

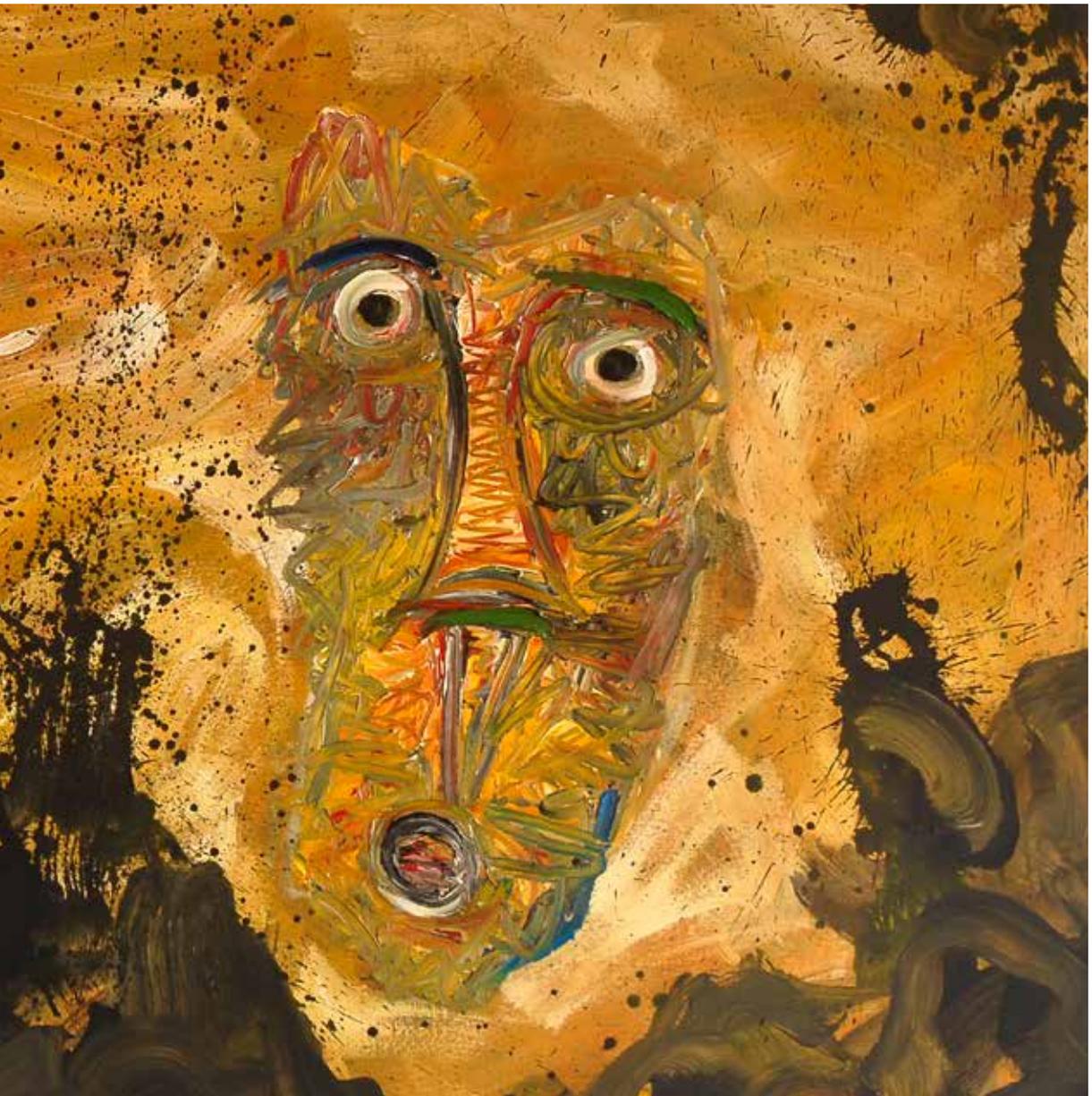
THE CRY OF
ART
for telling its story

Recibido: 18 de febrero de 2019
Aprobado: 29 de marzo de 2019

EL GRITO DEL
ARTE
POR CONTAR SU HISTORIA

KEVIN AXEL RAMÍREZ SORIANO

RESUMEN

Los artistas de diversos tiempos son representantes de su época y creadores de la historia. El entorno en que se sitúa es el que lo crea, lo influencia o inspira; posteriormente se expresa por medio del arte, en el cual difícilmente no plasma su esencia y la influencia de la época; por consiguiente, el arte termina contando historia para el interesado en indagar en el contexto del autor y tiempo.

Palabras claves: arte, belleza, artista, entorno, cultura, contexto, historia, música, pintura, poesía.

ABSTRACT

Artists of different times are representatives of their time and creators of history. The environment in which an artist sees himself is what creates him, influences or inspires him; in which it hardly reflects its essence and its influence of time; consequently, the Art finishes telling its history for the interested one in investigating in the context of the author and the time.

Keywords: Art, beauty, artist, environment, Culture, context, history, music, painting, poetry.

SÍNTESIS CURRICULAR KEVIN AXEL RAMÍREZ SORIANO

Síntesis curricular: Alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco. Participante en la colaboración de la edición número diez de la revista *IMAGINAtta*, también en el "XX Encuentro de Creación Literaria de Alumnos del CCH".

EL ARTE

Albacete (2010) menciona el arte como aquella clase de actividad humana consciente en aspirar y lograr la belleza. Read (2016) lo expresa como un ensayo creador de formas agradables. Mientras Hegel (1997) sostiene: El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta. Todos los conceptos poseen brevedad y están detrás de amplios escritos que abordan los temas con mayor profundidad. Muñoz (2006) concuerda con muchos autores en que el arte no puede ser encerrado en una definición o ser abarcado en una mirada global que la explique en su totalidad, pero se entiende de las definiciones que en el arte hay belleza y expresión manifestada. El arte es creado por un artista que se inspira en las alegrías o tristezas de la vida, y las transforma en algo bello para quien desee observar.

La historia del arte tiene los más inusitados ejemplos que la cultura y el gusto se imprime a la interpretación de la obra. Por ejemplo, en diferentes contextos hay diferentes culturas, lo que ocasiona que el gusto se modifique de acuerdo con las transformaciones que una sociedad va obteniendo con el tiempo, que dependen de una multitud de factores ligados con el devenir de la historia y el cambio de la civilización. No es lo mismo el gusto de un romano del periodo imperial que el de un inglés del siglo XVIII; cada uno responde al seño y cuño que una etapa determinada que la cultura han impreso en él (Estrada, 1987).

Los cambios en el gusto provocan dobles corrientes complementarias en el transcurso de las sociedades. Por un lado, la conducta general de todo un grupo, la que se encuentra en mayor medida, el gusto que diríamos es

el *más popular*, y, por otra, las creaciones sin comparación, únicas, que aportan nuevas ideologías. Es decir, el gusto *más popular* en una sociedad es el que más influye en los demás; en el caso de la minoría, al no seguir la conducta general, realizan creaciones no vistas anteriormente, que difícilmente no son influenciadas por el contexto dado (Estrada, 1987).

La mutación del gusto es directamente proporcional al periodo y la circunstancia de los seres humanos en un momento dado y en un lugar concreto. Si recordamos que en psicología los aspectos sociales son bastante influyentes en la personalidad, y que gran parte del aprendizaje importante tiene lugar en los contextos. Los parámetros que establece la sociedad como la cultura, fueron los que crearon al artista, pero también el constante cambio de las sociedades modifica las nuevas creaciones del artista, que en ocasiones sigue los gustos o se inspira en las situaciones del momento (Estrada, 1987; Dicaprio, 1985).

Entonces, los cambios que van sufriendo los gustos a lo largo de historia nos pueden mostrar las extraordinarias manifestaciones del arte en todos los tiempos. Cambios

que nos muestran el avance de las técnicas y ciencias en la humanidad. Es decir, el arte nos cuenta historia.

El arte puede ser una belleza para quien decida abrir los sentidos, y una simple cosa para quien no los desee abrir. Una persona puede sentir un mar de emociones al contemplar una obra de arte, de la cual jamás ha sabido nada ni sobre la historia de la obra o del artista. Pero en el caso, que la persona decida indagar, reflexionar y comprender la obra, es el preciso momento en que realmente se lleva el mayor tesoro, en el que no solamente escucha a la obra y al autor, sino

El arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta.”

que escucha el grito del artista y el arte. ¿A qué me refiero con el grito del artista y arte? Pues a la manera en que el artista se expresó en su obra influenciado por el contexto de su historia, que muchas veces es inconsciente, pero está ahí para quien desee observar de cerca. Para un historiador o alguien deseoso de conocer más, las obras de artes gritan su historia de realización; lo cual le da mayor brillo al arte y mucha gente ignora.

La teoría del problema de esta investigación se resume de la siguiente manera:

Entorno → Artista → Arte → Historia

Apoyándome en lo mencionado anteriormente, el entorno como la cultura, la sociedad, el ambiente y el tiempo, fueron los responsables de la creación del artista. Mientras que el artista se expresa en el arte y refleja su sentir profundo influenciado por el entorno, alguna inspiración del momento en que se vive; e indudablemente, el arte refleja la historia, contando al artista y a su entorno

A continuación, describo algunos ejemplos del grito que plasma el arte, como la escultura de un hombre que representa a los ciudadanos de Florencia, una sonata inspirada en un gran estrategia militar, una pintura que expresa una escena histórica, o la influencia que toma un poeta al sufrir las consecuencias de luchar en una guerra.

Comenzaré con el *David*, una escultura célebre de Miguel Ángel Buonarrotti. Realizada en el Renacimiento, que fue un movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental entre los siglos XV y XVI, se le conoció como un período de transición entre la Edad Media y el Mundo Moderno, siendo el máximo exponente del arte. Surge en Italia y

a partir de ahí se irá expandiendo por el resto de Europa occidental, llegando a gran parte de la población gracias a las ideas del Humanismo, que determina una concepción completamente nueva del hombre y del mundo, junto a una percepción filosófica y ética donde se aprecia el valor del ser humano, tanto individual como colectivamente. Es el hombre el módulo que sirve de referencia a las construcciones artísticas (Imaginario: *La ciencia renacentista*, 2015).

Miguel Ángel se dedica a la escultura entre los 26 y los 29 años. *El David* lo esculpe entre 1501 y 1504; es un personaje central en Florencia, un símbolo de la ciudad, sobre todo la escena de su enfrentamiento con Goliath, porque los florentinos identifican su ciudad con este pequeño rey que se enfrentó al gigante como ellos lo hacían con otros grandes reinos o repúblicas más poderosas. El resultado fue la escultura de un hombre musculoso, en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo está girado con un ligero *contrapposto*, su cabeza mira hacia su izquierda (hacia Roma), con los ojos fijos en su objetivo con el ceño fruncido. Miguel Ángel no quiso vestir a su David porque para él, la desnudez simbolizaba al hombre en armonía con la naturaleza. Así vemos un desnudo explícito, en el cual el David exhibe su pene. Llama la atención que David, rey de los judíos, no está circuncidado. Se piensa que es la prueba de la visión que tenía el arte renacentista del ser humano, menos ligado a la religión y más a los valores de la belleza (Imaginario; Iborio; Warleta, 2016).

La siguiente obra de arte es la *Marcha Fúnebre* de la Tercera Sinfonía *Heróica* de Beethoven. *Obra musical* dedicada a Napoleón, como heredero de la Revolución francesa (Hobsbawn, 2017). Ludwig van Beethoven

Las obras de arte gritan su historia de realización; lo cual le da mayor brillo al arte y mucha gente ignora."

perteneció a la generación que recibió el impacto de la Revolución francesa (Aizenberg, 2010). Nació en 1770, es decir, la Revolución francesa lo sorprendió a los diecinueve años, circunstancia suficiente para que fuera convertido como un auténtico producto del romanticismo alemán (Suárez, 2007). Dedicada a las aspiraciones de libertad de Napoleón, quien emergió durante la Revolución, demuestra cómo los artistas se inspiraban y están presentes en los asuntos públicos (Hobsbawn, 2017). La influencia que obtuvo Beethoven del contexto en que se encontra-

ba, lo llevó a plasmar su obra en los estilos clásico y romántico (Suárez, 2007).

Beethoven en un inicio llamaría a su obra *Bonaparte*. Admiraba los ideales de la Revolución francesa encarnados en la figura de Napoleón, pero cuando éste se auto coronó emperador en mayo de 1804, se disgustó tanto que borró el nombre de Bonaparte de la página del título, con tal fuerza que rompió su lápiz y dejó un agujero rasgado en el papel. Después, cuando la obra se publicó en 1806, Beethoven le dio el título de *Sinfonía heroica*, compuesta para festejar

el recuerdo de un gran hombre. Este gran hombre era un ideal, un héroe no existente, pero más bien, fue el espíritu del heroísmo mismo lo que interesaba a Beethoven. También se ha dicho que Beethoven se refería a la memoria de la naturaleza de Napoleón, que una vez fue digna (Ruiz, 2017).

El siguiente ejemplo es la obra *La libertad guiando al pueblo*, una pintura del romanticismo realizada por Eugène Delacroix, como homenaje a los insurrectos de París que rememora una escena histórica. El lienzo representa una escena del 27 de julio de 1830, en la que el pueblo de París levantó barricadas. El rey Carlos X de Francia había suprimido el Parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revolución seguida por ciudadanos enojados de todas las clases sociales (Gonzalvo, 2011).

Delacroix pinta una barricada humana sobre la que avanza la libertad, imparable y desnuda, con la ayuda del pueblo francés. Por supuesto, la mujer enarbolaba una bandera tricolor del nuevo régimen, que es ese trapito que tanto estimula a los patriotas. La libertad va desnuda porque, como es lógico, es libre. Igual que la verdad, no tiene nada que ocultar. Manía de los románticos, tan nacionalistas ellos, de asociar libertad y nación (Lampkin). Un ejemplo de primer orden de los ideales que hicieron del romanticismo concentrando toda la rebeldía con un sentido épico de la pintura (Gómez, 2004) y su vehemente intensidad, un movimiento que abrazó el quehacer artístico con el manto de la emoción. Como obra de arte y como documento de los sucesos de su época, es una obra más que notable (Cantos, 2015). A lo largo de la historia ha reflejado los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución francesa (López, 2016).

Por último, *En los campos de Flandes*, un

poema escrito por el canadiense John McCrae, participante en la Primera Guerra Mundial, que después del funeral de sus amigos pericados en el campo de batalla se inspiró para escribirlo. Este poema se halla en el contexto de uno de los conflictos bélicos más grandes vividos por la humanidad; McCrae fue un médico de origen canadiense que sirvió como cirujano en un hospital de campaña durante la Primera Guerra Mundial. Además de su vocación por la medicina, McCrae era un gran amante de la poesía (López, 2016). Este es un testimonio de lo que fue estar en el campo de batalla, y el poema en el cual expresa su sentir.

Un poema que refleja la agonía creciente del autor y la representación artística del sentimiento que fue vivir una guerra. El devastador sentimiento de ver a sus amigos perecer por ganar algunos metros de terreno enemigo, solamente para perder aquellos metros al siguiente día, acompañados de más compañeros caídos en batalla.

Recapitulando, los artistas tienen una visión interior más la habilidad de expresarla; adoptar la mentalidad del artista da una mejor visión de las artes, porque el camino de la historia nos recuerda que la humanidad ha tenido altibajos a través del tiempo, pero por medio de los altibajos ha conocido la luz de esperanza que refleja en sus obras (Tuchman, 2009; Sánchez, 2005). El arte nos cuenta las historias del autor y la época, y la historia nos sirve para comprender el presente conociendo el pasado y poder situar las cosas que hay detrás de todo; nos enseña lo que el hombre ha hecho y lo que el hombre es (Vilar, 1980; Collingwood, 1988). Dependiendo de quien esté gustoso de observar, escuchar o sentir, subirá el volumen al grito del arte y verá más allá de los sentidos; entrará con la visión del artista, sus situaciones y, principalmente, su historia, la cual ha formado la nuestra.

BIBLIOGRAFÍA

Aizenberg, Y. (2010). *Apuntes de historia de la música*. Buenos Aires, Argentina: Brujas.

Albacete, F. (2010). *Práctica educativa. Educación Plástica y Visual*. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <http://www.eduinnova.es/feb2010/practicaeducativa.pdf>

Cantos, M. (2015). *La libertad guiando al pueblo*. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <http://mupart.uv.es/ajax/file/oid/2011/fid/4019/trabajopatrimonio.pdf>

Collingwood. (1988). *Idea de la historia*. Ciudad de México, México: FCE.

Dicaprio, N. (1985). *Teorías de la personalidad*. Ciudad de México, México: Interamericana.

Estrada, J. (1987). *Estética*. Ciudad de México, México: Publicaciones cultural.

Gómez. (2004). *Historia universal*. Ciudad de México, México: Pearson educación. .

Gonzalvo, R. (2011, febrero). *Historia del arte: La libertad guiando al pueblo. Ferdinand Eugène-Victor Delacroix (1798-1863)*. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <http://verdadyverdades.blogspot.com/2011/02/la-libertad-guiando-al-pueblo-ferdinand.html>

Hegel, G. W. (1997). *Introducción a la estética*. Barcelona, España: Península.

Hobsbawn. (2017). *La era de la revolución: 1789-1848*. Madrid, España: Crítica.

Iborio, E. (s.f). *El David de Miguel Ángel*. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://historia-arte.com/obras/el-david-de-miguel-angel>

Ángel. En A. Imaginario, *Escultura David de Miguel Ángel*. Obtenido de Imaginario, Andrea: Escultura David de Miguel Ángel. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://www.culturagenial.com/es/escultura-david-de-miguel-angel/>

Lampkin, F. (s.f). La libertad guiando al pueblo: Ricos y pobres unidos por la libertad... ¡Qué romántico era Delacroix! . Re-

cuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://historia-arte.com/obras/libertad-guiando-al-pueblo>

López, A. (2016). ¿Por qué cada 11 de noviembre algunas personas lucen una amapola en la solapa? Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolose/tae/tag/poema-en-los-campos-de-flandes/>

Muñoz, R. (2006). Una reflexión filosófica sobre el arte. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <http://institucional.us.es/revistas/themata/36/N4.pdf>

Nusenovich. (2017). *Introducción a la historia de las artes*. Córdoba, España: Brujas.

Read, H. (2016). El significado del arte . Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://www.cid.unal.edu.co/wp-content/uploads/2016/09/Herbert-Read-El-Significado-del-Arte.pdf>

Renacentista, C. (2015). Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://blogs.ua.es/cienciarenacentista/author/josemadrid/>

Ruiz, E. (2017, abril 7). Ludwing van Beethoven presenta en público su tercera sinfonía. Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://www.ruizhealytimes.com/un-dia-como-hoy/de-1805-ludwing-van-beethoven-presenta-en-publico-su-tercera-sinfonia>

Sánchez, S. (2005). *¿Y qué es la historia?: Reflexiones epistemológicas para el profesorado de secundaria*. Madrid, España: Siglo Veintiuno.

Tuchman, B. (2009). *¿Cómo se escribe la historia?: Las claves para entender la historia y otros ensayos*. Madrid, España: Gredos.

Vilar, P. (1980). *Iniciación al vocablo histórico*. Barcelona, España: Crítica.

Warleta, I. (2016, julio). *Escultura renacentista italiana del cinquecento: Miguel Ángel* . Recuperado el 7 de Octubre de 2019, del sitio: <https://arteinternacional.blogspot.com/search?q=el-david>