NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez. Correo-e: juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com
WhatsApp: 321 787 15 17 | ÁREA: Filosofía. GRADO: 10
NOMBRE DEL ALUMNO: _____ GRUPO: 10–___

TALLER N.º 15 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Teorías artísticas

En virtud de los múltiples parámetros que intervienen en la producción de obras de arte, y en la configuración del artista, las piezas que este concibe responden a los factores sociales, políticos, religiosos, económicos, ideológicos, estéticos o culturales que conforman un momento histórico. A continuación, nos vamos a centrar en las dos teorías estéticas que han determinado el quehacer artístico hasta comienzos del siglo XX. Estas son:

(1) Arte como mimesis o imitación.
(2) Arte como expresión.

Arte como mimesis

La mimesis o imitación puede entenderse como el interés de representar en las obras de arte aquello que observamos en la realidad. En otras palabras, es tarea del artista hacer aparecer en la obra aquello con lo que tenemos que ver en la vida cotidiana para que gocemos al identificarlo. Al modelo de arte como mimesis corresponden obras que nos sorprenden por su alto grado de realismo: en ellas las cosas aparecen como una duplicación óptica. Además, el sujeto que observa la obra no debe recurrir, en lo posible, a su capacidad de inferencia para descubrir lo que se representa. En otras palabras, el artista muestra la realidad de manera objetiva.

El modelo mimético del arte es concebido como un modelo progresivo, pues en el interés de representar la realidad como la observamos, los artistas han desarrollado una serie de técnicas que nos permiten experiencias de efectos equivalentes a las proporcionadas por los objetos y las escenas reales. Por ejemplo, se especializaron en el manejo del color y la luz para dar volumen y textura a sus imágenes y perfeccionaron sus obras demostrando avances en el tratamiento de los contornos. Además, podemos pensar en los grandes logros alcanzados en la representación mimética gracias al descubrimiento de la perspectiva durante el Renacimiento.

La mimesis o la imitación es una teoría estética que nos permite comprender el desarrollo del arte occidental, desde sus inicios en la Grecia antigua hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, si bien el interés principal del arte como mimesis es reproducir la apariencia externa de la realidad también los artistas, desde la práctica de la imitación, han buscado hacer que la belleza se manifieste a través de lo imitado, es decir, romper las meras apariencias y salir de ellas para que la belleza nazca.

Arte como expresión

La teoría de la imitación prevaleció hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, teóricos del arte como Rousseau y Goethe, en el siglo XVIII, empezaron a proponer una nueva teoría: la teoría del arte como expresión. Con ella, buscaban evidenciar que los artistas no solo se interesaban en reproducir la

realidad sino también en descubrirla y proponernos una interpretación de lo que es.

Hacia finales del siglo XIX, con el descubrimiento del cinematógrafo, el arte conquistó la reproducción fiel de la realidad. Además, esos nuevos medios, como la fotografía y el cine, ofrecían una reproducción de la realidad de manera más exacta y con mayor rapidez. En consecuencia, pintores y escultores empezaron a abandonar su interés por la mimesis. Se podría decir que se encontraban en un momento de crisis, pues comenzaron los cuestionamientos acerca de lo que pasaría con su arte cuando los nuevos medios tecnológicos usurparan su lugar en la representación de la realidad.

A finales del siglo XIX, el mundo del arte, que había conquistado la reproducción óptica de la realidad, empieza a recorrer un camino distinto: busca remplazar las equivalencias perceptivas por indicaciones de inferencia. En consecuencia, el espectador, acostumbrado a reconocer en la obra un aspecto de la realidad, se enfrenta a descubrir aquello que el artista expresa desde su mundo subjetivo.

Una de las primeras pinturas que hizo evidente el cambio de paradigma fue *La raya verde* de Henri Matisse. Esta pintura no podía ser interpretada desde la teoría del arte como mimesis o desde la perspectiva de la conquista gradual y progresiva de las equivalencias perceptivas, pues guardaba poca relación con la manera como captamos las cosas en la realidad. En ella, aparecía la esposa de Matisse, pero sus rasgos físicos no eran idénticos a los que podrían observarse estando frente a ella. El artista pintó una sombra verde sobre el rostro de su esposa, lo cual llevó a algunos espectadores a suponer que Matisse había olvidado cuáles eran los propósitos del retrato.

Por otra parte, los críticos rechazaron la obra y la consideraron una simple burla del artista para escandalizar a la sociedad culta de su época, que todavía valoraba la práctica artística como imitación o mimesis de la realidad. Las obras empezaron a explicarse como expresión. De acuerdo con la nueva teoría, La raya verde, por ejemplo, intenta comunicar lo que Matisse siente por su esposa.

De esta manera, se da importancia al mundo subjetivo del artista, pues con lo que el público tiene que ver, es con los sentimientos y las emociones que los artistas quieren comunicar. En consecuencia, el éxito de una obra no descansa en su equivalencia con la realidad. Ahora, el artista tiene que ocuparse, especialmente, de dos cuestiones: su capacidad de expresar y la creación de un lenguaje que le permita la interactividad con su público.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en hojas. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. ¿Qué se entiende por mímesis?

2. ¿Crees que el arte es sólo mímesis o sólo expresión? Justifica tu respuesta.

3. Escribe I, si el enunciado corresponde al arte como imitación o E, si corresponde al arte como expresión.
____ La obra remite a un sentimiento.
____ Se busca representar la realidad tal y como la percibimos. El artista crea un lenguaje subjetivo.
____ Los espectadores deben realizar un gran trabajo de inferencia para comprender aquello que el artista quiere comunicar.
____ Las obras empiezan a acompañarse de textos teóricos que dan cuenta de sus principios formales e intenciones de expresión.

4. ¿Se podría considerar que la teoría del arte como expresión es más amplia que la teoría del arte como imitación, es decir, que permite comprender e interpretar más fenómenos artísticos? Justifica tu respuesta.