

Cuando tratamos como facilitadores de llevar al alumno a obtener una sensibilización artística para que logre acceder a una vivencia, es importante tomar en cuenta la 'duración', que es el tiempo de permanencia de la sensación. En su caso, las sensaciones visuales y auditivas son de corta duración, por lo cual, cuando las utilizemos debemos poner atención en que no se prolonguen demasiado porque se perdería el umbral mínimo.

Un aspecto muy importante cuando se trata de conducir al individuo a una experiencia sensible es tomar en cuenta el tono afectivo o estado de ánimo en el que se encuentra el sujeto. Hay cuestiones que afectan la disposición de la persona para abrir su capacidad perceptiva, además de que los estímulos que se ofrecen pueden no ser acordes con lo que el sujeto espera y no se sabe cómo van a ser interpretados. Regularmente captamos con mayor rapidez e intensidad lo que nos interesa o con aquello que va en contra nuestra. Muchos jóvenes no cuentan con un entorno que los apoye en el hogar, el vecindario y la escuela, y esto reduce la capacidad de aprendizaje de los jóvenes; el ambiente en donde viven los adolescentes influye de forma enérgica en su forma de pensar, razonar y actuar.

La labor del maestro que utiliza como herramienta de aprendizaje la sensibilización artística, tiene que presentar al grupo toda una serie de objetos atractivos para despertar el interés, además, desde luego, de tratar de vincularse con su grupo a un nivel de confianza y de diversión para que los educandos no sientan temor al acceder a experiencias desconocidas. Es muy importante que, como maestros y facilitadores, seamos para nuestros alumnos unos "donadores" de estrategias que les hagan descubrir sus capacidades para que, habiéndolas conocido, sean capaces

de desarrollarlas y sacar de su aprendizaje y de sí mismos, lo más valioso que tienen.

Como maestros o facilitadores, nos vamos a topar en muchas ocasiones con discípulos que no se dejan llevar fácilmente por el camino de la sensibilización artística; esta idea nos lleva a remitirnos a Ansieu en su obra *Yo piel*: "...la piel tiene una importancia capital: proporciona al aparato psíquico las representaciones constitutivas del Yo y de sus principales funciones.

La comunicación originaria es una comunicación directa en la realidad y más aún en la fantasía, no mediatizada, de piel a piel..."¹. Dentro del salón de clases nos encontraremos con personas que tienen una 'gruesa piel', y que ésta les impide acceder a una experiencia de sensibilización artística por el temor de enfrentar ciertos pensamientos o temores que habitan en el subconsciente.

"...se conoce nuestra actividad sensorial normal como 'ver' u 'oír'; pero 'miramos' o 'escuchamos' cuando nuestra atención se halla atraída por algún objeto o hecho particular en el campo de la sensación, tal como una pintura o una pieza de música. Lo que hacemos cuando pasamos del 'ver' al 'mirar' o del 'oír' al 'escuchar', es darnos cuenta de que nosotros vemos algo u oímos algo..."².

Existen impulsos en el hombre de los cuales no está consciente de manera total, Es posible que durante la experiencia de sensibilización artística, podamos, como

¹ Ansieu, *Yo-piel*

² Read, Herbert p. 134

facilitadores, llevar a nuestros alumnos a conocer e identificar dichos impulsos, emociones, afectos, de los cuales no tienen conciencia en su vivir cotidiano.

La sensibilización artística puede apoyar el conocimiento de los adolescentes sobre la base, como lo indica Piaget, "...de que pueden pensar en términos de lo que podría ser verdad y no sólo en términos de lo que es verdad. Como pueden imaginar posibilidades, pueden razonar sobre hipótesis..."³. Este aspecto resulta muy útil para nuestra finalidad de conducir a nuestros alumnos hacia una imaginación que los haga apreciar todas las posibilidades existentes sobre un tema determinado y de esa forma, puedan realizar una hipótesis sobre los contenidos temáticos. De acuerdo con Jean Piaget, los adolescentes entran al nivel más elevado del desarrollo cognoscitivo, el cual denominó operaciones formales, que está marcado por la capacidad para el pensamiento abstracto. Es de suma importancia que como maestros aprovechemos la capacidad de nuestros discípulos en cuanto al pensamiento abstracto que está, en esta etapa de su vida, a "flor de piel".

Por otra parte, de acuerdo con Piaget, los cambios internos y externos en la vida de un adolescente se combinan para llegar a la madurez cognoscitiva; cuando dichos factores se unen, nos indican que el cerebro ha madurado y el ambiente social es más amplio y ofrece más oportunidades para la experimentación.

Uno de los principales psicólogos de la Educación Contemporánea es Lev Semenovich Vigotsky, quien nació en Rusia en el año 1896; creó una teoría basada

³ Piaget, Jean, *Desarrollo Biopsicosocial*, 2002.

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y, por lo tanto, en el medio en el cual se desarrolla.

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo”, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Vigotsky nos da luz sobre la potencialidad de las personas para alcanzar su máximo desarrollo; en los niños, mientras más pequeños sean, este potencial puede, por medio de un maestro o facilitador hábil, detectarse y ayudar a que se desarrollen las capacidades personales. Para aplicar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. En nuestra propuesta, al imitar nuestros alumnos a personajes de la Historia podrán obtener un aprendizaje significativo sobre ellos. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan, por lo que es importante que la sensibilización artística toque ambos. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje.

Según indica el psicólogo David Elkind (1984), dentro del adolescente existen algunos comportamientos y actitudes típicos que surgen dentro de sus aventuras sin experiencia dentro del pensamiento abstracto. Entonces lo que se intenta promover con los ejercicios de sensibilización artística es precisamente hacer que nuestros

alumnos obtengan una experiencia que no han vivido pero que, gracias a su pensamiento abstracto podrán trabajar como si lo hubiesen vivido realmente. Para aclarar la idea anterior podemos decir que un hecho histórico, lejano para el alumno, puede ser una “aventura” y, por ejemplo, sin haber tenido la experiencia de haber tomado parte en la Conquista de México, su experiencia vivida a través de la sensación y la percepción lo llevarán a motivar su pensamiento abstracto, y a sentir como propia la experiencia histórica.

La sensibilización artística está íntimamente ligada con el arte y lo que a nivel sensual, espiritual y cognitivo lleva consigo. El arte fuerza a cada sentido a tocarse, "a ser el sentido que es", pero al abandonar la integración de la vivencia se vuelve otra instancia de unidad: ya no visual sino pictórica, ya no sonora o auditiva, sino musical. La aventura de poder llevar a los alumnos a tocar estos estados a través de su imaginación y no de su vivencia, lleva a hacer que la sensibilización artística pueda llamarse: El sentido del mundo y del conocimiento “⁴. La sensibilización artística es, pues, un medio por el cual la persona puede enfrentarse a sus propias acciones y reacciones para, de esta forma, ser capaz de manejarlas positivamente en el futuro.

La sensibilización se puede ejercitar hasta llegar a convertirse en una inteligencia de la sensibilidad:

“... Con su inteligencia, el hombre sabe, o cuando menos intenta saber, lo que son las cosas reales. Estas cosas están ‘dadas’ por los sentidos. Pero los sentidos, se

⁴ Simons, Magda, *La sensualidad de todos los tiempos*, Punto seguido, 2006.

nos dice, no nos muestran lo que son las cosas reales. Este es el problema que ha de resolver la inteligencia y sólo la inteligencia. Los sentidos no hacen sino suministrar los 'datos' de que la inteligencia se sirve para resolver el problema de conocer lo real. Lo sentido es siempre y sólo el conjunto de "datos" para un problema intelectual."⁵.

Debemos de tomar en cuenta, al hablar de la educación de la sensibilidad, que la primera experiencia sensorial del ser humano comienza con la existencia misma. Luego de su etapa de creación, la vida del individuo es regida por los elementos que componen su capacidad sensible, y es después de nacer que comienza su desarrollo sensorio-intelectual condición imprescindible para sentir, pensar, expresarse y actuar. Es importante aclarar, que la capacidad sensible, continúa actuando a través de la vida del ser humano, muchas veces inclusive sin que éste se pueda dar cuenta de ella, es decir de forma inconsciente, dado que el proceso que emplea en el individuo para "movilizar" las energías vitales, es la sensibilidad (esencia) y no la sensorialidad (órganos sensoriales). Las energías empleadas y generadas por la capacidad sensible, pueden ser captadas por la sensorialidad y la inteligencia.

Es por ese motivo, que nos equivocamos al calificar al comportamiento de una persona de hipersensible, insensible o de indiferente..." La sensibilidad como

⁵ Zubiri, Xavier, De Asclepio, *Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica*, Vol. XVIII-XIX, 1966-67, pgs. 341-353.

capacidad 'moviliza' energía que es infinita. Hasta la actualidad, en la evolución de la humanidad, estamos predominantemente instruidos y educados para alterar sensorial e intelectualmente el desarrollo y empleo de las energías sensibles. Esta alteración en el empleo de las energías sensible, se origina en el estrés que provoca la supervivencia en el medio social competitivo y pasional..."⁶.

El párrafo anterior pone de manifiesto que la educación en la sensibilidad se puede adquirir y modificar, para bien o para mal. Sería un gran avance dentro de la pedagogía, que los maestros fuéramos capaces de movilizar las energías positivas que nuestros discípulos poseen por naturaleza y que aprovecháramos su inteligencia sensorial, teniendo un objetivo claro en cuanto a hacer surgir en los adolescentes sus mayores capacidades.

El ser en el mundo toca su sentido, es tocado por él, se toca como sentido.

El lenguaje y ejercicio corporal funcionan como elementos liberadores y que, unidos a la sensualidad, permiten a las personas entrar en contacto con sus emociones.

"...Provocar diferentes sentidos de conciencia a través de estímulos en el orden de la estética, puede ayudar a que dentro de los esquemas que son narrativos, como es el caso de la Historia, en la apertura de la conciencia, el aprendizaje penetre de una manera en que la experiencia artística deje una huella en el aprendizaje a partir de la conciencia; esto provocará un estado de conciencia "otro", donde los mensajes dejan huella en la psique..."⁷.

⁶ www.humanología.com.ar. *Inteligencia de la sensibilidad*.

⁷ Juan Galván Paulín

La sensibilización puede encontrar sus bases en el yoga, disciplina milenaria en la cual se lleva a cabo la relajación en base a una respiración adecuada para culminar en una experiencia de meditación.

El Yoga es uno de los seis Darshanas ortodoxos del Hinduismo; Darshana significa: visión filosófica de la vida o filosofía práctica de vida.

El yoga tiene como objetivo lograr un estado de integración y unión con el Todo o lo Supremo, a lo cual se le conoce como “estado de plenitud”. Este estado es espiritual y como tal pertenece a ese plano. “... El yoga como Darshana ha sido fundado por Patanjali 200 años antes de Cristo, pero su existencia es más antigua y se remonta 5000 años de antigüedad...”⁸.

El Yoga es una ciencia, es un arte y una filosofía de vida que integra los tres planos existenciales del ser humano: mente, cuerpo y espíritu, uniendo al individuo con el universo; “... es una disciplina espiritual que trabaja con técnicas mentales y corporales, que tienen como objetivo la propia educación espiritual del individuo...”⁹.

Esta técnica milenaria contiene, según la obra de Mircea Eliade, historiador de las religiones, las técnicas arcaicas del éxtasis. “...En la obra de Eliade, se define ampliamente el chamanismo y, al analizarlo como una de las técnicas arcaicas del

⁸ Swami Maitreyananda, Aspen, U.S.A., Congreso Internacional de Yoga 1995, Unity In Yoga.

⁹ Swami Maitreyananda, Delhi, India, Congreso Internacional de Yoga 2004, Confederación de Yoga de India y Asina Union of Yoga.

éxtasis, siendo a la vez ‘mística, magia y religión’ se presenta tanto en sus distintos aspectos históricos como culturales...”¹⁰.

Por lo anterior podemos deducir que el trabajo que se realiza estimulando las emociones a través de técnicas de respiración, relajación y autoconciencia, llevan al individuo a tocar una “realidad otra” que se funde con lo sagrado, en nuestro caso, con el conocimiento a través de la experiencia mística. Cuando se logra que el alumno experimente en cierto sentido la “magia” con la finalidad de aprender un tema, sentirse como un “chamán” descubriendo territorios profundos, lo ayudará a encontrar otros caminos para adquirir su aprendizaje.

Por los conceptos anteriores podemos deducir que la integración de los jóvenes a una sensibilización artística, tomando como base los principios fundamentales del yoga en cuanto a la respiración, relajación e introspección, pueden ser de mucha utilidad ya que harán que el alumno desarrolle la mente, el cuerpo y el espíritu, además de obtener los conocimientos temáticos esperados de una forma novedosa, divertida y en base a la experiencia personal.

Tomar en cuenta las enseñanzas del yoga entre, como ya se dijo, otros métodos dentro del aula nos llevará como facilitadores a lograr que nuestros discípulos aprendan a relajarse unificando su mente y su cuerpo, además se sentirán plenos e integrados, tanto con su grupo, como con ellos mismos dentro del todo que les rodea.

¹⁰ Eliade, Mircea, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, contraportada

Apoyándonos en la idea anterior, es posible involucrar las emociones positivas de los jóvenes para que puedan ir creciendo en el autoconocimiento y trabajando en su autoestima.

1.1 Concepto de experiencia estética.

La experiencia estética se da cuando una obra impacta y conmueve, cuando hace que los sentidos se alerten y se sensibilicen dejando en el espectador un sentimiento, ya sea agradable o desagradable, lo importante es que la experiencia estética no deja indiferente a quien se ha vinculado con ella.

Vivir una experiencia estética es un privilegio al que los seres humanos pueden acceder, sin embargo, para poder lograr esta experiencia es necesario que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra sensibilidad estén abiertos a recibir lo que la obra es capaz de obsequiarnos.

El arte es invitante; así pues, hombres y mujeres alguna vez en su vida tienen la necesidad de refugiarse en él, ya sea en base a un goce espiritual y sensorial, o al “*pathos*”, dolor y catarsis mediante la observación, experimentación, o bien, a través de la creación.

Una experiencia estética vivida desde lo más profundo del Ser es capaz de cambiar la forma de ver y sentir la vida. Se puede llegar a un goce tal, que esta vivencia puede ser comparada con una experiencia con lo Sagrado, en cuanto a que

conmueve, mueve, revitaliza, hace que se conozcan espacios internos jamás explorados hasta el momento en que una vivencia de este tipo nos toca. Una experiencia con lo Sagrado, es aquél instante de revelación interior, en cual el alma es capaz de exceder nuestra corporeidad, es un grito del alma, un instante en el que nuestros sentidos se elevan, se vuelven etéreos, conduciéndonos a una “realidad otra”, en la que estamos en comunión con nuestro “yo” espiritual, que se manifiesta tan intensamente, tan fuertemente, que opaca el ámbito de lo tangible, de lo real y lo material. Sin embargo, al igual que con la experiencia religiosa, puede haber vivencias estéticas que lleven al ser humano al dolor más intenso, al desasosiego, inclusive a la locura y aún la muerte.

Conocemos teorías que dictan ideas acerca de que “... el arte no divide jamás; une en una misma admiración a todos aquéllos que han aprendido a amarlo...”¹¹.

Se pueden encontrar otras doctrinas, como aquélla que afirma que “... el arte no es para todos y si es para todos, no es arte...”¹².

Podemos estar de acuerdo con cualquiera de estas dos teorías, según nuestra propia experiencia y forma de pensar, pero sin olvidar que el arte, al igual que el ser humano, está sujeto a cambios y a la búsqueda de rutas nuevas.

Dentro de la Historia del Arte encontramos corrientes o estilos, como los enunciados en el capítulo anterior, que son o no accesibles a la sensibilidad del espectador. Por ejemplo, todo lo que es fácilmente identificable a la vista, suele permear fluidamente hacia el plano sentimental, decimos que no son estilos que pongan en juego la

¹¹ Shelling W.J: Friedrich, *Sistema del idealismo trascendental*, 1971, pg. 220.

¹² Shoenberger, Arnold.

mente o el razonamiento cuestionándonos. Tampoco ponen en juego nuestro acervo cultural llevándonos a un espacio y tiempo determinados; todo está dado, puesto ahí para nuestro disfrute. Sin embargo, también existen tendencias artísticas que hacen entrar en conflicto lo que el hombre piensa y siente. Cuando una obra cuestiona al espectador, por lo general éste suele repudiarla.

Hoy en día, el hombre está acostumbrado a que todo se le de hecho, que no exista un esfuerzo por relacionarse con aquello que ve, como por ejemplo en el cine o en la televisión. Hay una búsqueda de simplicidad dentro de lo que las personas quieren. Cuando una obra no refleja la realidad, corre el riesgo de alejarse del gusto de quien la observa, ya que al espectador en general no le gusta que una obra de arte lo cuestione: El hombre se defiende ante lo que no entiende.

A partir del impresionismo, surgió una nueva mirada hacia el arte y hacia la realidad. El espectador se siente frustrado ante lo que ve y no logra entender. El hecho de que los impresionistas hayan tenido que buscar nuevas formas de expresión por el surgimiento de adelantos tecnológicos como la fotografía y la cinematografía, hizo que los artistas impresionistas formaran su “salón de los rechazados”, lo cual es un claro ejemplo de que, a partir del impresionismo, lo que no era entendido en plenitud, era rechazado.

A partir del impresionismo, el arte se vuelve selectivo. No cualquier persona puede acceder a él. La obra misma decide quién sí puede acercarse a ella y quién no.

Cuando se rompen los cánones preestablecidos dentro de una época, como es el caso de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el arte, lo quieran o no los

artistas, incluso el arte más popular, se vuelve elitista y sólo un grupo “culto” es quien puede involucrarse en el mundo artístico.

El arte del siglo XX, que rompe los lineamientos a los cuales el espectador estaba acostumbrado a observar, necesita que quien lo observa haga un esfuerzo para entender y entrar en contacto con la obra; es necesario tener una preparación formal, ya que sin ella el arte no podrá ser apreciado en su totalidad y no podrá ser disfrutado por el espectador, puesto que se sentirá un extraño frente a un cuadro y lo criticará en forma negativa sin llegar a vivir una experiencia estética.

El expresionismo abstracto ha dividido al espectador: Unos no son capaces de tener una experiencia estética porque no lo entienden y éste se convierte entonces en algo negativo que, al no estar reflejando la “realidad”, promueve un debate en el interior del hombre, quien termina por alejar al arte de su vida. Por otro lado, el arte visto por alguien que ha estudiado, se convierte en un deleite y estos espectadores son capaces de verse inmersos en una experiencia estética y gozar plenamente de la realidad que les está ofreciendo.

El hombre del siglo XX experimentó el arte conforme experimentó su propio mundo, su propia realidad y bajo su propia visión.

Una constante del siglo XX fue que el ser humano vivió inmerso en cambios vertiginosos como es el caso por ejemplo de la tecnología, la ciencia y la economía. No terminaba de digerir un episodio, cuando otro estaba ya bombardeando su pensamiento y su entorno.

El arte no fue la excepción a esta vorágine. El espectador no terminaba de adecuarse, de entender, de comprender y acostumbrarse a un estilo, cuando ya estaba enfrentándose a otro diferente.

El espectador tuvo que perderse en tantas corrientes y estilos, que algunos optaron por dar la espalda al arte y no lo miraron más, se dedicaron a criticar negativamente lo que acontecía en el ámbito artístico. Otros espectadores gozaron con tantos cambios y abrieron su mente ante las distintas, variadas y exóticas propuestas. Una vez más el arte volvió, con más ahínco que nunca, a ser elitista y eligió por sí mismo al espectador con el que quería compartir su esencia.

Desde la prehistoria, el arte ha sido un espejo de la realidad del hombre, quien ha reproducido en su creación aquello que ve, que siente, que toca; lo que lo aflige y lo que le brinda confianza, lo que teme y lo que domina, lo que ama y lo que odia. El arte y el hombre del siglo XX no son la excepción; el arte del siglo XX le dio al hombre un reflejo de su propia realidad: Inseguridad, inestabilidad, frustración, dominio, sumisión, lucha de poder, agresión. No obstante, el arte fue capaz de brindar al hombre también cosas positivas, como por ejemplo ser un oasis en el desierto de angustia y soledad en el que vivía inmerso, ser una explicación de sí mismo, un encuentro de sensibilidad y sentimiento, un amigo con el que se encuentra y puede hablar de tú a tú, porque ambos coinciden en un espacio y en un tiempo.

Podemos concluir diciendo que el arte y el hombre han sido, a lo largo de la Historia de la humanidad, una dualidad, una pareja que ha caminado siempre junta, compartiendo la realidad de la época que les tocó vivir, descifrándose uno al otro, vertiéndose uno en el otro, nutriéndose uno del otro.

Arte y hombre seguirán existiendo más allá de los siglos, siempre serán reflejo uno del otro; arte y hombre han tenido y tendrán, etapas en las cuales han navegado y navegarán por océanos tranquilos y transparentes, pero han habido y habrán, tormentas y ciclones que azoten el alma, el sentimiento y la mente; en esos momentos de desaliento, angustia y desesperación, es cuando arte y hombre unirán con más fuerza sus manos para que, a pesar de todos los obstáculos, sigan caminando unidos, lado a lado.

El arte actúa como la punta de lanza que abre camino al alud de la novedad y que come, y que, sin duda alguna, seguirá siendo el reflejo de una cultura, de una sociedad y de un tiempo dentro de la Historia de la Humanidad. El arte que se acerca viene a ser, a la vez, la causa y el efecto de la gran transformación que va a tener lugar durante este siglo.

CAPÍTULO II

ETAPAS DE LA HISTORIA DEL ARTE

2.1 Prehistoria.

En base a la idea de que el hombre ha creado arte a lo largo de su existencia desde que apareció sobre la faz de la Tierra, podemos apreciar su mano y su sensibilidad en las Pinturas Rupestres del paleolítico en las cuevas de Altamira y Lascaux, en donde la necesidad de sobrevivencia llevó a los “chamanes” a crear la magia a través del arte: mientras más fidedigna fuera la imagen de la presa, más sencilla sería su captura porque ya, a través de un ritual, el sacerdote había poseído el alma, el espíritu del animal.

Queda con este ejemplo plasmada la trascendencia del arte, que es capaz de ser elevado a la calidad de sagrado y sobrenatural. “...el arte y la magia (y más tarde la religión) fueron parte de una compleja respuesta a este impulso único. El arte prehistórico debe entenderse en este sentido: como una respuesta a las necesidades vitales”¹³.

2.2 Culturas de la antigüedad

La nobleza del arte radica en que es sumamente “maleable y moldeable” y se apega fielmente a la sensibilidad que cada individuo o grupo humano desean otorgarle.

En su inmensidad de posibilidades, el arte fue capaz de manifestarse de manera única en cada cultura de la antigüedad que hizo uso de él. Un ejemplo es el arte de Mesopotamia, en donde se manifestaron los primeros relieves que dieron origen a la escritura, primigenia forma de trascendencia y parte aguas entre la Prehistoria y la Historia dentro del desarrollo y avance de la Humanidad. En la arquitectura, los

¹³ Read, Herbert, *Imagen e idea*. Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pg. 19.

zigurats acercaron al hombre al cielo y contuvieron en sí mismos una filosofía trascendental basada en el color que tenía cada piso del edificio y su unión a la imagen que se tenía del cielo.

Majestuosas, las Pirámides de Egipto narran la grandeza faraónica, obra imponente en su exterior y tremendamente plena en su intimidad; a través del interior de las Pirámides, que recordamos, son una obra de arte arquitectónica, encontramos plasmada toda la filosofía del pueblo egipcio: la vida presente era solamente preparación para la vida que se comenzaría a vivir después de la muerte, con su concepto inamovible del mahar, con la teología en la se mezclaban todos los elementos que rodeaban la realidad del egipcio para dar origen a los dioses antropomorfos, zoomorfos, naturalistas y astrológicos.

Además de los ejemplos anteriores, podemos evocar el arte de la India, de China, de Japón, de los pueblos prehispánicos, etc., en donde todos ellos recurrieron al arte para ser capaces de entender y entenderse dentro de sus características propias. Vemos que, en todos los pueblos de la antigüedad, el arte estaba ligado al sentido de lo sagrado, lo cual denota que el arte va más allá de una realidad materialista, trasciende el tiempo y el espacio y se remonta al concepto más alto que puede tener el ser humano: la deidad.

2.3 Arte clásico

No podemos dejar de otorgar un espacio especial al arte griego, el cual ha sido el modelo a seguir para el mundo grecolatino.

Esta deslumbrante cultura se desarrolló al interior de una gran variedad geográfica con muchos contrastes, tanto en relieves como en diversidad de pueblos que la constituyeron. "... esta diversidad en la fisonomía del territorio que hoy llamamos Grecia, marcó profundamente a sus habitantes y determinó en gran parte la historia de este pueblo..."¹⁴.

Recordemos que el pueblo griego desarrolla el arte de acuerdo a sus dioses, a quienes concibe a imagen y semejanza del hombre, por lo cual vacía su pensamiento, fisonomía y sentimientos en cada una de las deidades que conforman su panteón.

El arte griego, basado en el humanismo, busca la perfección del hombre y dota así a los dioses de los mejores atributos humanos.

Se ha reconocido a lo largo de la Historia, que Grecia fue el pueblo culto, artístico, filosófico y sensible por excelencia dentro de las culturas occidentales de la antigüedad y que heredó sus valores, ideas, arte, religión y forma de vida a los romanos quienes a posteriori, se encargaron de hacer conocer y apreciar el concepto de lo clásico en todo el mundo.

2.4 Edad Media

¹⁴ Sigal Silvia... etc. *Historia de la Cultura y el Arte*. Alambra, Bachiller. pg. 102.

Una de las etapas en las que el arte se vuelve altamente polémico es durante la Edad Media.

“... El artista estaba satisfecho con ilustrar deliberadamente los conceptos intelectuales y los dogmas religiosos que no habían entrado nunca en su conciencia como sensación o sentimientos, pero que estaban en él como ideas ya recibidas, como fórmulas inertes...”¹⁵. El hombre revalora el ámbito espiritual y desdeña el ámbito corporal.

La Iglesia domina todos los aspectos de la vida del ser humano, incluyendo las representaciones artísticas, que pierden el clasicismo griego y dejan atrás la belleza física.

El individuo no se cuestiona, sigue los lineamientos que se le imponen; cree lo que “tiene” que creer en razón de la fe, no del conocimiento ni de la voluntad.

En escultura lo importante no es la perfección, la proporción y el detalle sino la esencia del personaje representado.

En pintura lo más sobresaliente fue la ilustración de textos religiosos, que nos dejan entrever que los monjes que los realizaban gozaban de mucha paciencia y mucho tiempo para su labor artística.

¹⁵ Read, Herbert, *Idea e imagen*. pg. 138.

Dentro de la arquitectura medieval surge en un principio el estilo románico que con sus anchos muros, poca iluminación y espacios agobiantes, hacen que el hombre perciba a Dios como un Pantocreator fuerte, inhumano, juez y castigador.

Con estos ejemplos sobre el arte medieval, podemos corroborar que el arte, en su totalidad, es capaz de reflejar la vida de los pueblos y las culturas de una forma fidedigna y confiable.

En resumen, podemos adherirnos a la idea de Read: "...El idealismo del arte cristiano primitivo había sido un esfuerzo por expresar lo desconocido, lo numinoso, las emociones trascendentales de la humanidad. El esfuerzo terminó en simbolismo sistemático, en un elaborado ritual, en formas sin sentimiento..."¹⁶.

2.5 El Renacimiento

La corriente artística que surge posteriormente al medioevo, se ve influida por grandes cambios en todos los aspectos de la vida del hombre.

La investigación sobre el significado de la palabra Renacimiento nos lleva a entenderlo como: "... Término que designa el concepto aplicado a la actividad humana nacida en el momento en que el hombre, no contento ya con utilizar sus facultades sólo para fines puramente prácticos, se propuso dar satisfacción a su necesidad de comprender el misterio del mundo, calmar su angustia, comunicar sus emociones y vivir, en suma, conforme a sus aspiraciones espirituales"¹⁷.

¹⁶ Read, Herbert, *Idea e imagen*. pg. 138.

¹⁷ Cabanne Pierre, *Hombre, Creación y Arte*, Enciclopedia del arte universal, Encyclopaedia Británica, 1983. Barcelona.

Podemos recordar algunos eventos universales que vinieron a quebrantar el orden medieval y a dar entrada a una nueva forma de entender la realidad del mundo renacentista:

Las naciones europeas son consideradas ya como "...naciones independientes con un fuerte sentido nacionalista..."¹⁸ en las que se rompe el sistema feudal y se abre paso al absolutismo; dicho acontecimiento señala que el hombre, de ser manejado por la Iglesia, pasa a tener que doblegarse ante un monarca que impondrá "su propia ley" sin someterse ni respetar ninguna ley, siguiendo el Derecho Divino de los Reyes. Surge el Descubrimiento de América que trae consigo un cambio rotundo en los conceptos que se tenían sobre el universo, la geografía, la etnografía, la ciencia y la tecnología. Así mismo, dicho evento hace que se desarrolle de forma importante el comercio, el intercambio de productos, la economía, la política y el orden social. El Renacimiento retomó los valores grecorromanos perdidos durante cinco siglos de oscurantismo medieval.

"... en esta misma Época Moderna... nuestra conciencia de la realidad aumentó considerablemente y, como siempre, el proceso fue primariamente sensorial y estético..."¹⁹.

Es además una época en la cual la razón vence a la fe porque muchas de las ideas ancestrales se ahogan dando paso a nuevos conceptos del hombre, el mundo y el universo. "... la sensación y la imaginación, el sentimiento y el pensamiento, no se encuentran ya tan separados o tan encadenados en sucesión. La filosofía se ha

¹⁸ Sigal Silvia... etc. *Historia de la Cultura y el Arte*. Alambra, Bachiller. pg. 151.

¹⁹ Read, Herbert, *Imagen e idea*, pg. 130.

convertido en una tradición definida, independiente del mito y del símbolo, se precia de poseer un método científico, con lo que se quiere decir un método impersonal...”²⁰.

El arte renacentista abre el camino para hombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio, entre otros, que no solamente fueron majestuosos artistas, sino grandes arquitectos, filósofos, inventores y escritores. Ellos nos dan ejemplo del hombre que desarrolla toda su potencialidad y pone sus conocimientos y habilidades al servicio y engrandecimiento de la humanidad a través del arte.

2.6 Estilo Barroco

Luego de la gran maestría que demostraron los artistas renacentistas, surgió el estilo barroco, que quiere decir “perla irregular”.

Esta nueva forma de representar la realidad se originó cuando el artista, logró un total dominio técnico (búsqueda del Renacimiento), y busca nuevas formas de representar su realidad y, sobre todo, su sentir. Vencerá el sentimiento sobre la razón, es decir, en el barroco se pierde el orden estructurado, medido, apegado a las reglas y normas académicas, para dar rienda suelta a la emotividad del autor, quien es capaz de distorsionar las formas con tal de otorgar a la obra una carga expresiva

²⁰ Read, Herbert, *Imagen e idea*, pg. 130.

inmensa. "...el pintor no teme representar de forma incompleta algunos elementos del cuadro..."²¹.

En escultura, el arte barroco se vuelca en formas plenas de movimiento, ropajes sueltos que parecieran no tener peso, rostros patéticos, cargados de sufrimientos, como el caso de la obra "*El éxtasis de Santa Teresa*" del escultor italiano Bernini.

En Francia el estilo barroco se deja sentir de una manera muy especial, ya que es el barroco más recargado de Europa: Rococó. Esta manifestación artística refleja la abundancia, el lujo y la exageración de las cortes francesas.

El barroco se dejó sentir en América gracias a la influencia que Europa llevó a sus Colonias. Dentro de cada entidad, este estilo se manifiesta con características propias y peculiares, como es el caso de muchas iglesias y construcciones coloniales en México que poseen elementos churriguerescos: "...nombre dado a la arquitectura barroca tardía española propia de los siglos XVII-XVIII. Se caracteriza por la suma de elementos ornamentales góticos, platerescos y barrocos con exuberancia tal que su acumulación oculta por completo o casi las líneas contractivas. Toma su nombre de los Churriguera. El churriguerismo alcanzó también a la arquitectura colonial hispanoamericana..."²².

2.7 Arte del siglo XIX

²¹ J. Ragón, E. Sáenz, T. Solá, *Historia del Arte*, Editorial Teide, España, 1989, pg. 232.

²² Cabanne Pierre, *Hombre, Creación y Arte, enciclopedia de arte universal. Vol, 1, Encyclopaedia Británica*, pg. 368.

A comienzos del siglo XIX surgió una nueva forma de pensar acorde con el desarrollo industrial, el crecimiento de las ciudades y una sociedad conciente de los valores individuales.

2.7.1 Neoclásico

Dentro de este marco histórico nació el estilo Neoclásico ...”que se vio altamente influenciado (sic) por la nueva clase dirigente...”²³.

Dicho estilo surge como una reacción en contra de las exageraciones sentimentales del barroco para abrir las puertas a un arte racional, medido, inspirado en el pasado glorioso de Grecia y Roma.

2.7.2 Romanticismo

Posterior al racional y frío estilo neoclásico, surge como contraparte el estilo Romántico que contiene una alta carga de las ideas burguesas progresistas del siglo XIX. “... El pensamiento liberal había aportado el descubrimiento del individuo...”²⁴

Se crean temas con un alto contenido emocional en los que el artista plasma la grandeza nacional, las pasiones por la humanidad, la soledad frente a la incompreensión y la soledad de los espíritus. La locura, el dolor y el suicidio también forman parte de esta forma romántica de expresión.

2.7.3 Realismo

²³ Cabanne Pierre, *Hombre, Creación y Arte*, enciclopedia de arte universal. Vol, 1, *Encyclopaedia Británica*, pg. 250.

²⁴ Cabanne Pierre, *Hombre, Creación y Arte*, enciclopedia de arte universal. Vol, 1, *Encyclopaedia Británica*, pg. 250.