

Caja de herramientas

Ejemplos: **Relatoría de clase**

Universidad del
Rosario

Escuela de
Ciencias Humanas

Relatoría de clase

Encabezado

Asignatura: Arte y sociedad
Sesión 2, agosto 3 de 2022: El arte como intuición
Relator: Cristhian Perdigón

Identificación del tema y acopio de recursos

Definir el arte es una tarea ardua pero esencial en un curso enfocado en las relaciones entre la creatividad artística y el mundo social. A fin de abordar tal cuestión, en esta segunda clase del semestre, de carácter introductorio, se utilizaron 3 materiales de apoyo: (i) la conferencia de Benedetto Croce «¿Qué es el arte?» (1912), texto asignado previamente como lectura del día, (ii) un diagrama de los niveles de la experiencia estética basado en la *Pequeña apología de la experiencia estética* (1972) de H-R. Jauss, y (iii) las obras de arte «Tú Marcellus eris» (1805) de Dominique Ingres y «El monje a la orilla del mar» (1811-1820) de Caspar David Friedrich, presentadas y comentadas a manera de ejemplos.

Descripción de las fases de desarrollo de la clase

Al inicio de la clase se examinó la tesis principal del texto de Croce, según la cual el arte es intuición, y se procuró precisar su alcance. Un paso necesario en dicha tarea consistió en aclarar el significado que el texto le da al concepto de «intuición». Luego se explicó en qué consiste el enfoque estético, cuáles son sus niveles y en qué radican sus diferencias con respecto a la historia del arte, la crítica de arte y la filosofía del arte. Por último, se ilustraron estas nociones con obras tomadas del ámbito del arte pictórico.

Un aspecto que se resaltó de entrada en la lectura del día fue que Croce no se limita a presentar y criticar las concepciones tradicionales del arte (como fenómeno físico, acto utilitario, hecho moral o conocimiento conceptual); también retiene de cada una de ellas elementos favorables a su propia concepción del arte como «intuición, visión, contemplación, imaginación, fantasía, figuración, representación [...]» (p. 17).

La principal razón que apoya esa tesis es que la experiencia generada por las obras de arte es inmediata, es decir, acontece de forma directa. Como consecuencia de ello se genera una proliferación de nuevos sentidos de la realidad. Gracias a su esencial creatividad y a su capacidad de modificar o reorganizar «lo dado», o incluso de crear nuevas realidades, el arte pone en cuestión al mundo tal como lo conocemos. Esto explica la definición de «intuición» que propone Croce: «[...] indistinción de realidad e irrealidad, la imagen en su valor de mera imagen, la pura idealidad de la imagen» (p. 23).

Pero ¿qué significa exactamente que el arte sea intuición? Para resolver este enigma resultó de mucha ayuda la explicación de Jausss sobre las tres condiciones básicas de la experiencia estética. Según este autor, el arte es, en primer lugar, producto inmediato de la estimulación sensible (*aisthesis*); lo cual supone, en segundo lugar, procesos creativos (*poiesis*); que anímica y socialmente, en tercer lugar, son comunicables o trasmisibles (*katharsis*).

A este respecto, uno de los estudiantes propuso una pregunta muy relevante: si el arte es intuición, ¿cómo asignarle un lugar en la tesis de Croce al artista, al espectador y a la obra de arte? Para dar una respuesta plausible, se mostró que la óptica en la cual se basan los planteamientos de Croce y de Jausss es la de la teoría estética, enfocada propiamente en la experiencia del arte –y no la de la historia del arte (cuyo tema es el origen e impacto social generado por las obras de arte en sus públicos), ni la de la crítica de arte (que valora los recursos empleados por los artistas para crear sus obras), ni la de la filosofía del arte (centrada en la naturaleza de las obras de arte)–.

Recapitulación de las ideas,
temas y problemas claves

Se aclaró así que la tesis según la cual «el arte es intuición, visión...» corresponde en definitiva al ámbito de la estética, pues no sólo se interesa por objetos artísticos (obras de arte) o agentes creadores (artistas), sino que abarca todo tipo de fenómenos sensibles. De ahí que la estética pueda ocuparse también de, por ejemplo, la experiencia mística o religiosa, los sentimientos que despiertan los eventos deportivos o los retos profesionales, la estimulación narcótica, el humor, el terror y todo aquello relacionado con la afectividad, el sentimiento, la sensibilidad inmediata.

A la luz de estas explicaciones adquirió sentido el pasaje de la lectura del día en el que Croce compara la «efusión espontánea de afectos» propia del Romanticismo con el «ánimo apagado» implícito en las representaciones fieles y armónicas típicas del Clasicismo (pasaje que se comentó e ilustró con imágenes de las pinturas de Ingres y Friedrich). Dado que para Croce el arte es intuición sensible, no es de extrañar la primacía que, en este contraste, le concede a la inmediatez del sentimiento y la emoción (pp. 32-33). De allí su conclusión según la cual

... vemos francamente que desaparece todo contraste [entre romanticismo y clasicismo] y que no hay modo de defender uno u otro punto de vista, porque los grandes artistas, las grandes obras o los grandes fragmentos de ellas no pueden llamarse ni románticas ni clásicas, ni pasionales ni representativas, puesto que son a la vez representativas, pasionales, clásicas y románticas (p. 33).

**Balance de lo aprendido:
los resultados**

En suma, a lo largo de esta clase dedicada a la definición del arte se llegó a cuatro resultados importantes, a saber:

1. El arte no es otra cosa que la experiencia sensible inmediata (intuición) que cuestiona el principio de realidad (indistinción de realidad e irrealidad) o crea nuevos mundos.
2. La relación entre creación (*poiesis*) y recepción o impacto social del arte (*katharsis*) se establece a partir de los sentimientos o percepciones sensibles que conlleva el arte (*aisthesis*).
3. Los asuntos particulares relativos a la obra de arte, el artista, la crítica de arte y las teorías artísticas son abordados y a la vez superados por el enfoque estético, en razón de su interés por la sensibilidad en sentido amplio.
4. Por ende, las categorías históricas opuestas (ej: romanticismo / clasicismo) y los conflictos interpretativos entre teorías (formalistas, hedonistas, moralistas, etc.) son de segundo orden con respecto a la experiencia estética concreta y originaria que Croce define como intuición.

**Balance de lo aprendido:
la conclusión**

Desde esta perspectiva, la sociedad puede entenderse como un «cuerpo social» susceptible de ser afectado de forma sensible e inmediata por innumerables estímulos, cuyas huellas o vestigios cabe identificar como «arte». A tono con lo anterior, la clase dejó abierta al final una pregunta clave de cara a los temas del resto del semestre: ¿acaso los grandes logros técnicos, científicos y artísticos humanos no han dado lugar, paulatinamente, a nuevas significaciones de lo que son la realidad, el mundo, la sociedad? Si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, la noción de que la sociedad es una realidad dinámica y problemática constituye un supuesto básico de la asignatura *Arte y sociedad*. Dicho en otras palabras: esta asignatura sería clave en el plan de estudios porque una de las estrategias más fructíferas para entender el desarrollo de una sociedad consiste en conocer y estudiar a fondo sus producciones artísticas y culturales.

Universidad del
Rosario

| Escuela de
Ciencias Humanas

