

... Introducción a las humanidades. ¿Para qué el arte? ¿Por qué el arte?

piensan en la función espiritual, social y comunicativa que ofrece el arte. Un momento, son ciertas las dudas acerca de la función del arte en el mundo actual. He leído que el pintor Mondrian habló de la posible desaparición del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte, cuya esencia consiste precisamente en ser un sustitutivo del equilibrio del que carece actualmente la realidad. Mondrian dice, el arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada. ¿Es posible esta desaparición del arte, según tu opinión? No. La idea del arte como sustitutivo de la vida, del arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante, contiene una parcialidad de la naturaleza, del arte y de su necesidad. Y está claro que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perfecto y perfecto de la vida y de la naturaleza. No hay un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante. Así pues,

El arte no sólo ha sido necesario en el pasado, sino que lo será siempre. Entonces, ¿tú crees en el arte como función primordial del hombre? Efectivamente lo es. El arte es algo inseparable de la especie humana. Existe desde el mismo día en que ésta nació y morirá con el hombre. Y posiblemente nunca alcanzó tanta grandeza como en los tiempos en que el hombre no sabía lo que era arte y ni siquiera sospechaba de su existencia. Bien, de todas formas, ¿tú crees que hoy día sigue siendo tan importante y tan primordial la función del arte? No sólo es importante y primordial el arte en este mundo nuestro, sino que creo que posiblemente nunca llegó a ser tan importante. Tan obsesionante.

como en nuestra época. Nunca se analizó ni se explicó tanto. Millones de personas leen libros, oyen música, van al teatro, al cine, comentan las exposiciones de pintura. ¿Puede resumirse la función del arte en una sola fórmula? Para decirlo de otro modo, ¿cuál es la función primordial del arte, según tu opinión? Esta pregunta es difícil de contestar. En realidad, la función primordial del arte es la función primordial del arte. No existe una única función del arte, sino múltiples. No podemos reducir la función del arte a una fórmula única. Si al reflexionar sobre los orígenes del arte, llegamos a comprender su función inicial, no resultará evidente que esta función ha cambiado al cambiar la solución.

sociedad y que han aparecido nuevas funciones? Sin embargo, podemos decir que el poder y la función del arte residen mayormente en su perdurabilidad. El arte, como una de las formas de cultura, es lo que perdura. La cultura es lo que perdura, lo que queda como filtro de la civilización. Gracias en gran parte al arte, el hombre conoce su pasado, lo revive y participa de su historia propia. Otra cuestión que quiero preguntarte, ¿podemos hablar de progreso en arte? En arte podemos afirmar que no hay progreso. El arte sufre transformaciones, alteraciones, evolución. Pero cada obra de arte permanece intacta, acabada, independiente de todo lo que va a pasar.

a suceder en la marcha del propio arte. Cada nuevo estilo, cada obra nueva, no altera en nada el valor total del estilo o de la obra anterior. Su verdad no es desmentida por las nuevas verdades. Desde este punto de vista, es perfectamente correcto afirmar que en arte no hay progreso. Pero esto no significa que el arte no se hunda en lo más vivo y circunstancial de la aventura humana. Tampoco significa que el arte no sea testimonio y agente de progreso. Significa solamente que cada nuevo modo de pintar no anula el modo de pintar anteriormente utilizado. Ya Schiller sabía que en el dominio del arte puede haber

perfectamente una evolución, un progreso, sin que por esto tengamos que considerar las creaciones futuras como superiores a las del pasado. En arte no podemos emplear la palabra superado, válida en cierto modo para la ciencia.

Pero dentro de un determinado objetivo, de un determinado medio de representación artística o técnica, ¿no es lícito hablar de progreso? En cierto modo sí. Por ejemplo, en lo que se refiere a la perspectiva pictórica, la relación Giotto-Masaccio-Leonardo supone un avance, un progreso, un perfeccionamiento del uno con respecto al otro y del otro con respecto al anterior. Pero tal progreso sólo es válido dentro de una zona limitada. Cada estilo no es un progreso en relación al precedente. Y aún dentro de cada estilo, una obra mantiene su valor estético, aunque después aparezcan nuevas obras donde se fue más lejos en el logro de ciertos objetivos ya presentes en aquella. Bien, ¿qué tal?

Queda entendido y claro que en arte no podemos hablar de progreso, de superación, como en la ciencia. ¿Cómo podríamos resumir lo hablado? Hemos visto dos funciones del arte que conllevan a su vez dos valores de necesidad dentro de ellas. La función de perdurar y la función de valor eterno, no sujeto al tiempo ni al progreso. ¿Podrías justificarme la funcionalidad del arte y su necesidad? En cuanto a la funcionalidad del arte, el arte puede y debe cumplir una triple función, estética, social y religiosa. El arte es un sustituto, un refugio, un consuelo. El arte es un sustituto, un refugio, un consuelo.

aísla de la realidad del mundo exterior. El arte es autónomo, habla por sí mismo y a sí mismo. El arte no es un medio, sino un fin en sí mismo. El arte desprecia lo útil. Nada es más bello que lo que no sirve para nada. Lo útil es feo porque es expresión de la necesidad del hombre y esta necesidad es inoble. Los artistas tienen un papel social importante que cumplir, contribuir activamente al cambio de las instituciones, de las costumbres y de las creencias. Su tarea es cultivar los sentimientos necesarios al desarrollo de la humanidad en interés de la comunidad. El arte debe regenerar a la sociedad. El arte debe dirigirse al pueblo para moralizarlo e instruirlo. El arte depende y ha dependido en gran parte de la actitud emocional del hombre hacia Dios. Arte y religión forman una verdadera simpatía. El arte es un medio, sin embargo, es un medio de simbiosis ideológico.

representativa en el curso de los tiempos. No será lo mismo el arte que expresa al hombre como historia que el arte que traduce al hombre como eternidad. ¿Y en cuanto a la necesidad funcional del arte? Sí. Te diré por último que acepto que el arte no sirve para nada si ese servir para algo lo circunscribimos en una utilidad práctica, directa y concreta, análoga a la utilidad de un teléfono, de un automóvil, de una estufa. El arte como tal arte es totalmente inútil. Es verdad que alguna vez podremos utilizar una obra de arte para algo concreto. Podremos valernos de un dibujo para explicar cómo es un objeto o por dónde se va un objeto. Podemos usar un dibujo para explicar cómo es un lugar. Pero entonces, ¿cómo se hace un dibujo?

Entonces, aunque el dibujo sea efectivamente una obra de arte, su utilidad no está en lo que tiene de arte, sino en lo que tiene de explicación. Y si una estatuilla tiene utilidad como pisapapeles, su valor artístico es independiente de su valor funcional, aunque ambos estén unidos en el mismo objeto. En la arquitectura sí que se da una relación más estrecha entre la artísticidad y la funcionalidad, pero tampoco la arquitectura es arte por ser útil. ¿Qué es el arte? Podemos aceptar, pues, que el arte es, en algún sentido, totalmente inútil, y todos

estamos convencidos de que son útiles, muy útiles, un bolígrafo, un aparato de radio o una lavadora automática. Sin embargo, la humanidad ha estado viviendo tan feliz como ahora, durante milenios,

sin bolígrafos, sin aparatos de radio y sin lavadoras automáticas, mientras que nunca ha habido nadie que haya podido prescindir por completo de alguna manifestación artística. Podremos decir que el arte es inútil, pero tendremos que afirmar que aunque inútil, es absolutamente necesario para el hombre. Y su necesidad nace de la propia naturaleza humana. Aún la persona que consideremos como la más negada para el arte, cuando se compra una camisa, elige la más bonita, la que más le gusta. Alguna vez se deleita escuchando una música, y si tiene que decir algo, busca las palabras más expresivas. El arte de la música Antes de acabar, por hoy, no me resisto a la tentación de citarte una frase que me ha venido a la memoria.

de ese extraordinario ceramista actual que es Bernard Leach. Aunque una cerámica sea una pieza utilitaria, esto no simplifica de ninguna manera el problema de la expresión artística. No puede haber ni plenitud, ni utilidad, sin belleza, refinamiento o encanto, por la sencilla razón de que su ausencia se hará a la larga intolerable para el fabricante y el usuario. Fin

Gracias. Gracias.