

Una imagen del arte

José Huerta Peña
Correo electrónico: johupe41@hotmail.com

Vol. 8, No.15 enero-Junio 2018
Contexto Odontológico

Resumen

Estos comentarios representan un leve bosquejo sobre el arte, de los cuales deriva una ligera esperanza: Que al menos algunos lectores vean y comprendan el bello horizonte que comprende del arte, que nos rodea aunque pocas veces lo observamos detenidamente. Si realmente lo hicieramos, percibiríamos una articulación real -así sea temporalmente- con el talento humano que sólo puede comunicarse a los privilegiados que cuentan con esa alta sensibilidad humana.

Palabras clave: Arte, talento, conceptos, creatividad, aforismos.

Summary

These comments represent a slight sketch on art, from which a slight hope derives: That at least some readers see and understand the beautiful horizon that includes art, which surrounds us, although we rarely observe it closely. If we really do it, we would perceive a real articulation - even temporarily - with the human talent that can only be communicated to the privileged who count on that high human sensibility.

Keywords: Art, talent, concepts, creativity, aphorisms.

Preámbulo

Este breve escrito es una visión en la que pretende expresar los aspectos esenciales sobre el arte, que como parte de la cultura, revela emociones, estados de ánimo, ideas, creatividad, angustias, alegrías, tristezas, amor y todas las formas de pensar y sentir los instantes más luminosos y grises del ser humano.

Esta cosmovisión es apenas un acercamiento al arte definido por Jorge Arreola Livraga (1945, p. 111) "Como la ejecución sensible de las instituciones estéticas" o como lo mencionaba Hegel: "Lo que buscamos en el arte es lo mismo que el pensamiento: LA VERDAD" o como también decía Picasso: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando" y agregaba "yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso". Así el arte es el conjunto de manifestaciones artísticas que de manera creativa y con valor estético la integran: La arquitectura, la escultura, la música, la pintura, el buen cine y la fotografía.

Precedentes

El concepto de arte ha tenido variantes; por supuesto, según la época. Con tal propósito se realizan estudios que han determinado su evolución a lo largo de la historia.

Aceptando en principio que el arte es una cualidad fundamental para el desarrollo humano, y que desde este enfoque todos podríamos ser artistas, sería una característica ideal, aunque para lograr estos se tienen que ir más allá del hecho de aceptarlo; porque para ello, se requiere tener el don de la creatividad, se necesita tener además otros factores como un contexto familiar que permita su impulso; el ejemplo y la motivación desde la infancia, además de un ambiente escolar que lo propicie, si esto es negativo, el talento se paraliza, se trunca o conduce a la cancelación o a la necesidad parcial o total y a la libertad que requiere el verdadero artista para desarrollar su talento.

Bien sabemos que el arte es una de las expresiones y que ellos nos han dejado testimonios de su presencia en su arte pictórica, escultóri-

co, arquitectónico, deportivo y astronómico etc. en obras monumentales que son reconocidas mundialmente.

Estas expresiones son evidencias de que sabían, querían y podían dejar a su paso evidencias admirables de su talento, todos estos hechos pasados y presentes nos conducen a deducir que la expresión artística no se adquiere con sólo estudiarla, sino que es un talento y una virtud con la que se nace. Ciertamente que el espíritu humano encuentra en la naturaleza las raíces del arte mismo; no obstante, con su estilo lo singulariza de otros colegas que han encontrado o siguen buscando sus propios caminos.

Entonces se reafirma que el arte no sólo se estudia en virtud de que por esta vía se puede obtener el más alto nivel académico, pero si el talento está ausente y a la vez la creatividad, y el estilo personal, se podría llegar a ser un excelente técnico y hasta quizá muy buen crítico de arte, pero no un artista con talento y singularidad únicas e irrepetibles (Huerta, P.J. 2000, P.3)

¿Qué es el arte?

La capacidad que tiene el ser humano para expresar sus emociones, sentimientos, ingenios y creatividad, los cuales reflejan su personalidad, vivencias y sensibilidad, provocando sorpresa, asombro y la necesidad de comunicarlo todo a través de su talento, lo cual conmueve por su originalidad (Picasso, 2013, p.1) técnica y estilo, hecho que nos agrada y admiramos sorprendidos una y varias veces ya que sin duda sus obras serán incorporadas a nuestra mente, porque al observar nos impactan y quedan troqueladas en nosotros para siempre.

¿Que no es el arte?

Toda obra que no provoca ningún sentimiento o impulso en el ser humano al observarla; su mensaje no transmite.

Es cierto que "El espíritu humano admira la belleza del mundo e intenta buscar las raíces

del arte en la naturaleza", aunque no siempre se logra tal propósito.

Tenemos por ejemplo al jazz y a sus hijos, nietos y otros descendientes como el blues, el rock y la música electrónica, que son entretenimientos, productos con vida útil limitada, se desgasta en el consumo repetitivo y compulsivo de los mismos, sin embargo, la verdadera obra de arte, se ve, se escucha, se siente y siempre provoca un agradable y admirable sentimiento que conmociona nuestro espíritu.

No tratemos sólo de encontrarlos, sino de luchar por creamos a nosotros mismos.

El arte es: Aventura, evasión, necesidad, creatividad, trascendencia, libertad, expresión y belleza.

1. La aventura

La aventura es vida, porque sin ella el arte no se puede vivir, habrá que viajar para buscar el rumbo y estilo para el arte de cada quien. Pero no sólo viajar al exterior sino sobre todo hacia ti mismo, rumbo al talento y la creatividad propias del artista, que es y lo demuestra plenamente en cada obra, este viaje incesante es compulsivo, es entrega, es obsesión y exigencia con su talento y el auto compromiso en las obras en las cuales deja trozos de su talento, creatividad y vida, para los que verdaderamente saben y conocen la audacia y el amor del verdadero artista que busca y logra una vinculación espiritual entre el y su mundo expresado en el lenguaje humano más sublime: EL ARTE; el cual es un fenómeno muy personal y solitario, que el artista adquiere por su necesidad interior irrefrenable, lo cual expresa en sus áreas artísticas que dominan con ello, le da curso a su talento y crece en el tiempo y el espacio del accionar humano. (Huerta Peña, 1997, p.1)

Todos artista intenta recrear el mundo, *su mundo* transfigura los seres y objetos de la naturaleza que le rodean, sin ánimo de convencer ni impresionar a nadie, sino impulsado únicamente por su potencialidad interior que en sus arrebatos geniales logra escalar la cum-

bre inaccesible de su realización espiritual en y por el arte mismo.

El artista es un aventurero permanente que se deja llevar por la vida y sus alrededores, sin brújula, sin mapas, dejamdo sólo como testimonio de sus travesías la obra que en su tránsito levanta. Camina a contrapelo; prefiere los atajos, no el camino, explora su alma y su momento; escala y desciende a su tiempo y a su arte inventando futuros diariamente a golpes de su talento y creatividad incontenibles. (Heidegger, 1993, p.111)

2. La evasión

El artista se fuga de la vida cotidiana refugiándose en su arte y es allí donde realmente se manifiesta su plena esencia. Se evade con sus medios de expresión; el pincel, el escopio, la música, la arquitectura, la pluma y el baile, buscando con ello quizá la libertad creativa que requiere el verdadero artista para expresar su lenguaje potencial. Sabe ser un solitario singular entre la muchedumbre.

3. El arte como necesidad

El hombre siempre ha expresado su creatividad a los demás de la mejor manera posible; cantando, bailando, escribiendo, actuando, pintando o haciendo algunas esculturas u obras arquitectónicas.

El arte constituye la expresión más necesaria de las cosas innecesarias, para recreación, admiración o indiferencia de los demás; porque es la manifestación explícita del hombre para el hombre, (Huerta P. 1999, p.1).

4. La creatividad

Todo hombre creativo por naturaleza, lo que la vida debe facilitar es la maduración de esta calidad innata en la especie humana, la creatividad se expresa en la generación de algo que no existía y por ello puede ser un nuevo platillo hasta una nave espacial, o un breve poema.

El principal motivo de la creatividad lo cons-

tituye, sin duda el impulso individual por crecer, por desarrollar y por manifestar las potencialidades personales que existen en todo ser humano según Picasso “el pintor no está en el pincel, sino en la cabeza”. La persona creativa -comentaba Picasso- es aquella “que no sólo tiene ojos si espintor, ni orejas si es músico o una lira en todos los recovecos del corazón si es poeta, muy por el contrario, es un ser político, constantemente despierto ante los desgarradores, ardientes o dulces sucesos del mundo”.

5. La trascendencia

Trascender es sobresalir, es estar más allá de la obra misma y el arte auténtico, es capaz de provocar diversas maneras de reacción que sobrecoge al espectador futuro que la contempla, la obra escapa al tiempo y al espacio en que fue creada y proyecta la expresión estética del artista que ha dejado en ella su genial talento.

Al mirar, pero sobre todo al observar un cuadro, debemos averiguar que idea esconde tras el mismo, la intención que es muy principalmente si la pintura fue realizada tiempo atrás, además de ello debemos observarla detenidamente, pensar cual es la idea o ideas que expresó el artista, pensar si la obra corresponde al tiempo en el que la creó o se adelantó al mismo, conocer profundamente la esencia de su grandeza y por tanto la trascendencia de su obra.

El punto nodal no es la melodía sino el compositor, no únicamente el óleo, la escultura o la arquitectura sino a sus autores. Las obras son más importantes, pero más el propósito que tenía para él serlo y desde esta perspectiva que como ser humano asume o asumió.

6. La libertad

El artista no es de ninguna manera un reportero con pincel, sino un ser creativo de su mundo, del contexto que lo rodea; aunque con un talento que trasciende esos dos mundos que engendraron su genealidad, que se proyecta por su talento creativo más allá del espacio

temporal. Por todo lo comentado, el artista requiere de absoluta libertad, para expresar al máximo su talento creativo. De otra manera su obra sería una simulación, sería falso, una imitación necesita de absoluta y plena libertad ya que al contar con ella se es capaz de introyectarse y expresar desde su interior la necesidad de manifestar en su arte que lo hace incontenible como artista singular de la especie humana.

7. La expresión

Así el arte es también la expresión estética, la vía de escape para expresar la emoción estética relacionada con el mundo ideal, el artista que es capaz de conectar dos mundos, el ideal y el material.

El artista escucha lo insonoro, ve lo que no observamos y que luego traslada al lienzo, al marmol, a la madera, al instrumento, a la canción o al baile, que expresa su pensamiento artístico de manera espontánea y directa. Conecta dos mundos: El ideal y el material. Por ellos es un artista.

Interpreta en su obra el alma de la naturaleza, provocando, la admiración, el asombro o la repulsión de quienes ven su arte.

El artista genera su interpretación del mundo visible e invisible y lo expresa materialmente en su obra.

8. La belleza

La belleza reside en el corazón de quien la contempla -Albert Einsten- .

El arte nace de la necesidad imperiosa del artista de comunicarse y tiene un propósito: hacemos la vida más bella, aunque la belleza en el arte no siempre se aprecias en virtud de que constituye un atributo que apreciamos en lo bello, cualidad que representa armonía, proporción, perspectiva, simetría y la perfección que es agradable al oído, a la vista y al espíritu del ser humano.

La motivación por la que decidí escribir fue el

encuentro con algunos aforismos sobre el arte, que hace tiempo elaboré y que con ellos continuo con el mensaje:

- Todo pasa y solo queda la obra de arte como huella perenne del artista.

- El origen primigenio del arte es el talento.

- Si logramos inducir el amor al arte en cada niño, el mensaje será perenne.

- Aprender a pintar lleva media vida hacerlo como el niño; el resto.

- Habla menos, piensa más y crecerás hasta en el arte.

- El secreto no es solo saber de las bellas artes sino comprenderlas.

- El verdadero artista valora la belleza simple de las cosas cotidianas.

- El arte es soledad, talento y creatividad.

- El verdadero artista no debe copiar fielmente la naturaleza, lo hace mejor un espejo.

- Con el arte podemos vernos el alma y con la naturaleza la inspiración.

Epilogo

Este es un esbozo sobre el arte con el cual deseo haber logrado motivar así sea levemente una mirada en algunos instantes de su vida para que observen este gran horizonte que nos envuelve cotidianamente y que por lo mismo, solo miramos. Pero que al descubrirlo, así sea con cierta indiferencia, veremos un conjunto armónico, quizá no muy bello pero que nos conduce a verlo por segunda vez descubramos en lo observado la representación de ausencias, recuerdos, nostalgias, amores o la belleza de un paisaje irrepetible. Sabemos que lo que realmene vemos no podemos decirlo tan fielmente como su representación en sí y quizá ni el significado personal que nos provoca.

De lo anterior se desprende que en el arte se deriva la capacidad de generar nuevas ideas y

nuevas formas de observar, aprender y accionar en nuestro propio mundo.

Que sí el amor conlleva afecto, empatía, ternura, sentimiento, sufrimiento, dolor y el arte de darse mutuamente, por su puesto también debemos dar toda nuestra capacidad para aprender a observar, escuchar toda expresión que lo contenga, como la profesión odontológica, no únicamente para el éxito, "el poder" o el dinero sino para cultivar el auténtico y verdadero arte de amar a través de nuestro oficio o talento de vida.

Por ello decidí recordar que si el amor es un arte, debemos comprender otros como la música, la pintura, la escultura, la literatura, la odontología y otros; y no enfocar absolutamente toda nuestra capacidad, intelectual, física y emocional para obtener el éxito, el poder o el dinero; sino el cultivar el verdadero y auténtico arte de amar a través de nuestro oficio, quehacer, talento o profesión de vida. El aprender que la belleza constituye un atributo que si lo apreciamos en lo agradable, armónico, simétrico y deleitable al oído, es la más bella ofrenda que podamos hacerle al espíritu humano.

Referencias bibliográficas

- Frases célebres de Picasso: <https://www.salirconarte.com/magazine/25-frases-pablo-picasso-entender-la-vida-arte/>

- Hegel, W.F. Estética de lo bello y sus formas p. 15

Huerta, P.J. Corre conejo, 1997, Zacatcas, p.1

- Heidegger. M. Ciencia y Técnica. edit. Universitaria, Santiago de Chile, 1993, P.111

- Livraga, J.A. Fragmentos escogidos de poesía o prosa, 1945

- Preciado, Z.V. Del linaje de la humanidad, edit. clima neutral, Guadalajara, Jal. 2016, p 27

-<https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ocho-frases-geniales-de-pablo-ruiz-picasso>