar por alto todo aquello que nos puede enseñar algo. Este diálogo con nosotros mismos despierta el ojo del alma que mira, no sólo lo superficial, sino todo lo que la vida y la naturaleza nos pueden desvelar.

La atención consciente, la contemplación o la reflexión, despiertan resonancias interiores que van reconociendo lo más bello, lo más justo, lo más bueno, en un mundo de contradicciones donde se mezcla lo sublime y lo abyecto. Es un proceso a través del cual el alma aprende a navegar por los mares de la materia.

Los factores que van configurando nuestro gusto estético tienen entonces mucho que ver con nuestra cultura personal, con la lectura, con las elecciones cotidianas en materia de sentimientos, con nuestras conversaciones, con nuestros intereses cotidianos. En fin, con la atmósfera tanto íntima como pública que alimentamos en el día a día.

El desarrollo de nuestro potencial humano, especialmente de las excelencias del alma (virtudes) nos permite cada vez más reconocer y elegir lo mejor. Un hombre bueno, sensible a la verdad, al bien y a la justicia, necesariamente ha de ser receptivo a la belleza.

**“Muchacha vertiendo perfume”
Pompeya 50 d.C.**

“Si tienes dos panes vende uno y compra un lirio.”

Proverbio chino

La configuración de nuestros intereses, de nuestra personalidad más íntima, de los motores de nuestro comportamiento, se va estableciendo, como hemos dicho, en el curso de nuestra vida, en virtud de nuestras elecciones y valoraciones, del alimento que hayamos dado al alma en términos de cultura, ideas, sentimiento y hábitos.

Y todo ello determina las respuestas que damos en gran medida a lo que nos rodea y por supuesto, la respuesta al arte y la belleza que nos presenta al hombre y al mundo.

Este proceso es creciente, y en la medida de nuestro despertar interior trascendemos la sensualidad de los sentidos que se placen en las formas, para disfrutar con el alma que se place en la belleza como esencia.

El placer nace de la satisfacción de las propias inclinaciones. La búsqueda de placer estará fijada por nuestra natural tendencia y disposición. De la naturaleza de nuestros "deseos" más a flor de "piel" depende que nos inclinemos hacia placeres o satisfacciones animales, humanas o "divinas".

Estamos dispuestos, prestos con nuestra atención a aquello que nos interesa. De forma espontánea, esa predisposición, esa sensibilidad previa hacia algo, nos permite reconocerlo cuando lo vemos, o por el contrario pasar de largo sin advertirlo. Cuando algo nos interesa o nos gusta suscita nuestra atención y hasta nuestra admiración. Cuando en nosotros no se ha despertado ese interés, no lo reconocemos como deseado o especial.

La búsqueda de satisfacción es innata en el hombre, pero puede irse elevando desde la búsqueda de sensaciones agradables para los sentidos, hacia la satisfacción

de las emociones y hasta la necesidad de agradar al alma.

¿Qué produce el placer del alma? Diremos, como Platón, que todo aquello que entra en la esfera de su naturaleza y que tiende a elevarla, a recordarle su origen celeste, es decir, lo Justo, lo Bueno y lo Bello.

A veces la obra de arte no despierta en nosotros principalmente un sentimiento amable y placentero que podríamos relacionar con ese sentimiento de la belleza. Puede despertar admiración, asombro, sobrecogimiento, conmover nuestras emociones e ideas de tal manera que nos arranque de nuestra inercia.

La Obra entonces realmente es un elemento transmisor, pero debemos hablar verdaderamente de arte si además ennoblece. Su belleza está ahora en la conjugación de sentimientos e ideas que se enlazan, como por ejemplo en un drama teatral, para dar una impronta final en la conciencia del hombre transportándolo hacia algo más excelso de sí mismo.

La belleza de las partes que se conjugan cede su importancia a la sublime belleza de la huella que deja en el alma del artista y de quien contempla la obra. En definitiva nos conmueve y nos eleva íntimamente hacia la dignidad de nuestra naturaleza humana.

Así la altura del arte estriba en hacia dónde se dirige, si a ensalzar la parte más grosera del hombre o a la más noble, ya sea en sensaciones, emociones o pensamientos.

Cuando el alma es la que contempla ella sabe reconocer lo que a ella pertenece. La educación estética es pues una vía de despertar del alma dormida y tal educación es posible y necesaria. El arte se convierte en una aspiración profunda de la filosofía, pues quien contempla una verdadera obra de arte recreándose en ella, y ha despertado en sí al filósofo, añade a la satisfacción y felicidad de la contemplación de la belleza una gran profundidad espiritual.

El interior de una persona puede estar poblado de orden y de claridad, de creatividad y de armonía, de bondad y humanidad, pero también podemos hallar en él caos, ignorancia, egoísmo, oscuridad.

Es obvio que el poseer un universo interior orde-

“Para percibir la belleza, el ánimo ha tenido que embellecerse en esforzada elevación a través de la purificación.”

Plotino

**“El pinzón dorado”
de Carel Fabritius
(1622-1654).**

nado y luminoso nos va posibilitando cada vez más en la percepción de ese orden y armonía del mundo exterior. Por eso la verdadera educación, no tendría que ser tan sólo conceptual y racional sino que debería de afinar el alma y prepararla en la captación de la belleza, permitiéndonos no sólo reconocerla, sino recrearla en las palabras, en los comportamientos y pensamientos.

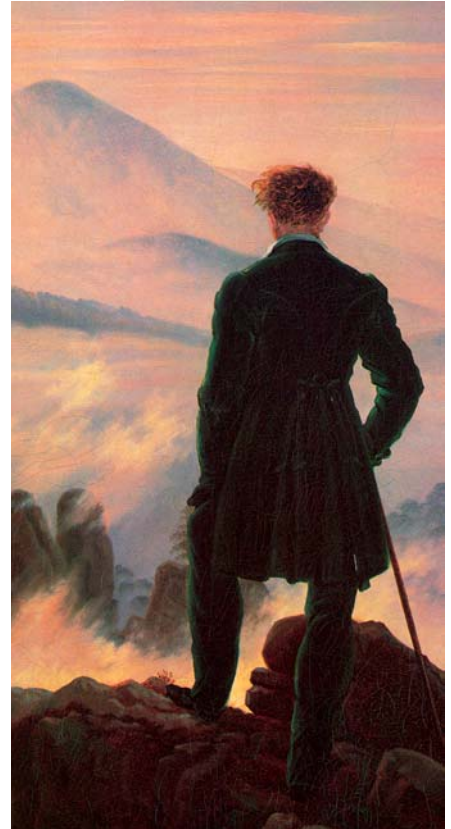
Cuando la luz de la belleza
toca el aspecto visible del hombre,
se expresa en **elegancia**.
Cuando se refleja en sus
acciones es **cortesía**.
Cuando impregna sus emociones
y sentimientos se manifiesta
como **bondad** de corazón ...
...y cuando ilumina las Ideas,
la belleza es **Sabiduría**.

En la medida en que se despierta una sensibilidad ante el arte también se desarrolla un criterio estético propio. Lo cierto es que la mayoría de las personas no lo tienen sino que sencillamente se dejan llevar por la moda. Esto lo vemos tanto en el vestir, en la arquitectura, en la música, en la decoración, etc.

Tener criterio es tener libertad de elección, pero la libertad no es posible desde la ceguera ni la oscuridad.

El criterio propio surge cuando tenemos ideas y sentimientos coherentes arraigados en una visión global, reflexionada y aceptada, que nos cala hondo. La libertad sólo es posible ejercerla desde el conocimiento y el despliegue de nuestra realidad interna.

Toda la trayectoria que va teniendo nuestra vida con sus oportunidades de experiencia y sus improntas en la personalidad y el alma; el esfuerzo que realizamos en despertar nuestra verdadera naturaleza, sensibles a los valores profundos; además de ese sello misterioso que trae nuestro Ser, tal vez de nuestro peregrinaje por otras

“El viajero” (detalle)
de Caspar David
Friedrich (1818).

“El espectáculo
de lo bello, en
cualquier forma
en que se presente,
levanta la mente
a nobles
aspiraciones.”

Bécquer

vidas, va a ser la fuente de nuestro criterio estético, de sus matices y preferencias, en definitiva de nuestra receptividad a la belleza y el mensaje artístico en sus diferentes formas de manifestación.

Nuestra conciencia puede elevarse trasportada por Bach o recrearnos nostalgia a través de un nocturno de Chopin. Puede sentir grandeza frente al templo de Karnak o amor con un poema de Neruda... pero también puede rodar desbocada a las oscuras resonancias del morbo.

En nosotros están todos los Universos posibles y nuestra conciencia navega en ellos recreándose o sufriendo, construyéndonos una realidad humana que trata de trascender su herencia animal.

Esta capacidad de la conciencia del hombre de elevarse o caer nos lleva a la necesaria Voluntad que nos mantenga en lo mejor y tenga la resolución de apartarnos de lo peor. De su ejercicio, del uso de esta Voluntad superior, nace la Libertad interior y el poder sobre nosotros mismos.

Del hábito de la conciencia elevada o cuando menos sostenida en lo noble, en lo justo, en lo bello, nacen unas posibilidades de experiencia insospechadas en torno al arte y a la belleza. Más allá de la estética formal, un bello poema, una frase musical o el pórtico esbelto de un templo, son la puerta a un divino misterio reservado a quien franquea las puertas de su alma inmortal.

El frecuentar los museos y salas de arte, los teatros y salas de conciertos, las ciudades evocadoras, la poesía, suponen un bálsamo para nuestras maltratadas vidas, llenas de estrés y competitividad. El arte restaura nuestra perdida serenidad.

El arte, como una siempre renovada aspiración a la belleza, supone una esperaza y un refugio para las almas despiertas, cuando ven cómo el mundo se precipita en la locura y el absurdo, cuando descubren las pocas respuestas que se dan a la necesidad de verdad y el poco calor humano que surge ante la necesidad de amar.

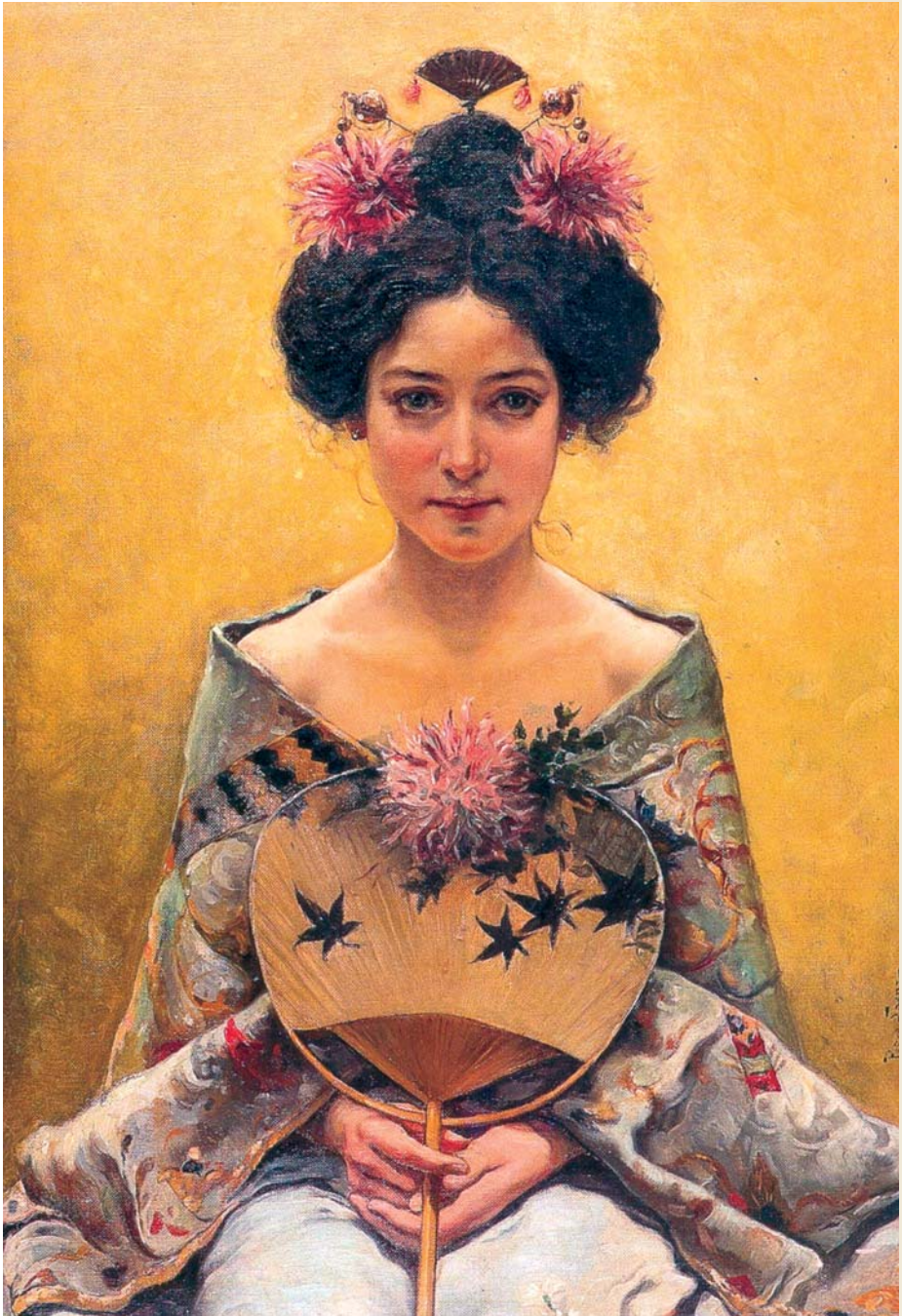
“La belleza reside en el corazón de quien la contempla.”

Albert Einstein

“Flautista” Museo Capitolino de Roma.

“Crisantemos” de Pedro Sáenz (1864-1924).

LA NATURALEZA DEL ARTISTA, El artista como puente sublime

Situarse frente al lienzo, inmaculado y blanco, frente a la piedra bruta, frente al silencio, impone un respeto sagrado. Es el Inicio en donde la Idea pura, libre ahora de su cárcel de materia, va a fecundar el mundo de indefinida forma para "dar a luz" la Obra de arte, fiel criatura de la Divina Inspiración.

La Maestría es el Poder de la Voluntad sobre la materia, en elevación y descenso del mundo Celeste, mansión de los Arquetipos. Así se reúnen en el artista una serie de características que responden a esos dos aspectos fundamentales del arte: el elemento formal y el elemento interno.

El poder sobre la materia

Por un lado, el artista ha de desarrollar una capacidad de dominio sobre la materia que implica Voluntad, constancia, conocimiento y capacidad de esfuerzo. El artista no se improvisa. Puede haber un gran potencial artístico, pero esto no basta.

Cuántos de nosotros no hemos tenido un momento de inspiración musical o poética, pero cuando nos ponemos frente a un instrumento o un papel nos sentimos inútiles. Somos incapaces de modelar sonidos o materia. Nos ponemos delante de un pedazo de barro o de una piedra... y ¿ahora qué hacemos?... se fue... Percibimos la idea por un instante, pero no somos capaces de plasmarla. Nos falta conocimiento y desarrollo técnico.

La técnica se manifiesta como el control de las formas, capaz de introducirnos, como una mano, en la materia y hacerla dúctil a nuestra voluntad. Es un Poder, un Poder que requiere muchísima constancia, que requiere conoci-

**"El adiós" de
Auguste Rodin
(1892).**

**"Todo gran
artista es un
vértice de las
fuerzas de la vida
y cuanto mejor
las domine y las
remodele, mayor
artista será."**

Jinarajadasa

mientos, perseverancia y esfuerzo. Precisa de un constante perfeccionamiento de uno mismo, movido por el entusiasmo que produce en nosotros la pasión artística, el amor a la belleza.

Las diferentes habilidades se convierten en herramientas de nuestro Ser, con las cuales vamos capacitando a nuestra personalidad. El proceso de perfeccionamiento, el conocimiento de las leyes de la materia y el comportamiento vivo de los materiales y formas, van a ser un verdadero instrumento de poder al servicio de la inspiración. Esa habilidad técnica a la vez nos alimenta, pues nos permite ir adentrándonos en el misterio de la forma, de sus secretos y de sus resonancias.

Sin embargo, para el artista la relación con la materia no ha de carecer de cariño y respeto, pues ve en la piedra, el color o el sonido, la misma vida que a él le anima a adentrarse en la creación. La vida Una de la que el artista en cierta forma trata de ser su mensajero.

Los materiales no se agreden sino que se transforman y mutan en un proceso que les es natural. La materia abordada de forma amable nos abre sus secretos: *- "Ayuda a la naturaleza y con ella trabaja, y ella te considerará uno de los suyos y te prestará obediencia."* - Así enseñaban los viejos textos del Tíbet.

Es un ancestral cortejo entre la naturaleza y el hombre; los viejos sabios conocían sus secretos y nos recomendaban siempre el trato sereno y amable en un diálogo sincero con las plantas, las rocas, los ríos y montañas, los colores de la luz y los sonidos del viento. Las mutaciones y transformaciones de la materia, soporte formal de la etérea belleza, no se revelan sólo al científico investigador, sino al artista paciente que no entra en combate destructivo con la materia sino en diálogo profundo.

Hemos hablado del Poder del artista sobre la materia, de la técnica (saber hacer), como poder que requiere una gran voluntad expresada en disciplina y constancia, amor a la naturaleza y conocimiento. A ello el artista debe unir otro Poder Interno.

"Como con las obras de la eterna naturaleza, hasta la más minúscula nervadura, todo es forma y todo tiene como fin la totalidad."

Goethe

**Óleo sobre lienzo de
Eduard Charlemont
(1848 - 1906).**

El poder sobre sí mismo

Hablemos ahora del otro aspecto, más sutil e interno. Es preciso que el artista halle la inspiración, que sea capaz de acceder a esos Principios Bellos y Estéticos que están en el mundo de las Ideas, que sea capaz de servir como receptáculo o como canal, y para eso hace falta que esté afinado adecuadamente.

Al Arte no se accede de abajo a arriba (de lo grosero a lo sutil). Sin la necesaria inspiración, sin la resonancia interior armónica, no se puede producir la belleza.

Componer la belleza desde el mundo de las formas solamente es imitar, es unir trazos muertos para tratar de reproducir lo que reconocemos como bello o simplemente dicen que es bello. Pero no hay verdadera creación artística si no somos capaces de recrear también el alma que le da vida. La creación siempre es un acto espiritual no un acto formal. Todo cuerpo, toda obra, ha de estar animada por un alma que le dé el ser. Y el alma desciende a la materia a través de la inspiración.

El artista es instrumento e intérprete de la verdad y la belleza. Como tal su calidad humana ha de ser alta, ya que parte de sí mismo se expresará en la obra, que será el resultado de esa verdad y belleza resonando en el instrumento-puente que es el artista.

Entender el arte simplemente como la manifestación del mundo psicológico y onírico del artista es haber reducido el arte a muy poca cosa, a veces es haberlo reducido al triste espectáculo del caos y miseria humana que puebla el interior del autor.

La verdadera obra de arte ha de ser algo más. Si bien es cierto que participará de la naturaleza del autor (de ahí la necesaria riqueza y nobleza del interior), debe trascenderlo y hallar su raíz en los mismos arquetipos donde el artista accede con su inspiración.

Es la doble naturaleza del alma, sensible e inteligible,

Recreación digital de un bronce del siglo XIX.

“El artista debe ser un verdadero oficiante, un intérprete de la naturaleza, un hábil mediador entre las Ideas perfectas y los hombres. Esa es su misión: despertar el alma de sus observadores y no sólo su admiración.”

Delia S. Guzmán

mortal e inmortal, la que le hace al artista ser puente y frontera entre lo visible e invisible, entre lo terrestre y lo celeste.

La inspiración tiene alas y por ello el arte es hijo de la libertad de espíritu (como diría Schiller), no de los instintos. Es el espíritu el que es capaz de volar libre hacia el Ideal de Belleza. Si está oprimido por lo grosero, por la oscuridad de una personalidad desordenada o "enferma", sólo reflejará ansia de libertad pero no un vuelo libre y elevado.

Si el alma-puente está firme y despierta, el viento de la inspiración nos recorre realizando el prodigio y el entusiasmo abre el camino heroico al verdadero sacerdocio artístico.

Pero si el alma no reconoce su naturaleza inmortal afirmada en lo celeste, entonces no se construye el puente, nos perdemos en los torbellinos espirales de esta orilla material, y convertida el alma en un espejo sólo vemos reflejos de nosotros mismos y sombras quiméricas, reacciones automáticas producidas por el roce con el mundo.

Es el artista entonces un puente que une las dos orillas, el mundo formal y el mundo de elevadas Ideas. Es un instrumento a través del cual suena una sutil melodía. Por lo tanto ha de ser un buen puente, un extraordinario y afinado instrumento.

Así, el artista requiere un constante perfeccionamiento, no sólo de su capacidad técnica, sino de su naturaleza interna. El artista nace como vocación, pero se hace a través de su realización.

Y en ese proceso de realización tiene una especial importancia la afinación correcta del instrumento que es la personalidad del artista. Esta afinación significa haber ajustado bien nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos, y manteniendo el control sobre nosotros mismos, tensar cada una de las cuerdas adecuada y armónicamente, ni demasiado porque se romperían, ni muy poco porque no sonarían. Por ello el artista debe afinar cada uno de los aspectos de su vida, en lo psicológico, en lo mental y en lo vital, para que pueda producir una cierta melodía y en nuestro instrumento-personalidad

**"Ni elevada
inteligencia, ni
imaginación, ni
ambas dos cosas
en conjunto hacen
al genio. ¡Amor!,
¡Amor!, ¡Amor!.
He aquí el alma
del genio."**

W. A. Mozart

pueda "sonar" el soplo de alguna Musa.

Esta conjunción de factores: dominio de la técnica, dominio de sí mismo y equilibrio interno, ha de expresarse también en el control de la Imaginación. En realidad proceden de ella. Es la imaginación el campo donde primero se ha de dibujar cualquier creación artística o impronta que la inspiración atrape. La imaginación entonces ha de obedecer a la voluntad, abierta a la intuición, sí, pero evitando el caos anárquico de una fantasía que no reconoce dueño. Será la concentración, la agilidad y ductilidad de una mente atenta y serena una de sus mejores herramientas.

Es esa serenidad mental uno de los factores que contribuyen a la receptividad. Un silencio y una calma de la personalidad que se manifiesta en el artista consumado, fruto de un cierto desapego de las "cosas de este mundo".

El silencio favorece la receptividad y la resonancia de los armónicos del arte. El silencio es apaciguamiento de nuestro parloteo mental, de nuestra excitación banal y superficial. Es serenidad que nace del alejamiento de las vicisitudes cotidianas. Una mente embotada y una psique alterada no son el mejor estado para la receptividad estética.

Pero la serenidad es una actitud interior que se puede mantener en medio de la agitación y la acción. Se trata de permanecer en el centro de nosotros mismos aún en medio del combate, sin perder el control ni la inspiración. Aunque se mueva el mundo y se puedan estar tambaleando todas las cosas, uno permanece en su seguridad interior unido a su centro de fuerza.

Óleo de Eliseu Meifrén (1886).

También es cierto que hay una estrecha relación entre el Bien y la Belleza. Un alma buena es más receptiva a elevadas inspiraciones que un intelectualoide lleno de discursos y argumentos. La bondad de corazón es una llave misteriosa que abre todas las puertas internas y externas. Tal vez por ello Platón expuso inefablemente unido el Amor y la Belleza.

El Egoísmo por el contrario, nos cierra sobre nosotros mismos y nuestra personalidad, aislándonos de todas las fuentes superiores de inspiración.

Si la bondad de corazón es una predisposición hacia lo bueno y lo justo, si nos lleva a trascender nuestra personalidad egoísta e impulsiva y ser más receptivos al influjo de nuestro verdadero ser, ¿no habría de producir similar transformación en el artista con respecto a la Belleza?

Transmutación de la mirada

Puesto que el arte trata de hacer visible lo que el alma ve, es preciso entonces una metamorfosis de nuestra visión interior, una suerte de transformación en nuestra capacidad de ver y en la calidad de nuestra mirada.

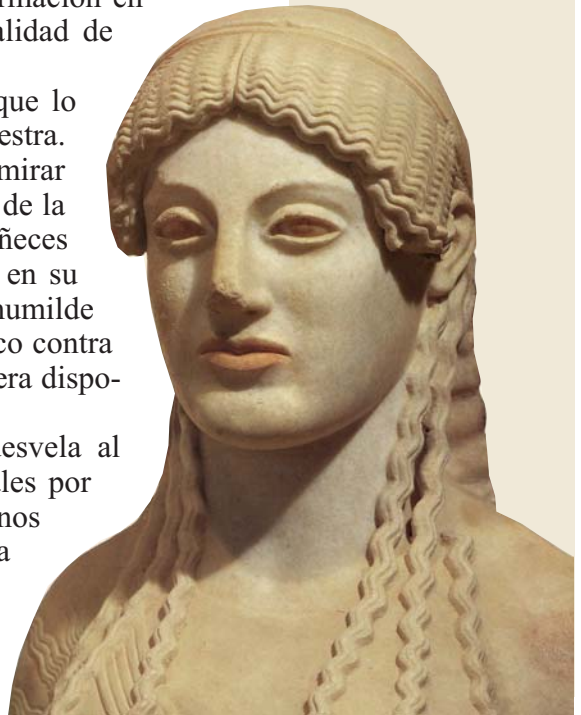
El artista desvela lo invisible porque lo ve, y no lo explica sino que lo muestra. Para ello el artista no sólo tiene que mirar dentro de sí, sino a través de sí, salir de la oscura caverna de las propias pequeñeces e ignorancias, contemplar el mundo en su inmensidad y profundidad, temblar humilde por amor a la belleza o alzarse heroico contra la oscura opresión, he ahí la verdadera disposición para la inspiración.

Su elevación de la atención le desvela al artista lo mejor, los escondidos canales por donde la vida, en sus diferentes planos de manifestación, discurre en belleza trasformadora. Halla las múltiples llaves que la naturaleza guarda para poder recorrerla y recorrerlos hasta las cumbres de nosotros mismos.

“Arte es la contemplación del mundo en estado de gracia.”

Hermann Hesse

Koré-Grecia arcaica.
(Siglo VI a.C.)

El artista cuando mira, oye o siente, puede trascender la razón y el sentimiento, quedando únicamente la contemplación pura y serena capaz de captar un leve misterio. Su mirada es distinta, pues participa de un mundo más allá de lo aparente, donde lo visible y lo invisible forma una unidad total.

Su mirada está presta siempre a percibir las múltiples armonías, bellezas escondidas que atestiguan la Divina Belleza, pues ésta puede descubrirse en todas partes, una hoja que cae, el humo de una hoguera, un gesto, el trueno, pueden despertar la inspiración.

Hay una grandeza en el artista que reconoce la belleza por igual en lo grande y en lo pequeño, en lo sencillo y en lo complejo, pues da valor, no a la cosa en sí, sino a la belleza que se expresa en ella.

Una mirada así sólo es fruto de la dulcificación del alma y de un impulso vital de alcanzar la perfección.

A veces el artista, a través de su obra, no esconde lo grosero, ni el dolor, ni el caos, sino que lo transmuta en una finalidad alquímica, lo interpreta en un pasaje de oportunidades, donde la vida necesariamente se resuelve en una finalidad que trasciende el bien y el mal, el juego de sombras, para alcanzar en totalidad su realización plena. El arte trata de provocar un estado de conciencia receptivo a elementos elevados, despertando esa conciencia del hombre.

La mirada del artista ve, su atención revela la realidad más sutil y profunda de los hechos y la vida, porque no ha perdido la capacidad de asombro. Es la misma capacidad que hace al hombre ser filósofo, recreando cada día la mirada para recibir la ofrenda de un nuevo secreto.

Entusiasmo - Inspiración

Es difícil saber de dónde nace la inspiración, pero sí es cierto que en ella interviene en buena parte el Entusiasmo, esa divina locura o furor heroico que describiese Bruno.

Serenidad y Entusiasmo, ¡qué paradoja! Pero el artis-

Apunte del dios Helios para la "Fragua de Vulcano" de Velázquez (1599-1660).

"Golpea tu corazón, que en él está tu genio"

Stuart Mill

ta ha de convivir con la paradoja como en la vida. Serenidad es orden en la personalidad, y el Entusiasmo es elevación del alma. Del equilibrio de estos aspectos, pasivo y activo, receptivo y conquistador, surgirá el artista.

La inspiración nace del Entusiasmo, necesitará de un orden para expresarse y descender, pero no nace de ese orden, sino de ese fuego interior que nos exalta y purifica por dentro convirtiéndonos en instrumentos de algo superior.

Dudo de que la genialidad se asiente en lo que la comodidad entiende como "mesura".

A veces el equilibrio y la medida se interpretan como una justificación, que dando prerrogativas a la personalidad animal y sus inclinaciones, apaga el fuego del espíritu en aras de un supuesto "justo medio" que nos dará la "paz".

Tal vez la excelsa inspiración nazca de una fuerte inclinación de la balanza hacia la arrebatada locura del espíritu, que se lanza a la conquista de las más elevadas metas.

Tal vez la paz interna no nazca de la comodidad, sea física o psicológica, sino de la afirmación del Ser del artista, y el fiel de la balanza esté allí donde su corazón reconozca lo auténtico y lo bello.

El Entusiasmo se vive como un Amor hacia lo Bello y lo Bueno, como un arrebatado hacia ideales de perfección, que moviliza el alma y nos libera del apego a las cosas materiales. Es una capacidad de soñar y hacer prodigios.

El Entusiasmo es Amor y el Amor es Entusiasmo, y no hay verdadero artista si no hay verdadera capacidad de amar. Recordando de nuevo a Giordano Bruno diremos que: *"El amor da la posibilidad de realizar los más altos sueños y da grandeza a las cosas amadas"*. Al artista, el Amor le revela la grandeza y belleza del Mundo.

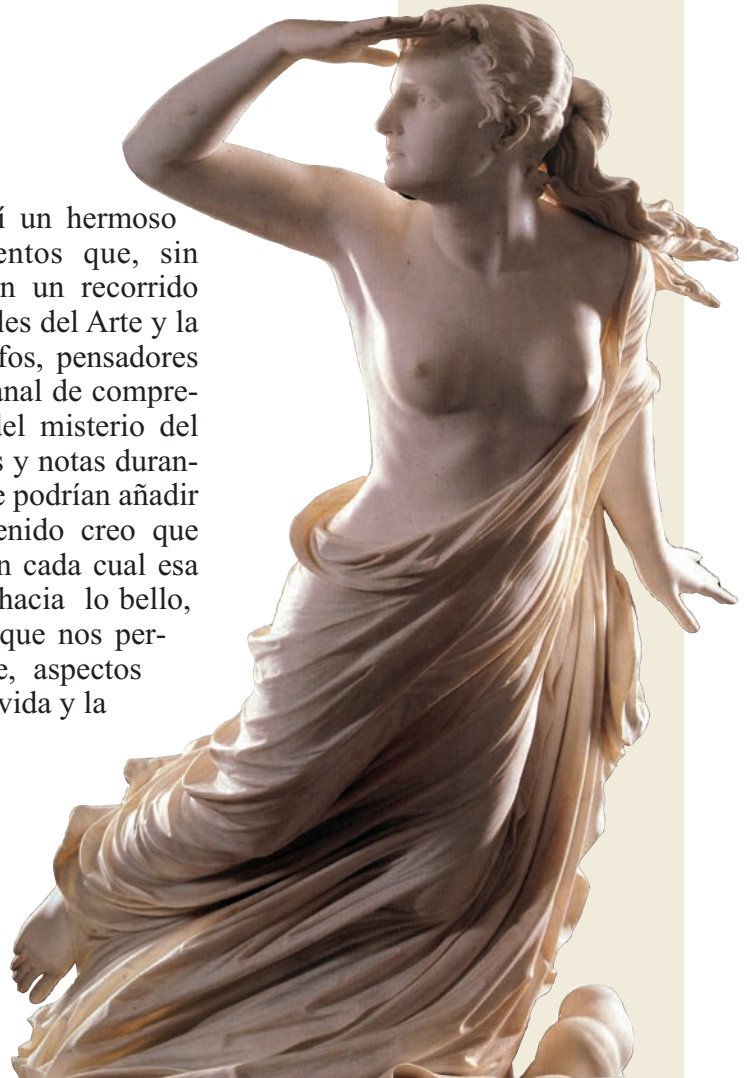

"Muerte de Sócrates"
de Jacques Louis
David (1748-1825).

Arte y Belleza

FRAGMENTOS ESCOGIDOS DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

He querido reunir aquí un hermoso racimo de pensamientos que, sin orden aparente, hacen un recorrido por los aspectos más esenciales del Arte y la Belleza, recogidos de filósofos, pensadores y artistas, que abrieron un canal de comprensión y una vía de accésit del misterio del Arte. Son el fruto de lecturas y notas durante algunos años, y sin duda se podrían añadir muchos más, pero su contenido creo que puede ayudar a potenciar en cada cual esa sensibilidad latente o activa hacia lo bello, o recrearnos en reflexiones que nos permitan *ver*, como en el arte, aspectos invisibles y profundos de la vida y la naturaleza humana.

“La pléyade perdida” de Randolph Rogers (1825-1892).

“Arte: se llama así a la ejecución sensible de las intuiciones estéticas.” (J. A. Livraga)

“Arte no es otra cosa que la taumaturgia de hacer aparecer ante los sentidos lo que el Artista percibe con otros *sentidos* en dimensiones armónicas y terribles.” (J. A. Livraga)

“El Genio pule aristas, redondea las cosas para hacerlas adaptables a los ojos de los humanos de manos frágiles, ojos pequeños y oídos limitados. Es el "Puente de Oro" entre los Arquetipos de la Belleza y muestras miserias humanas, doradas súbitamente por la luz de las musas.” (J. A. Livraga)

“El espectáculo de lo bello, en cualquier forma en que se presente, levanta la mente a nobles aspiraciones.” (Bécquer)

"Si miráramos siempre al cielo acabaríamos por tener alas." (Flaubert)

"La belleza reside en el corazón de quien la contempla." (Albert Einstein)

"Cuando las cosas no van bien, nada como cerrar los ojos y evocar internamente una obra bella." (Maurois)

"Si quitáseis de nuestros corazones el amor a lo bello, nos quitaríais el encanto de vivir." (Rousseau)

"¿Cómo veremos esta belleza inmensa que queda de alguna manera en el interior de los santuarios y que no se adelanta hacia fuera para dejarse ver por los profanos?"

Aquel que pueda que vaya y la siga hasta su intimidad, que abandone la visión de los ojos y no se dé la vuelta hacia el brillo de los cuerpos que admiraba antes. Porque si vemos las bellezas corporales no hay que correr hacia ellas, sino saber que son imágenes, huellas, sombras; y que hay que huir hacia esa belleza de la cual son imágenes.

Cerámica china,
dinastía Tang
siglo VII d.C.

¿Qué ve entonces ese ojo interno?

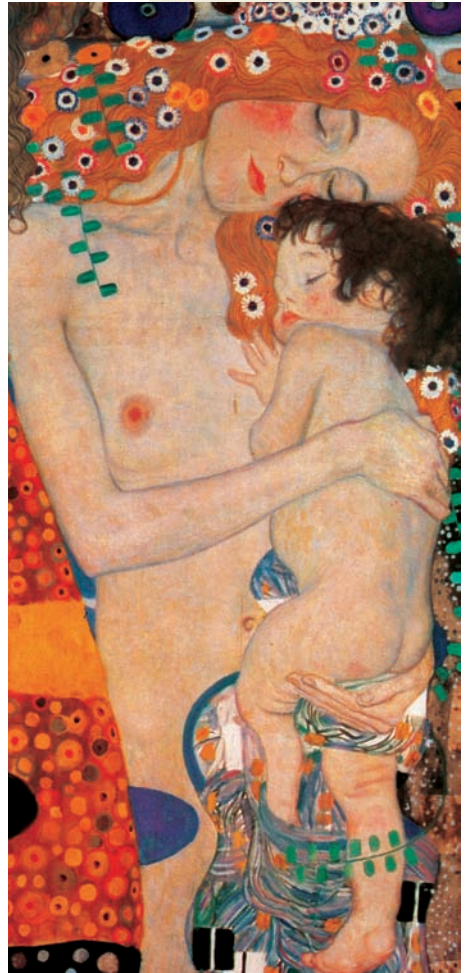
Desde su despertar no puede ver bien los objetos brillantes. Hay que acostumbrar al alma misma a ver primero las bellas ocupaciones, luego las bellas obras, no las que ejecutan las artes sino las de los hombres de bien. Luego hay que ver el alma de los que ejecutan bellas obras. ¿Cómo podemos ver esa belleza del alma buena? Vuelve a ti mismo y mira: si todavía no ves la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que tiene hacerse bella; él quita lo superfluo, endereza lo que es oblicuo, limpia lo que es oscuro para hacerlo brillante y no dejes de esculpir tu propia estatua, hasta que el resplandor divino de la virtud se manifieste, hasta que veas la templanza sentada en su trono sagrado."

(Plotino -*Enéada 1,68, "De lo bello"*)

"Conviene que el que quiera proceder con acierto en este camino, comience desde que es joven por despertar a los cuerpos bellos y en primer lugar a un sólo cuerpo y siembre así bellas máximas. Luego debe comprender enseguida que la belleza que hay en un cuerpo cualquiera es hermana de la que hay en otro, y que si ha de ir en persecución de la belleza en su idea misma, será mucha necesidad no considerar como una sola y una misma belleza, la que existe entre los cuerpos. Cuando se haya penetrado de este pensamiento, se constituirá en amante de todos los cuerpos bellos y cederá en la vehemencia de su amor a uno sólo, despreciando y teniendo en poco este amor exclusivo.

Después de esto deberá refutar la belleza del alma, más estimable que la del cuerpo, de modo que si encuentra un alma convenientemente dispuesta, aunque su cuerpo no sea de gran hermosura, será el devoto constante de ella y dará nacimiento a pensamientos que enseñarán y fortificarán el carácter, a fin de que, precisado a contemplar la belleza en las

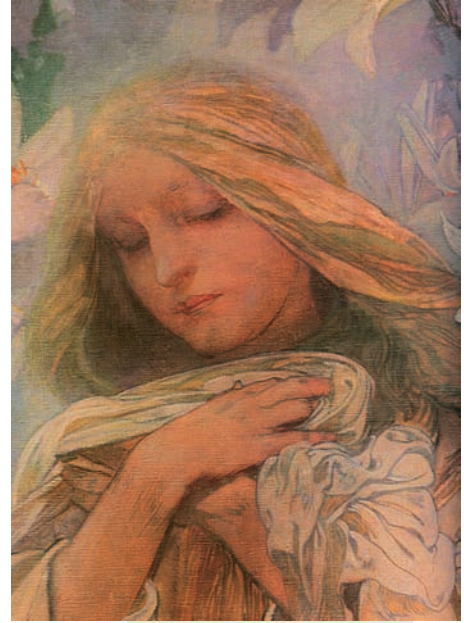
"Maternidad" de
Gustav Klimt
(1862-1918).

acciones y en las leyes, conozca que toda belleza es congénere consigo misma, para que estime como muy poca cosa la belleza del cuerpo.

De la contemplación de las acciones se elevará a la de las ciencias, a fin de que vea también la belleza de las ciencias y dirigiendo su mirada a una más amplia belleza no se esclavice, limitándose a la belleza de una sola como el amante servil que ama la belleza de una joven o de un hombre, o de una sola acción, ni se haga un vil y mezquino amante, sino que volviéndose a contemplar el inmenso piélagos de belleza, produzca renovados, bellos y magníficos pensamientos y discursos, en una abundante y rica filosofía, hasta que su espíritu, robusteciéndose y creciendo en ella, llegue a contemplar una sola ciencia, que es la ciencia de la belleza.

Procura ahora, Sócrates, prestarme la mayor atención posible. El que contemplando por su orden y como es debido los objetos bellos, haya sido conducido aquí en los misterios del amor, llegando ya entonces al último grado de la iniciación, de pronto verá presentarse a su vista una Belleza de naturaleza admirabilísima; ésta es, Sócrates, aquella por la que han sido todas nuestras procedentes fatigas: Belleza eterna, increada, imperecedera, que ni nace ni perece, ni crece ni decrece: Belleza que no es en parte bella y en parte fea; ni bella en un tiempo y fea en otro; ni bella con relación a una cosa y fea con relación a otra; ni bella aquí y allí fea; ni bella para unos y fea para otros. Ni se le presentará la belleza como una cara, ni como manos, ni como cualquier forma corpórea; tampoco como pensamiento cualquiera, ni como una ciencia determinada, ni residiendo en otra cosa que ella misma, en un animal, en la tierra, en el cielo, ni en otra parte cualquiera, sino que subsiste ella en sí misma, eternamente idéntica consigo: Belleza de la que participan todas las demás Bellezas, de una manera tal, que ya nazcan o perezcan todas ellas, no por eso la belleza es, en sí, mayor o menor, ni sufre variación alguna." (*Platón. El Banquete*)

"Madonna de los lilium"
Alphonse Mucha (1904).

"Arte, verdaderamente Arte, es aquella belleza, armonía pura, que ilumina y eleva, haciendo vibrar lo mejor de nosotros. Todo aquello que exalta las bajas pasiones, la arritmia, la violencia y la ignorante desesperación, no es Arte." (*J. A. Livraga*)

"El hombre se ha servido siempre del arte como un medio para tener conciencia de las ideas e intereses más sublimes de su espíritu. Los pueblos han depositado sus concepciones más elevadas en las producciones del arte, las han manifestado y han tomado conciencia de ellas por medio del arte. La Sabiduría y la Religión están concretadas en las formas creadas por el arte, quien nos ha entregado la clave gracias a la cual estamos en condiciones de comprender la sabiduría y la religión de muchos pueblos." (*Hegel*)

"El arte es el que nos ofrece apreciaciones de las formas universales, haciéndolas aparentes y sensibles." (*Hegel*)

"Lo que buscamos en el arte lo mismo que en el pensamiento, es la verdad." (*Hegel*)

"Despertar el alma: tal es, según dice, el objetivo final del arte... su objetivo consiste en revelar al alma toda lo que encierra de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero." (*Hegel*)

"El Arte no solamente debe ser una expresión del hombre en un estado de conciencia determinado, sino que debe ser una captación de un misterio cósmico y un misterio humano." (*J. A. Livraga*)

Fresco pompeyano
s. I a.C.

"El acceso permanente a los mundo estéticos es privativo de las almas estéticas." (*J. A. Livraga*)

"La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando." (*Picasso*)

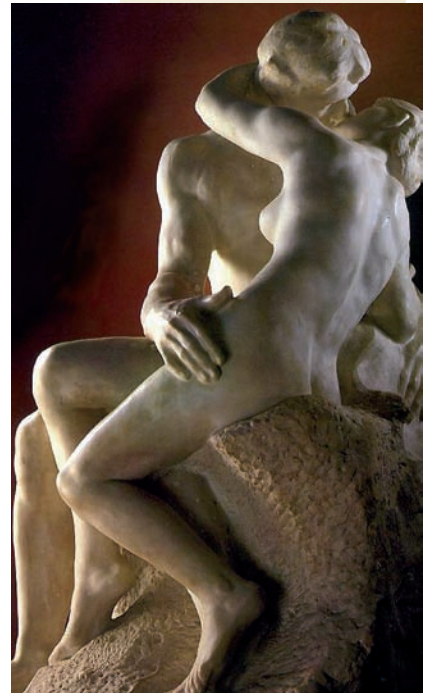
"El que tiene imaginación y no se educa, tiene alas, pero no tiene pies." (*Barón de Montesquieu*)

"Vivimos en un océano de vida, inconscientes de la mayor parte de la belleza que pertenece a las manifestaciones más significativas de la vida; lo perdemos porque sólo nos interesa buscar el placer en los niveles físico y psíquico, lo cual resulta intrínsecamente superficial." (*Sri Ram*)

"Sólo una conciencia pura que sea imparcial y serena puede reflejar cada cosa como un espejo sin mácula, saber espontáneamente qué es bello y responder con su integridad." (*Sri Ram*)

"Consideremos una cuerda de una longitud dada. Hagámosla vibrar: producirá un sonido. Sujetemos la cuerda por un punto medio, y hagámosla vibrar de nuevo: ahora producirá un sonido una octava más alto. La división en dos da como resultado una analogía de la unidad original... entre la nota original y su octava hay siete intervalos, siete etapas desiguales que - pese a su desigualdad- el oído interpreta como *armónicas*. Dichas notas representan momentos de reposo en el descenso de la unidad hacia la pluralidad. Se puede decir que el universo creado *ocurre* entre el uno y el dos, y la armonía evoca en nosotros una conciencia instintiva (e incluso un anhelo) de la unidad de la que aquella se deriva. La armonía es la remembranza de la unidad. Y el arte que se basa en principios armónicos despierta en nosotros el sentimiento de unidad y del orden cósmico o divino." (*John Anthony West*)

"El beso" de Auguste Rodin (1840-1917).

"Cuando percibamos la verdad que radica en la naturaleza, en la misma alma de las cosas, descubriremos también la belleza que constituye la poesía de la vida, el aspecto poético de la verdad."
(*Sri Ram*)

"El Objetivo de un aspecto de la evolución es poner de manifiesto la belleza oculta de las cosas. En el hombre, es la belleza de corazón, de mente y espíritu, más que una simple forma externa."
(*Sri Ram*)

"¡Ave, Joven!

Tú que has nacido con una vista aguda para las proporciones y puedes manejarte con facilidad ante todas las formas. Puede ser que cada vez más despierte alrededor de ti la alegría de tu vida y sientas un jubiloso goce por el trabajo, el temor y la esperanza, el del viñador que en la plenitud del otoño grita animoso al escanciar en su vaso, el de la viva danza del segador cuando ha dejado la hacendosa hoz atada al madero.

Puede ser que en tu pincel este más virilmente vivo el nervio del deseo y del sufrimiento. Puede ser que te hayas esforzado y que hayas sufrido bastante, y que hayas gozado suficiente, y estés saciado de la belleza terrena. Puede ser que seas digno de descansar en los brazos de la diosa, que seas digno de sentir en tu pecho lo que hizo renacer al Hércules hecho dios.

Acéptalo, belleza celestial, pues él lleva, mucho más que Prometeo, los dones de los dioses a la tierra."
(*Goethe*)

"La vida se vuelve bella cuando se vive con el conocimiento de su profundo objetivo y significado, tal y como se manifiesta en toda cosa viviente."
(*Sri Ram*)

"Budha Sakyamuni" siglo III d.C.

"Una cosa bella es una cosa en la cual la conciencia descansa contenta, en la cual no hay ni apremio ni necesidad de ir más allá y de descubrir algo más con lo cual redondear y completar la experiencia." (*Sri Ram*)

"El Arte de toda especie, cuando encuentra la belleza, hasta hace del lenguaje un orden invisible en el cual cada cosa tiene su propio lugar y significado." (*Sri Ram*)

"No hay grados en la belleza; la expresión más compleja y la mas simple nos recuerdan un único estado. La sonata no puede ser más bella que la canción más sencilla, ni la pintura que el dibujo, sólo a causa de su mayor elaboración. El arte civilizado no es más bello que el arte salvaje sólo por su ethos, tal vez más atractivo. Encontramos una analogía matemática si encontramos círculos grandes y pequeños, los cuales difieren tan sólo en su contenido, no en su circularidad."
(*Ananda K. Coomaraswamy*)

"El arte es una constante aspiración hacia lo Bello, hacia esa belleza espiritual e intangible, arquetipo de perfección, que, como diría Platón, no puede diferir de lo Justo, lo Bueno y lo Verdadero."
(*M. Sándalo*)

"Belleza en la forma, Verdad en la idea, éstas son las correlaciones internas y externas. Cada una es testimonio de la otra."
(*Sri Ram*)

"Cuando la idea es bella en verdad, la expresión o el gesto también serán bellos."
(*Sri Ram*)

"Necesitaríamos cambiar los fundamentos del Arte: regresar al hombre al concepto de lo Bello, de lo Bueno y de lo Justo, como diría Platón. Necesitamos que el hombre deje de tener esas posturas sofisti-

Fresco italiano renacentista del Castillo de Manta (1483).

cadras, completamente exteriores y asépticas, para sentir realmente el Arte: el Arte debe sentirse con lágrimas en los ojos, con el corazón compungido, con las manos apretadas. El Arte no es simplemente una especie de especulación teórica o mental." (*J. A. Livraga*)

"Un artista puede ser grande a pesar de sus defectos, pero no gracias a ellos." (*J. A. Livraga*)

"Toda belleza brota de una misma fuente, y todas las cosas bellas están en secreta afinidad las unas con las otras." (*Sri Ram*)

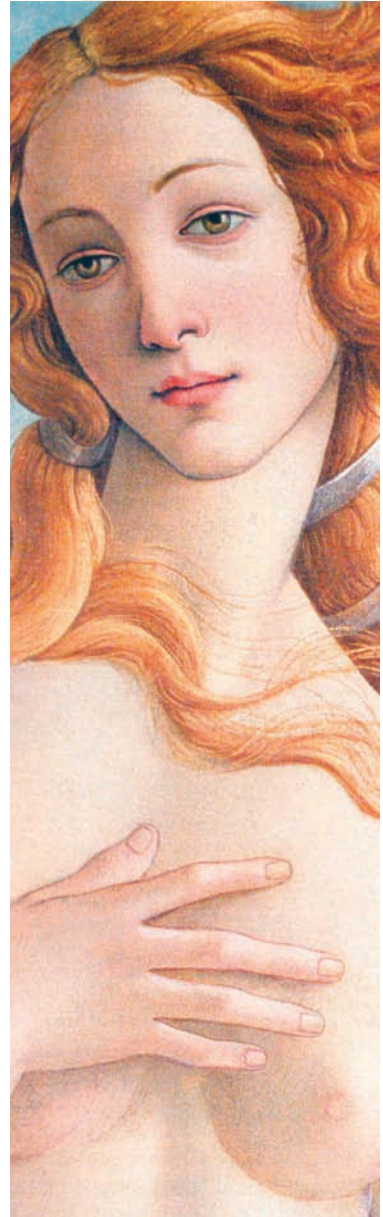
"Armonía es unidad en la diversidad." (*Sri Ram*)

"Cuando hemos logrado armonizarnos, no es una condición estática la que alcanzamos, sino una armonía creciente, en la cual cualquier nueva nota que se introduce no estropea el conjunto de la composición, sino que tiene la cualidad de perfeccionarlo y enriquecerlo." (*Sri Ram*)

"En cualquier obra de arte, grande o pequeña, todo, hasta el más ínfimo detalle, depende de la concepción." (*Goethe*)

"Todo gran artista nos arrebató y nos contagia, despertando toda la capacidad creativa que haya en nosotros; y como ya tenemos una idea de grandeza y ciertas aptitudes para ella, nos imaginamos fácilmente que el germen lo llevamos dentro." (*Goethe*)

"La armonía más perfecta es en realidad una unidad absoluta, donde la acción de cada parte está tan identificada con la de cada otra, que al efecto total es simple y único, como un acorde perfecto." (*Sri Ram*)

Detalle de
"El nacimiento de
Venus" de Botticelli
(1492).

"Hemos de llegar a ser traslúcidos en lugar de opacos tal como somos en general y hemos de conseguir esa armonía entre lo interno y lo externo, entre lo superior y lo inferior, que una condición de la verdadera comprensión e idoneidad." (*Sri Ram*)

"Cada uno es un tema en la Armonía Divina, aunque estemos en etapas diferentes de exposición de ese tema." (*Sri Ram*)

"El Arte, como expresión de la belleza y reflejo de lo bello, es una realidad en sí aunque no existiera ni un sólo artista que lo captara y lo hiciera visible en nuestro mundo." (*Delia S. Guzmán*)

"La actual confusión de ideas, que afecta a principio, medios y fines, proviene de la necesidad -que es en verdad temor- de dejar contentos a unos y a otros, de no dar la razón ni a unos ni a otros, de no aceptar el pasado ni pensar en el futuro, y de no soñar con un presente siempre en movimiento que jamás alcanza la solera de la experiencia, el sabor del conocimiento profundo." (*Delia S. Guzmán*)

"El Arte es expresión pero no de cualquier realización, impulso o sentimiento desordenado; no puede ser la vía de escape de los estados anímicos del pretendido artista. Antes bien, debe expresar lo mejor del hombre y lo mejor que el hombre recoge del Universo en el que se integra. Sensaciones, sentimientos, ideas, intuiciones, deberían ser refinados, y considerados como escalones necesarios para comprender cada vez mejor los grandes misterios del alma y del mundo." (*Delia S. Guzmán*)

"Arquero persa"
siglo IV a.C.

Creo en Dios Padre, en Mozart y en Beethoven, así como en sus discípulos y en sus apóstoles.

Creo en el Espíritu Santo y en la verdad del Arte, uno e indivisible.

Creo que el Arte procede de Dios y vive en el corazón de todos los hombres iluminados por el cielo.

Creo que quien ha paladeado una sola vez sus sublimes dulzuras, se convierte a él y jamás será un renegado. Creo que todos pueden alcanzar la felicidad por medio de él.

Creo que en el juicio final serán afrentosamente condenados todos los que en esta tierra se hayan atraído a comerciar con este arte sublime, al cual deshonran por maldad de corazón y grosera sensualidad.

Creo, por el contrario, que sus fieles discípulos sean glorificados en una esencia celeste, radiante, con el brillo de todos los soles, en medio de los perfumes y los acordes más perfectos, y estarán reunidos por toda la eternidad en la divina fuente de toda armonía.

¡Ojalá me sea otorgada tal gracia!

Amén.

Wagner compuso su *Credo* haciendo del Arte una religión, una ética y una estética metafórica.

"El Arte es catarsis... fuente de purificación, justamente a causa del contacto entre el hombre y las ideas arquetípicas. Ese contacto limpia el alma de escorias y le otorga la eterna juventud, ya que acrecienta la imaginación y la mantiene siempre despierta, siempre activa, siempre en busca de algo superior a lo ya obtenido."

(Delia S. Guzmán)

"El Arte no es el contacto con lo de abajo sino con lo de arriba. El artista es entonces un pontífice; es un puente, una conexión, una relación entre el mundo visible y el mundo invisible. Es aquel que es capaz de interpretar lo secreto, lo escondido, lo que vulgarmente no se ve, y lo trae a nuestro mundo, bien bajo forma de música, de pintura, de escultura, de arquitectura, para que todos podamos participar de ello." *(J. A. Livraga)*

**Cornelis van
Spaendonck
(1756-1840)**

"El arte debe ser siempre bello, siempre armónico. No algo intelectual que tenga que ser *explicado* para una suerte de *iniciados*. El Arte tiene que entrar en nosotros de manera intuicional. El Artista tiene que lograr llegar a nosotros sin necesidad de que lo intelectualicemos."

(*J. A. Livraga*)

"El descubrimiento de la belleza exige dos atributos por parte del hombre. En primer lugar debe responder a la belleza y en segundo lugar aprender a crearla. La primera parte, el descubrimiento de la belleza, depende de la educación de la mente y de los sentimientos. Una vez éstos debidamente educados, los ojos perciben la belleza allí donde antes no vieron más que estolidez y fealdad."

(*Jinarajadasa*)

"Mucho antes de que la mente pueda explicar el porqué un objeto es bello, el sentido estético percibe la belleza en el objeto." (*Jinarajadasa*)

"El arte es un mediador de lo inexplicable, por eso parece locura querer mediatizarlo a través de la palabra. Pero al hacer esfuerzo en este sentido, la inteligencia obtiene más de un beneficio que, a su vez revierte, en provecho de las fuerzas actuantes. Hay muchas cosas bellas y aisladas en el mundo, pero es tarea del espíritu descubrir las relaciones entre ellas y producir así obras de arte." (*Goethe*)

"Cuando la divinidad como belleza penetra en nuestra conducta se amplía nuestra comprensión de lo que es la vida y de lo que nosotros podemos llegar a Ser."

(*Jinarajadasa*)

"Así ha de portarse quien anhele conocer la Divina Belleza: debe disciplinar sus emociones y pensamientos, hasta que reflejen como en un espejo las emociones y pensamientos de la divinidad. El hombre, abismo menor, debe siempre llamar al mayor abismo de la Divinidad. De aquí la necesidad de estudiar la ciencia de lo bello y aprender a crear según su técnica." (*Jinarajadasa*)

Ilustración de un manuscrito indio del siglo XVIII.

"Cada acto de creación de algo bello acrecienta la apreciación de la belleza."
(*Jinarajadasa*)

"¿Cuál es la diferencia entre la crónica de la vida que nos da el reportero y la que nos da el dramaturgo? El primero nos da hechos y sucesos tales como son; el segundo nos da esos mismos hechos y sucesos transformados. En la transformación nos revela un significado interno en los sucesos; este significado puede ser una tragedia o una comedia. Pero al transformar la vida crea una nueva forma, un nuevo molde para la vida."
(*Jinarajadasa*)

"Es la antigua y desigual lucha entre crítica y razón, entre ciencia y arte, en la que la primera siempre tiene razón, sin que sirva de mucho, pero la segunda arroja las semillas de la fe, del amor, del consuelo, de la belleza y del barrunto de eternidad, y encuentra siempre el suelo firme. Pues la vida es más fuerte que la muerte y la fe más poderosa que la duda."
(*Hermann Hesse*)

"Es la misión del Artista, en cada departamento del arte, sorprender lo transitorio y dejar reproducido el tipo permanente, el "Arquetipo" que Platón diría. Y de ahí que cuando pinta o compone o esculpe, o crea una danza, o escribe un poema, remodela la naturaleza."
(*Jinarajadasa*)

"En toda verdadera obra artística discernirás la Eternidad contemplando a través del tiempo lo Divino manifiestamente visible."
(*Jinarajadasa*)

"En todas las grandes civilizaciones antiguas se ha utilizado el arte para incrementar la comprensión, para llevar a los hombre y las mujeres a una experiencia de la

"Leda atómica" de Salvador Dalí (1949).

realidad superior a la que podrían alcanzar individualmente si se limitasen a sus propios recursos. El arte no está sólo destinado a ser disfrutado sino a iluminar." (*John Anthony West*)

"Cuanto más se discipline el hombre para apreciar profundamente el Arte, tanto más apresurará su evolución, pues de este modo anticipará experiencias. Si se actualiza la cualidad Búdica (intuición, discernimiento) por medio del Arte se incluirá en el hombre lo que está fuera de su propia experiencia y se asimilará a la conciencia interna aprehendiendo el oculto significado del Universo y sus leyes." (*Jinarajadasa*)

"No puede envejecer el verdaderamente imaginativo sino que, como los Dioses, es perpetuamente joven." (*Jinarajadasa*)

"Es precisamente la unidad entre idea y forma sensible lo que constituye la esencia de lo bello." (*Hegel*)

"A veces se entiende por Arte la técnica; sin embargo, mientras que a la técnica se llega por medio de la constancia y por acto de la voluntad, al Arte se llega por el acercamiento a la perfección interna; esa perfección del alma que no tiene metros para medirse, ni métodos racionales para explicarla, porque está más allá de la materia y la razón." (*Leonardo da Vinci*)

"Hay que vivir bellamente, hay que vivir de acuerdo con la Naturaleza." (*Crisipo*)

"La Belleza no es una necesidad sino un éxtasis. No es la imagen que veis, ni la canción que oís, sino más bien una imagen que veis cerrando los ojos y una canción que oís tapándoos los oídos." (*Khalil Gibran*)

"Niágara" de Frederic Church (1826-1900).

"Al ver la Belleza de la tierra, el artista queda transformado con el recuerdo de la verdadera belleza: le gustaría echar a volar, pero no puede." (Platón)

"Para percibir la belleza, el ánimo ha tenido que embellecerse en esforzada elevación a través de la purificación." (Plotino)

"El arte es el alma desprendida del hecho." (Carlyle)

"Todas las modalidades del arte nos conducen primero a los tipos (naturales) y luego a los arquetipos." (Jinarajadasa).

"También de mística manera, en aquel en cuyo interior fluye el arte... desaparece toda impureza adquirida por el contacto de la materia y el arte confiere inocencia de mente y salubridad de espíritu." (Jinarajadasa)

"El arte es la estrella que yo veo y tú no ves." (Perault)

"Lo que conforma la esencia auténtica de la creación no se produce ni se halla por medio de la teoría; es la intuición la que gesta la creación. El arte influye en la sensibilidad y , por ende, solo puede producirse gracias a ella. Nunca se conseguirán resultados artísticos, con el cálculo matemático y la especulación deductiva, aunque se funden en medidas indiscutibles y pesos exactos. No es posible proponer matemáticamente ni hallar las medidas y los pesos del arte." (Kandinsky)

"Aunque el hombre experimenta emoción e intelecto, siente que en su interior hay un proceso que debe expresarse en alguna actividad creadora. El hombre es fundamentalmente un espíritu creador." (Jinarajadasa)

"Esperando al amado"
de Alma Tadema
(1936-1912).

"Por medio del arte, obtenemos el "desprendimiento del alma del hecho", sea poesía, danza, escultura, pintura o música. El arte nos conduce a la desaprisionada alma de los hechos que nos rodean." (*Jinarajadasa*)

"Todo arte constantemente aspira a la condición de música." (*Walter Pater*)

"Hemos de inducir a las gentes a que reconozcan que el arte soluciona altamente sus enigmas y problemas y es también una síntesis de su naturaleza quebrantada en las luchas de la vida diaria." (*Jinarajadasa*)

"Los conceptos éticos son inseparables de los estéticos cuando el arte es verdadero y cuando contiene un auténtico mensaje. Y no se trata de una ética superficial y variable como las modas, o acorde a unos otros pueblos; es el conjunto de valores inalterables que han conmovido el alma de todos los hombres en todos los tiempos." (*Delia S. Guzmán*)

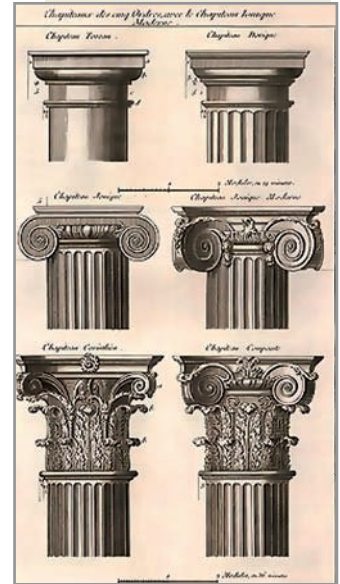
"Cada arte es una magistral signatura del concepto que tiene una nación de lo justo y lo injusto, de lo alto y lo bajo, de lo moral y lo inmoral." (*Jinarajadasa*)

"Cuando el artista nos revela la Trascendencia, es el profeta de la ley, de la Belleza y la Armonía de las Cosas Perfectas "eternas en los cielos." (*Jinarajadasa*)

"Cuando aplica su arte a la Inmanencia, es el instructor y guía de sus prójimos y les ayuda a cambiar todas las cosas en un inmortal imagen de la Ley, la Belleza y la Armonía." (*Jinarajadasa*)

"Todo artista, consciente o inconscientemente, trata de infundir en su creación el mundo como idea." (*Jinarajadasa*)

"Si quieres sembrar para la eternidad, siembra en las profundas infinitas facultades del hombre, en su fantasía y en su corazón." (*Carlyle*)

Detalle de los estilos de columnas griegas. Dórico, jónico y corintio.

"Si vemos una forma bella, es su reflejo que resplandece a través de ella."
(*Ananda K. Coomaraswamy*)

"Sin serenidad de ideas, el artista no puede dar una cualidad eterna a su creación."
(*Jinarajadasa*)

"Hay una relación internamente ética entre la creación del artista y lo que el artista es como hombre. La estrechez mental de un artista se refleja en las frases de su música, en los colores que estampa; cuando el artista crea, refleja su pequeñez o grandeza de alma... él es el transformador y si su carácter es grosero, también será grosero su arte."
(*Jinarajadasa*)

"Así como no hay ninguna gran obra de arte que no haya surgido del amor, no hay tampoco una relación noble y productiva con la obra de arte si no es por medio del amor."
(*Hermann Hesse*)

"El artista no tiene la misión de reflejar una visión del mundo universalmente admitida, sino de expresar su propio e intransferible estilo de vida y de experiencia con la máxima fuerza y resolución posible. Se puede pensar en sentido optimista o pesimista..., pero sólo cuando este pensar encuentra su expresión incisiva y cabal significa algo para los demás. Y así vemos que, muchas veces, poemas y otras producciones artísticas de tono muy pesimista nos encantan y nos gustan."
(*Hermann Hesse*)

"Añadamos a nuestra naturaleza la sensibilidad del arte y entonces comprendemos la vida con más profundo significado."
(*Jinarajadasa*)

"Si tienes dos panes vende uno y compra un lirio."
(*Proverbio Chino*)

"Eros". Museo
Capitolino de Roma.

"Si podéis disciplinar vuestro talento y vuestras emociones de modo que se encaminen hacia el buen gusto, el mundo revelará mil maravillas que lo hagan bello y precioso.

Pero, ¿cómo adquirir el buen gusto? Esto es lo que el artista puede dar; aquella "cualidad del alma interna" que instintivamente distingue lo bueno de lo malo; la imitación de una verdadera creación de belleza que instintivamente reconoce lo mejor." (*Jinarajadasa*)

"No debéis, para alcanzar el ideal, despojarlo de su utilidad. Debéis hallarlo en la vida y recrearlo en el arte." (*Oscar Wilde*)

"La universalidad de las obras de arte se debe únicamente al hecho de que el hombre es un ser pensante y dotado de una conciencia... el hombre adquiere esta conciencia de sí mismo de dos maneras: Teóricamente, tomando conciencia de lo que es interiormente, de todos los movimientos de su alma, de todas las sutilezas de sus sentimientos, al intentar representarse a sí mismo, tal y como se descubre por el pensamiento, y a reconocerse en esa representación que ofrece a sus propios ojos. Pero el hombre también está comprometido en las relaciones prácticas con el mundo exterior, y de esas relaciones nace igualmente la necesidad de transformar este mundo, como a sí mismo, en la medida en que forma parte de él, imprimiéndole su sello personal... A través de los objetos exteriores, intenta encontrarse a sí mismo... Por medio de la obra de arte, el hombre, que es su autor, intenta exteriorizar la conciencia que tiene de sí mismo." (*Hegel*)

"El principal beneficiario del arte es el propio artista. Sólo puede transmitir a su obra aquello que personalmente comprende. Y en el ejercicio de su arte desarrolla su comprensión." (*John Anthony West*)

Vincent Van Gogh
(1853-1890).

"Hay en la naturaleza... un ritmo interno, un flujo creador de las fuerzas de la vida. Hemos oído la frase "evolución creadora"; pero la evolución crea un ritmo en místicas curvas. La obra del artista consiste en percibir ese ritmo interno y revelarlo por medio de su fidelidad a la naturaleza. ¿No habéis experimentado aquel sentimiento de paz que sobreviene al contemplar la pintura de un hermoso paisaje? Semejante sentimiento deriva de que el artista ha percibido con su imaginación el paisaje, no nuevamente como un conjunto de objetos materiales con colores y matices, sino como la encarnación de un divino pensamiento en la materia." (*Jinarajadasa*)

"Cuando el intelecto es un espejo de las intenciones que contiene el mundo del arte, entonces inevitablemente hallamos lo mejor de todas las cosas." (*Jinarajadasa*)

"Bienamado Pan y todos los demás dioses que frecuentáis este lugar, dadme la belleza del alma interna y que se identifique el hombre exterior y el interior." (*Sócrates*)

"El arte clásico está caracterizado por una sutil y constante apelación a subyacentes leyes y principios.

Una estatua de Apolo del período dórico no está destinada a ser una exacta reproducción de un individuo joven que sirviera de modelo, sino la encarnación de un concepto ético-filosófico, de "un pensamiento universal", de un principio espiritual de divina inspiración en el hombre...

... la técnica del arte clásico consiste en relacionar elementos influyentes en la mente inferior que inevitablemente conduzcan a una síntesis. Han de ser pocos y tan artísticamente agrupados que la mente intuya rápida una generalización...

"El reposo de la noche" de Alphonse Mucha (1899).

... En el arte romántico hay un mínimo de apelación a la mente, porque su propósito es evocar un máximo de respuesta de lo más puro en emoción... El propósito del arte romántico es suscitar un intenso entusiasmo emocional para que por medio de la intensidad de la respuesta astral (psicológica) se despierte Budhi (la intuición) sin intervención de las mentes superior e inferior como en el arte dórico." (*Jinarajadasa*)

"El estado de ánimo de la obra puede ahondarse y cambiar el estado de ánimo del espectador." (*Kandinsky*)

"La misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del corazón humano." (*Schuman*)

"El acceso permanente a los mundos estéticos es privativo de las almas estéticas." (*J. A. Livraga*)

"La esfera de lo Bello, lo Bueno y el Ser serían, para Platón, una misma y trina emanación de lo Uno. Así el alma, cuanto más perfecta, más resuena en presencia de la Perfección Universal. Las Almas dormidas carecen de esa receptividad y viven ignorando las formas perfectas." (*J. A. Livraga*)

"Los griegos admitían la existencia de una mente divina de ideas arquetípicas o modalidades de la vida del Ser Supremo y cada arquetipo era la expresión de una parte del misterio de la vida.

El reflejo de un arquetipo en el mundo subjetivo se advertía cuando el hombre adiestraba su imaginación para percibir la Belleza abstracta.

Por tanto, para los griegos una cosa bella no sólo era un perpetuo goce, sino también les revelaba la última verdad que nosotros indagamos. Les era imposible pen-

"Retrato de mujer"
de Jean Clonet (1541).

sar a los griegos que el hombre pudiera alcanzar la liberación sin tener un riguroso sentimiento artístico, porque como la Eterna Verdad es también la Inefable Belleza, quién anhele llegar a la verdad ha de resolver también el misterio de la Belleza." (*Jinarajadasa*)

"El Artista es el único amante, solo él posee la visión pura de la belleza, y el amor es la visión del alma cuando se le permite contemplarla belleza inmortal." (*Isadora Duncan*)

"Artista es el que toma la vida como viene y la transforma hasta que revela una oculta gloria." (*Jinarajadasa*)

"No sabremos vivir verdadera, presta y prudentemente hasta que aprendamos a vivir también bellamente." (*Jinarajadasa*)

"El artista amante de la Sabiduría es un gran artista." (*Jinarajadasa*)

"Lo bello es aquello que es inteligible sin reflexión." (*André Maurois*)

"La belleza, como la sabiduría, ama al adorador solitario." (*Oscar Wilde*)

Óleo de Carl Haag
(1820-1915).

"Si se os pregunta:
¿en qué consiste la salud?
Decid: en la armonía.
¿y la virtud?, en la armonía.
¿y lo bueno?, en la armonía.
¿y lo bello?, en la armonía.
¿y que es Dios?, responded aún:
la armonía."
(*Sentencia Pitagórica*)

"Necesitamos un arte con mensaje metafísico y a la vez con belleza capaz de enternecer a los duros corazones haciéndolos buenos y accesibles a la confraternidad. Un Arte sin mensajes es como un sobre vacío de una carta. El Arte contiene mensaje. No debe necesitar traductores ni introductores en una payasesca "iniciación" explicativa.

La verdadera Belleza se "siente" antes que se comprende. Lo que no es bello no es Arte. Es pérdida de tiempo, que si se hubiera empleado en un trabajo útil, más beneficio hubiera traído a la humanidad." (*J. A. Livraga*)

"El Arte se ha de caracterizar por su contenido trascendente que en lugar de inducir al hombre hacia lo vulgar y cotidiano, le ayude a remontarse hacia lo Bello en sí." (*Delia S. Guzmán*)

"Verdad, belleza y bondad se sostienen o se derrumban juntas. Por tanto, una prueba de la Verdad es la Bondad; otra es la Belleza." (*Sri Ram*)

"Lo Bello es una forma sensible de armonía que trasciende los objetos y a la cual el mundo material brinda tan sólo un soporte. La Belleza es, entonces, la más inmaterial y dinámica de las formas." (*J. A. Livraga*)

"Miguel Ángel Buonarrotti" de Jean Leon Gerome (1824-1904).

"Arte, verdadero arte, es aquella belleza, armonía pura, que ilumina y eleva, haciendo vibrar lo mejor de nosotros. Todo aquello que exalta las bajas pasiones, la arritmia, la violencia, o la ignorante desesperación, no es arte..."
(*J. A. Livraga*)

"Sólo en la condición de libertad interna de uno mismo es como puede haber el florecimiento de la belleza, así como el del espíritu que está en latencia en su interior." (*Sri Ram*)

"La Belleza que está latente en nuestro interior se presenta ante el mapa de la existencia cuando uno se afianza en una condición de libertad." (*Sri Ram*)

"La armonía es el alma del mundo."
(*Sentencia Pitagórica*)

"Dios es el orden, la armonía por la que existe y se conserva el universo." (*Sentencia Pitagórica*)

"Una falta de armonía -sea cual sea el plano en que se sitúe-, se convierte siempre en una fuente de disensiones y en despilfarro de energías." (*Monique Deschausses*)

"La manifestación de la armonía en el alma es tanto belleza como virtud." (*Sri Ram*)

"Hasta que no exista en uno mismo alguna medida de orden, armonía y tranquilidad, no es posible vivir de una manera satisfactoria o bella." (*Sri Ram*)

"El poeta, el pintor, el músico... el médico... el filósofo... renuevan su sacerdocio de servicio a la humanidad en cada obra, en cada acto y en cada pensamiento en que se elevan sobre sí mismos para canalizar la armonía restauradora, para "robar", como Prometeo, el fuego que purifica la materia y la vida." (*M. Sándalo*)

"La joven hermana"
- detalle- de
Bouguereau (1900).

"La armonía siempre simplifica." (*Sri Ram*)

"El dibujo manifiesta lo primero y lo último de la presencia material de las cosas."
(*María Zambrano*)

"El arte es un medio de conocimiento y de revelación." (*María Zambrano*)

"Entre tantas cosas que los europeos modernos hemos olvidado, se cuenta la función medicinal del arte, su poder de curación casi mágico, su taumaturgia legítima."
(*María Zambrano*)

"El arte verdadero disipa la contradicción entre acción y contemplación, pues es una contemplación activa o una actividad contemplativa, una contemplación que engendra una obra, de la que se desprende un producto."

"Las formas del arte son copia directa, revelación inmediata de las ideas divinas, de las ideas que han actuado en la creación..."

...y ésta es la gran función metafísica del Arte: presentar "in concreto" estas ideas en imágenes fieles y en el producto mismo sensible, infinito." (*María Zambrano*)

"Toda la más bella música que puede existir en cualquier parte también puede existir en un corazón tan infinitamente dúctil como para abarcar cada matiz y cada vestigio de las expresiones de la vida." (*Sri Ram*)

"Ejercitaos en compartir con la humanidad vuestras alegrías. Cuando la felicidad os sonría por el amor, la belleza o la sabiduría, pensad en aquellos a quienes más voluntariamente se inclina vuestro corazón y con el pensamiento haceldes partícipes de vuestra dicha."
(*Jinarajadasa*)

"Creación, en su sentido verdadero, no es juntar unas cuantas cosas y producir alguna especie de novedad, por

Alegoría fotográfica del teatro.

ingeniosa que pueda ser; sino que es la proyección de un impulso vital que conlleva su propia verdad, una verdad que es siempre bella porque tiene su propia belleza inalienable. No hay verdadera creación a menos que sea verdaderamente bella." (*Sri Ram*)

"El arte crea apariencias y vive de apariencias y, si se considera la apariencia como una cosa que no debe ser, se puede decir que el arte sólo tiene una existencia ilusoria y sus creaciones son únicamente puras ilusiones.

Pero en el fondo, ¿qué es la apariencia? ¿cuáles son sus relaciones con la esencia? No olvidemos que toda esencia, toda verdad, para no quedarse en abstracción pura, debe aparecer. Lo divino debe ser uno, debe tener una existencia que difiera de lo que nosotros llamamos apariencia. Pero la apariencia misma está lejos de ser cualquier cosa in-esencial, por el contrario, constituye un momento esencial de la esencia." (*Hegel*)

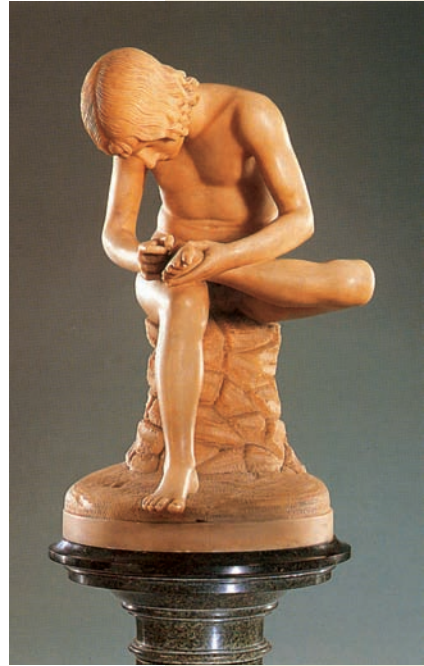
"El Artista es quien da a luz la obra de arte a través de su imaginación. Para ello, necesita pues:

-Mente activa, capaz de captar, reproducir y transformar las ideas en imágenes estéticas.

-Imaginación disciplinada y creadora, por completo ajena al desorden de la fantasía y sí en cambio ligada a la intuición.

-Inspiración o poder intuitivo de la imaginación." (*Delia S. Guzmán*)

"Todo lo que el artista es, queda de alguna manera reflejado en su obra, pues aunque su intuición actúe como un "medium" y pueda entrar en contacto directo con sus principios inspiradores, la personalidad "humana" teñirá en parte la expresión concreta de esa intuición. Cuando su carácter es grosero, un arte -si es que puede

"El niño de la espina"
reproducción en
marmol de la escuela
italiana del siglo XIX.

llamarse arte-, también será grosero y burdo, aunque los hombres de su generación, imbuidos de las mismas ideas, no lo adviertan en el momento."

(Delia S. Guzmán)

"El arte puede evocar en nosotros y hacer sentir a nuestra alma todos los sentimientos... El arte utiliza la gran riqueza de su contenido, por su lado, para completar la experiencia que tenemos de nuestra vida exterior, y, por otro, para evocar, de una forma general, los sentimientos y pasiones que acabamos de enumerar, a fin de que las experiencias de la vida no nos encuentren insensibles, de que nuestra sensibilidad continúe abierta a todo lo que ocurre fuera de nosotros."

(Hegel)

"El arte puede elevarnos a la altura de lo que es noble, sublime y verdadero, llevarnos hasta la inspiración y el entusiasmo, lo mismo que puede hundirnos en la sensualidad más grande, en las pasiones más bajas, ahogarnos en una esfera de voluptuosidad y dejarnos desamparados, aplastados por el juego de una imaginación desencadenada que actúa sin freno... El arte puede elevarnos o hacernos vilmente egoístas, fijarnos en un mundo sensible o atraernos hacia las esferas sublimes de la espiritualidad." *(Hegel)*

"De su paso por la representación, el sentimiento sale del estado de concentración en que se encontraba en nosotros y se ofrece ante nuestro libre juicio... al desahogarse por medio de poesías y acentos, el alma se desprende del resentimiento concentrado, el contenido, dolor o alegría, que con anterioridad animaba el alma, experimenta una relajación de la tensión; gracias a su representación,

Pintura china.
Wen Zhengming
(1470-1559).

su concentración queda rota y el alma recupera la libertad... Tal es la base sobre la cual descansa la acción formal que el arte ejerce en los sentimientos y en las pasiones." (*Hegel*)

"Lo espiritual y lo natural forman un todo indivisible: esto es lo que constituye la particularidad de la obra de arte... [...]... A cada contenido debe corresponder una forma que sea digna de él." (*Hegel*)

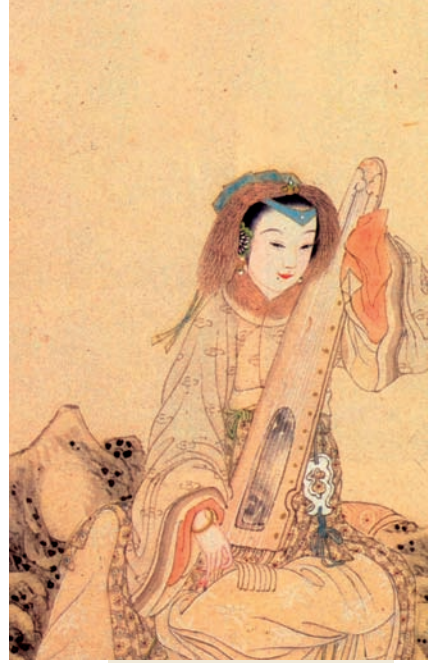
"En el arte, el principio más elevado de los antiguos era el de lo significativo, pero el resultado más elevado de su feliz aplicación era lo bello." (*Goethe*)

"El Arte tiene como objetivo la representación sensible de lo bello..."

...El contenido del arte está formado por la idea, representada bajo una forma concreta y sensible. La tarea del arte consiste en conciliar, formando con ellos una libre totalidad, estas dos partes: La idea y su representación sensible...

...El arte elige una forma determinada, no porque la encuentre en el estado preexistente, ni porque no encuentre otra, sino porque el mismo contenido concreto le facilita la indicación de la forma de una realización exterior y sensible. Por esta razón este sensible concreto, en el cual se manifiesta un contenido de esencia espiritual, habla igualmente al alma y a la forma exterior, por la cual se hace sensible a nuestra intuición y representación, y tiene por objeto el despertar un eco en nuestra alma y nuestra mente." (*Hegel*)

"Si el arte quiere expresar lo espiritual de manera que lo haga sensible a la intuición, no puede hacerlo más que humanizándolo, pues únicamente cuando el espíritu se encarna en el hombre puede hacerse sensible." (*Hegel*)

Pintura china. Gai Qi (1774-1829).

"El arte es una forma de representación del mundo en sus diferentes niveles de realidad, ante la conciencia, de una forma directa, sin mediación de la razón ni el concepto mental, puro ascetismo de la forma a la intuición, elevación hacia lo espiritual a través de la belleza."

(M. Sándalo)

"Cuando el arte deja de definirse en función de la belleza entonces se torna tan relativo que puede ser cualquier cosa." (M. Sándalo)

"La crítica es fácil, el arte difícil." (Boileau)

"Nada hay tan bello como lo verdadero." (Boileau)

"Iréis a la verdad por la poesía, yo llego a la poesía por la verdad." (Youbert)

"La belleza reside no sólo en lo que vemos u oímos; puede existir la belleza en el corazón de uno, en su forma de comunicar las cosas y en sus actos." (Sri Ram)

"Cuando respondamos a la belleza externa, esa belleza, de algún modo, nos penetra y nos impregna de su cualidad." (Sri Ram)

"Puesto que queréis producir un canon permanente y un modelo de gusto en nuestros artesanos y obreros, éstos deben tener siempre junto a ellos ejemplos del mejor arte decorativo del mundo, a fin de que podáis decirles: He aquí un buen trabajo, los griegos, los italianos o los japoneses lo hicieron hace muchos años; pero es eternamente joven porque es eternamente bello."

(Oscar Wilde)

"Dama en verde" de Lempicka (1898-1980)

"La belleza del orden más superior nace de las profundidades de la realización, de la vida en sí, o de algún manantial desconocido dentro del cual se encuentra el sello de la verdad." *(Sri Ram)*

"La manifestación de la Armonía en la propia Alma es tanto belleza como virtud." *(Sri Ram)*

"Hasta que no exista en uno mismo alguna medida de orden, armonía y tranquilidad, no es posible vivir de una manera satisfactoria o bella." *(Sri Ram)*

"La armonía siempre simplifica." *(Sri Ram)*

"Crear, ya sea en el orden de la materia o en el del espíritu, es salir de la prisión del cuerpo, es arrojarse al huracán de la vida, es ser aquel que se es. Crear es matar a la muerte". *(Romain Rolan)*

"Mísero es quien cifra su esperanza en cosa moral y, prescindiendo de la verdadera belleza, ama a una sombra." *(Petrarca)*

"La pintura debe ser una poesía silenciosa, la poesía una pintura parlante." *(Plutarco)*

"El arte consiste en el poder de realizar libre y hábilmente las ideas del espíritu." *(Giner de los Rios)*

"Venus y Adonis "
de Antonio Canova
(1794).

"En virtud de la armonía de nuestro ser, utilidad y belleza se protegen mutuamente en la vida, cuando van entre si bien concertadas, sin sacrificar una a otra; faltando lo cual, recíprocamente se corrompen." (*Giner de los Ríos*)

"Talento y genio, aunque no son iguales, ambos hacen falta y se complementan. El talento está en relación con la capacidad personal de expresión y trabajo artístico. El genio roza la inspiración. "El talento sin genio no pasa de habilidad". El artista debe ser un verdadero "oficiante", un intérprete de la naturaleza, un hábil mediador entre las ideas perfectas y los hombres. Ésa es su misión: despertar el alma de sus observadores y no sólo su admiración." (*Delia S. Guzmán*)

"Toda obra bella es justamente útil, ya cuando satisface necesidades superiores del espíritu, ya en otras relaciones menos principales... toda obra verdaderamente útil y si es cumplidamente ejecutada, hace resonar siempre en el ánimo la emoción estética; sirva , si no, de ejemplo el puro goce del científico al contemplar la verdad que obtiene de su investigación laboriosa." (*Giner de los Ríos*)

"En la esfera íntima, sagrada, inmediata de nuestra vida, es el espíritu, justamente su propio artista, su instrumento, su material, su obra; concibe: proyecta en su propia sustancia y por sus propias pruebas, únicos recursos con que puede contar su actividad." (*Giner de los Ríos*)

"[El arte]... Es el gran milagro de poder plasmar en algo perceptible las cosas que son imperceptibles. El artista es una suerte de mago que percibe las cosas invisibles, que oye lo insonoro, que percibe todo lo que no se puede percibir, que palpa y toca cosas que los demás no ven, y luego lo lleva al lienzo, al instrumento, al mármol o a la madera." (*J. A. Livraga*)

"Circe envidiosa"
de John William
Waterhouse
(1849-1917).

"La técnica ésta también en relación con el artista... ¿Cuántas veces hemos soñado con músicas interiores que nos venían desde el fondo del alma? Mas si no somos músicos, nuestras manos se agarrotan sobre el teclado y no pueden expresar aquello que íntimamente sentimos. El arte debe ser siempre bello, siempre armónico. No algo intelectual que tenga que ser "explicado" para una mente de "iniciados". El arte tiene que entrar en nosotros de manera intuicional. El artista tiene que lograr llegar a nosotros sin necesidad de que lo intelectualicemos." (J. A. Livraga)

"El arte es un acto de recreación de lo "invisible" en lo "visible" a través del cauce de la belleza." (M. Sándalo)

"Las concepciones más elevadas han sido puestas en los brazos del Arte y éste los ha acercado a la intuición sencilla y noble del hombre... la razón, a fuerza de explicaciones, a veces fragmenta la vida, la aleja de su unidad esencial y la vuelve inhumana. El arte en cambio enseña a amar, a aunar y por tanto a vivir." (M. Sándalo)

"Todo gran artista es un vértice de las fuerzas de la vida y cuanto mejor las domine y las remodele, mayor artista será." (Jinarajadasa)

"El artista no ha de considerar su arte como mera encarnación de su propia energía creadora. Ha de reconocer que aunque crea, ha de educir en los demás la capacidad de crear. Debe suscitar en cada observador el deseo de ser un modelador, hasta que cada cual experimente el mismísimo anhelo espiritual de dominar la vida." (Jinarajadasa)

"Llegada del príncipe Hubert" de Edwin Lord Weeks (1849-1903).

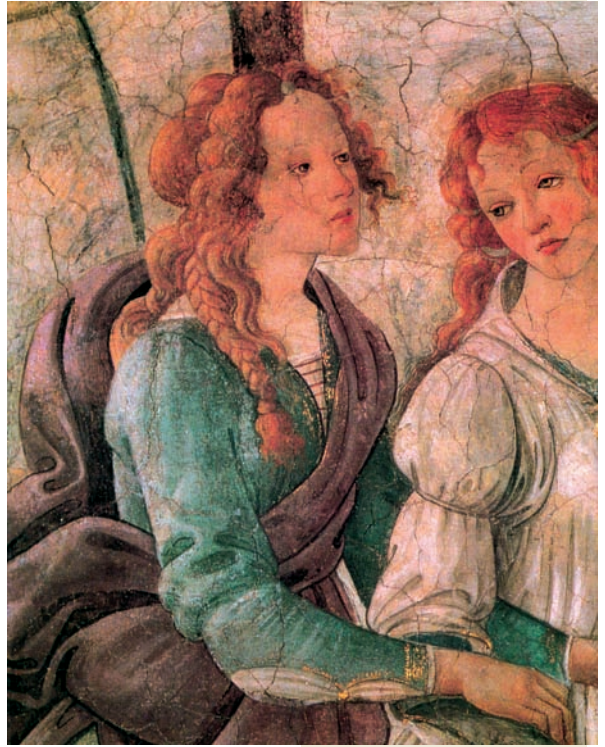
"Es el arte una suerte de sacerdocio, de mediador oficiante, de conductor de la conciencia del hombre mas allá de la materia oscura, hacia los misterios de la vida en brazos de la belleza. Y esa sublime Señora (la belleza) es el principio que extrae del corazón la joya diamantina del hombre, pura sabiduría que despierta el alma." (M. Sándalo)

"Como en las obras de la eterna naturaleza, hasta la más minúscula nervadura, todo es forma y todo tiene como fin la totalidad." (Goethe)

"Y tú, querido hermano en el espíritu de la búsqueda de la verdad y la belleza, desoye todas las palabras altisonantes acerca de las artes plásticas, ven, disfruta y mira." (Goethe)

"El alma se eleva hacia el sentimiento de las proporciones que son exclusivamente bellas y para la eternidad. De esta eternidad pueden comprobarse sus principales acordes pero sus misterios sólo pueden presentirse. En estos misterios el genio similar a Dios se debate danzando la música del alma. Cuanto más penetra esta belleza en la esencia de un espíritu, hasta el punto de que parece surgir con él, hasta el punto de que a nada da lugar excepto a ella, más feliz es el artista, más magnifico es, mas postrados permanecemos y más rezamos ante ese surgido Dios." (Goethe)

"Todo hombre ha sentido en varias ocasiones en su vida la fuerza de esta magia que sustrae al artista en todo momento y anima el mundo a su alrededor. ¿Quién no ha sentido escalofrío al haber penetrado alguna vez en un

"Venus y las Gracias"
-detalle- de Sandro
Botticelli (1484).

bosque sagrado? ¿Quién no ha sido alguna vez estremecido con un tremendo horror al sumirse en la noche? ¿A quién no se le ha convertido el mundo en una luz dorada en compañía de su amada? ¿Quién no ha sentido en sus brazos cómo el cielo y la tierra se fundían en deliciosa armonía?

El artista no sólo siente los efectos de esto, él penetra en sus causas. El mundo aparece ante él, he de decirlo, como ante su Creador; en el momento en que está contento de haber sido creado, disfruta de todas las armonías por las que fue hecho y en las que existe." (*Goethe*)

"Este arte que ha sido gestado únicamente por su tiempo, que no contiene ninguna semilla del futuro y que nunca podrá ser generador del porvenir, es un arte castrado. Tiene corta vida, muere moralmente en el preciso instante en que se desvanece la atmósfera, el tiempo, que lo ha originado." (*Kandinsky*)

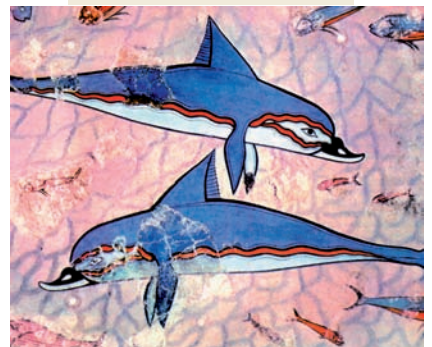
"Una obra de arte auténtica, al igual que una obra de la naturaleza, es siempre infinita para nuestra mente." (*Goethe*)

"[Una verdadera obra de arte]... está sometida a la ley de la belleza espiritual, a partir de la cual, el hombre, formado por la representación y la producción de lo bello sabe como someterlo todo, incluso los extremos." (*Goethe*)

"En el verdadero arte ha de anteponerse la grandeza de la idea a la grandeza del fenómeno." (*M. Sándalo*)

"En la antigüedad se consideraba el artista como un "pontífice", encargado de tender un puente entre el mundo de las formas percederas y el de los Arquetipos o formas perfectas o eternas, tratando de plasmar lo Bello en formas bellas a cuyo contacto pudiera el resto de las gentes tener un atisbo de ese mundo de perfección y así engrandecerse espiritualmente." (*René Huyhe*)

Delfines del palacio de Knosos en Creta (2000 a.C.)

"Me ha ocurrido, y suele pasarme a mí, que una obra de arte me desagrade a primera vista por no estar yo a su altura, pero si intuyo mérito en ella e intento aproximarme, no faltan entonces los descubrimientos más alentadores: percibo en las cosas nuevas cualidades, en mi, nuevas capacidades." (*Goethe*)

"En cierto modo, la búsqueda de inmortalidad del hombre se satisface en la Belleza." (*M. Sándalo*)

"Lo bello es una manifestación de ciertas leyes secretas de la naturaleza que, sin esta revelación, permanecerían eternamente ocultas a nuestros ojos." (*Goethe*)

"Aquel a quien la naturaleza empieza a revelar su secreto ostensible, se siente irresistiblemente atraído hacia su interprete más digno: el arte." (*Goethe*)

"La más bella metamorfosis del reino inorgánico se produce cuando, al surgir, lo amorfo se convierte en lo dotado de forma." (*Goethe*)

"Golpea tu corazón, que en él esta tu genio."
(*Stuart Mill*)

"Los mejores artistas son los que hacen una obra de arte de su propia vida." (*G. Mateu*)

"Si mirásemos siempre al cielo, acabaríamos por tener alas." (*G. Flaubert*)

"La belleza del desierto consiste en que esconde un poco de agua en algún lugar." (*Saint-Exupéry*)

"Teseo y el Centauro"
de Antonio Canova
(1804).

"En cada uno de nosotros permanece la disponibilidad anímica y la predisposición a descubrir la armonía, el orden, el equilibrio y la belleza en todas las cosas de la creación. Esa sintonía y hermandad con el Universo no es algo que se nos da, sino una riqueza insondable que permanece dentro de nosotros mismos y que sólo hemos de ocuparnos de sentirla, vivirla y disfrutarla."

(*Bernabé Tierno*)

"Cuando las cosas no van bien, nada como cerrar los ojos y evocar internamente una cosa bella." (*Maurois*)

"Los ideales que han iluminado mi camino y una y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida con ánimo, han sido la bondad, la belleza y la verdad." (*Albert Einstein*)

"Eres un artista aunque no lo sepas, porque amas la Obra de la Naturaleza, porque tratas de conocer y respetar sus leyes, porque buscas la armonía de la vida." (*Delia S. Guzmán*)

"La creación implica síntesis por lo que la mente puramente analítica jamás puede crear. Una obra de arte no es la suma de pinceladas, formas o sonidos, no aparece sobre la marcha, la obra está más allá, preexiste en la mente del artista y se expresa en formas pero no es creada por la forma." (*M. Sándalo*)

"El artista es el único amante, solo él posee la visión pura de la belleza, y el amor es la visión del alma cuando se le permite contemplar la belleza inmortal." (*Isadora Duncan*)

"Una obra de arte, buena o mala, constituye un complejo sistema vibratorio. Nuestros cinco sentidos están constituídos para captar estos datos en forma de longitudes de onda visuales, auditivas, táctiles y probablemente olfativas y gustativas. Los datos son interpretados por el

Bronce del siglo XIX.

cerebro, y provocan una respuesta que -aunque se dan amplias variaciones entre unos individuos y otros- resulta más o menos universal: nadie interpreta los últimos movimientos de la Novena Sinfonía de Beethoven como una nana." (*John Anthony West*)

"El comienzo de todo arte es el amor. El valor de la amplitud de todo arte está determinado ante todo por la capacidad del amor del artista."
(*Hermann Hesse*)

"Arte es la contemplación del mundo en estado de gracia."
(*Hermann Hesse*)

"Es mediante una ósmosis misteriosa como la estética y la poesía influyen en las tareas de la inteligencia y en los deberes sociales. Incluso se ha observado que la recitación de buenos poemas, gracias al encantamiento de su ritmo y armonía, predisponen al cerebro a mantenerse en un tono elevado.

Una explicación moderna de esta influencia de lo bello sobre la conducta práctica llega a la conclusión de que la esencia de lo bello radica en la evocación de las armonías y ritmos propios de la vida cósmica: por mimetismo inconsciente, la armonía de estos ritmos y proporciones penetra e influye en la voluntad humana. Esto tiene por efecto favorecer y guiar el talante y cadencia de los actos de la misma por una resonancia involuntaria con la vida de las cosas." (*Joseph Basile*)

"Nos hacemos semejantes a lo que contemplamos."
(*Aforismo griego*)

"En razón de la fecundidad del alma, el estar en contacto con lo bello y tener relación con ello, da a la luz y procrea lo que desde hace tiempo se tenía concebido."
(*Platón*)

"Parasol" de Monet (1840-1926).

"La pintura llega con la paz mental. La gente entiende de pinturas, mas no entiende las pinturas de pincelada única. Lo más importante en el trabajo artístico es la contemplación. Cuando se contempla el uno (la unidad de todas las cosas) se siente gozo. Es entonces cuando las pinturas logran una profundidad misteriosa, insondable."
(Shin T'ao)

"El arte creativo es el arte que revela la belleza allí donde de otro modo hubiéramos pasado por alto, o que la revela con mayor claridad de lo que antes habíamos percibido. La belleza a veces es pasada por alto justamente porque ciertas expresiones sehan vuelto, como solemos decir, "trilladas"; entonces el artista creativo que trata el mismo tema restaura nuestra memoria. El artista es desafiado a revelar la belleza de todas las experiencias, nuevas y viejas." *(Ananda K. Coomaraswamy)*

"La belleza, aunque patente allí donde está, gusta de ocultarse, y para su descubrimiento son necesarios unos ojos enriquecidos por la luz del espíritu. Para valorar la obra de arte no es suficiente que caiga bajo nuestra mirada, son imprescindibles las resonancias interiores que den sentido y vida a lo que estamos observando."
(M. Ángel Martí)

"Las formas del arte son copia directa, revelación inmediata de las ideas Divinas, de las ideas que han actuado en la creación....Y esta es la gran función metafísica del arte: presentar "in concreto" estas ideas en imágenes fieles y en el producto mismo sensible, infinito."
(María Zambrano)

"Ni la elevada inteligencia, ni la imaginación, ni ambas cosas en conjunto hacen al genio. ¡Amor!, ¡Amor!, ¡Amor! He aquí el alma del genio."
(W. A. Mozart)

Índice

El Arte y la Belleza

A modo de presentación.....	11
El arte como vía a la intuición	15
Arte y creación- <i>Una obra de arte tiene vida propia</i>	17
La imitación de la naturaleza en el proceso creativo.....	21
El arte, expresión simbólica.....	24
Relatividad y belleza	29
El poder de las formas	31
<i>Ritmo, equilibrio y proporción</i>	
La belleza intangible	41
El cuerpo y el alma de la belleza	47
El estilo	49
<i>Los modos de ser de la belleza</i>	
Función y finalidad del arte	51
La sensibilidad ante lo bello.....	55
La naturaleza del artista	61
<i>El artista como puente sublime</i>	
<i>El poder sobre la materia</i>	
<i>El poder sobre sí mismo</i>	
<i>Transmutación de la mirada</i>	
<i>Entusiasmo - Inspiración</i>	
Arte y belleza: Fragmentos escogidos del pensamiento filosófico	69

**Se terminó de imprimir en Madrid
en febrero de 2006**

