

Tomado de:

Madrazo, C. (2020). Un camino para ser y trascender. La Vaca Independiente, 54 – 56.

Cualidades del arte

Claudia Madrazo García

1. Es reflejo de un momento personal e histórico

Las obras de arte son un espejo de lo humano y de su riqueza cultural. Son representaciones del mundo, de las realidades que percibimos y expresamos. El artista materializa en un objeto o imagen no solo la riqueza y complejidad de su mundo interior y subjetivo —aquello que siente y piensa— sino también la esencia o característica del contexto histórico y cultural al que pertenece.

El artista vierte en sus obras su interioridad tanto intelectual como emocional (sea consciente o inconscientemente). La expresión artística es una manifestación de su pensamiento, de las ideas y propuestas que quiere transmitir, así como de sus necesidades interiores, emocionales, psíquicas y espirituales.

Pero también, como parte de un momento histórico, inmerso en una cultura y un contexto particulares, integra y refleja en su obra elementos de dicho momento. Esto tanto a nivel técnico, en términos de lo que es posible con base en los materiales, tecnologías y conocimiento de la época, como a nivel de conceptos, contenidos, ideologías, retos y temáticas.

A nivel cultural, es decir, como manifestaciones culturales desde los tiempos neolíticos con las pinturas rupestres, artefactos, esculturas, frescos y pinturas en tumbas de Egipto hasta nuestros días, las obras de arte (o lo que hoy llamamos arte) han sido creadas para cumplir muy diversas funciones y, por tanto, la diversidad del contenido del arte como arca de la humanidad se extiende desde lo mítico, mágico, ritual, religioso, cosmológico, político, hasta las preocupaciones e inquietudes más humanas como la guerra, el dolor humano, la ecología y las formas de vida en lo cultural, económico y cotidiano.

A través de la mediación de esta Arca de la Humanidad el arte brinda la oportunidad de sensibilizar a los participantes sobre el valor de la riqueza y la diversidad culturales, el respeto a la diferencia, el aprecio y cuidado hacia el entorno natural y social, así como el reconocimiento de la influencia del pasado en las características del presente y la construcción del futuro. Por lo que, al explorar una obra de arte y lo que sucede en ella, nos situamos en otros contextos, sentimos otras atmósferas, imaginamos épocas y culturas diferentes.

2. Es expresiva, comunica

Desde sus orígenes, la humanidad sintió la necesidad de comprenderse y comprender su entorno para darle sentido e interactuar con él de mejores maneras, expresó esto a través de la creación.

El arte es un impulso creativo, producto de la necesidad de las personas de comunicarse por medio de otros lenguajes y símbolos. Los medios visuales, por ejemplo, pueden capturar y simbolizar la experiencia cuando las palabras no alcanzan.

A través de las diferentes técnicas y medios, desde el color, el trazo y las formas que vemos en una pintura; los gestos, la composición, los personajes, todos los elementos de una obra de arte, ya sea visual, literaria, audiovisual o teatral, nos transmiten algo.

Y es en el encuentro con estos gestos de creación que el artista crea significados y, al enfrentarse a una obra de arte, el espectador se involucra, la hace suya y genera significados propios. De manera tal que se da un proceso expresivo y comunicativo entre el artista y la obra y entre la obra y el espectador (Hoffman, 2005).

3. Es diverso y universal

Cada obra de arte es única y especial, reflejo de las variadas expresiones humanas. Al mismo tiempo, es un lenguaje universal que permite comunicar los sentimientos de la humanidad, experiencias compartidas y la creatividad que nos distingue como seres humanos.

Crear arte implica exponer la forma en la que el artista conoce y se relaciona con la realidad, es un reflejo de la visión del artista, por lo que, aunque el arte es un fenómeno universal, es al mismo tiempo diverso, en cuanto a que existen tantas formas de experimentar la vida, percepciones y representaciones de la realidad como personas en el mundo.

En consecuencia, el arte nos permite hablar de una gran multiplicidad de temas, situaciones o modos de vida y nos acerca a la diversidad humana en todos los niveles y matices.

Esta diversidad nos invita a abrir nuestra visión del mundo, a reflexionar en torno a las experiencias de personas de otros tiempos y espacios, de otras costumbres, a valorarlas y respetarlas, generando tolerancia y respeto hacia los puntos de vista diferentes (Madrazo, 2007).

4. Es cognitivo y emocional

El arte es emotivo porque, ante todo, evoca emociones y genera reacciones, transmite una gran diversidad de sensaciones. Observar detenidamente una obra de arte y dialogar al respecto, permite identificar y entender las emociones que sentimos, y descubrir y conocernos a nosotros mismo (Hoffman, 2005).

Es cognitivo en cuanto a que fomenta que se active la mente y que surjan ideas. Así, promueve una forma de pensar estructurada y profunda, fomentando el desarrollo de habilidades como la observación atenta y la reflexión (Hoffman, 2005).

Observar arte implica pensar, porque ante la obra nuestra mirada no es pasiva, sino que se vuelve reflexiva al necesitar comprender su mensaje (explícita o implícitamente). Nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de ese gesto?, ¿qué relación existirá entre los personajes?, ¿qué estarán sintiendo?

El observador intenta comprender lo que ve, darle un sentido, y por lo tanto se da a la tarea de decodificar los símbolos de las obras, formular hipótesis de lo que puede estar sucediendo y generar interpretaciones diversas que, a través de la mediación y de un proceso iterativo de observación y reflexión grupal, van ampliando y profundizando las posibles interpretaciones y sus significados. De este modo, al activarse nuestra mente, se ponen en funcionamiento las condiciones básicas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades no solo en el área cognitiva sino también en el área afectiva.

Así el arte refina los sentidos para que nuestra capacidad de experimentar el mundo sea más aguda, compleja y sutil, promoviendo el uso de la imaginación para visualizar aquello que no percibimos.

Nos invita a profundizar, a cuestionarnos, a formular preguntas y buscar respuestas, lo que nos lleva a observar las cosas de un modo distinto al habitual, ampliando nuestra visión del mundo, pero fundamentalmente modificando la propia estructura mental (Green, 2005).

5. Es objetivo y subjetivo

Las obras de arte manifiestan de forma única la cualidad extraordinaria de ser al mismo tiempo objetivas y subjetivas. Con relación a los aspectos objetivos del arte, nos referimos a todo aquello que podemos identificar y reconocer. Elementos tales como personas, objetos, lugares, colores o formas que se hacen evidentes cuando los identificamos y describimos. Podemos decir que esa información es concreta u objetiva porque tiene características observables en las que podemos reconocer y coincidir con los demás acerca de lo que vemos. Con relación a los aspectos subjetivos, nos referimos a aquello que inferimos e interpretamos cuando observamos una obra de arte. La obra tiene elementos que no son evidentes o explícitos y esto nos invita a

especular, a construir hipótesis sobre lo que está representado, lo que podría significar y darle así sentido a lo que vemos (Madrazo, 2007).

Las interpretaciones de cada persona variarán según su propio bagaje de experiencias. Incluso los aspectos que llamen la atención de la obra pueden ser distintos en cada uno de nosotros, con base en nuestros gustos e historia personales.

Esta cualidad es de enorme trascendencia porque nos invita a hacer evidente y reconocer de manera explícita la doble naturaleza de la realidad. Distinguir lo objetivo, es decir lo que es evidente a los sentidos, lo visible, los hechos, lo que ocurre, de las interpretaciones que le damos a dichas percepciones. En general solemos pensar que lo que vemos es así para todos, que todos vemos lo mismo, cuando de hecho cada persona aprecia e interpreta lo que percibe desde sus propias experiencias, conocimientos e incluso estados de ánimo.

