

DEFINICIÓN, ÁMBITOS Y PROBLEMAS DE LA ESTÉTICA: ARTE, BELLEZA Y GUSTO

La **estética o teoría del arte** estudia la creación artística y su interpretación. Uno de los principales problemas de la teoría del arte es la dificultad de definir lo que es arte y lo que no lo es, y no existe una respuesta unívoca o definitiva. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos considerar **arte** toda obra que es manifestación de la capacidad simbólica y creativa del ser humano que expresa nuevas interpretaciones y sentidos de lo real. Toda obra artística es un símbolo que expresa y remite a algo distinto a la representación sin más que se ofrece en la obra, y puede tener una dimensión social y política, si expresa una crítica o defiende ideas y valores políticos. La **creatividad** en el arte es un proceso fundamental y complejo que posibilita la creación de obras originales y significativas, permite concebir y desarrollar ideas únicas, explorar nuevas formas de expresión para transmitir emociones, pensamientos y visiones del mundo, es lo que permite que cada obra sea única y refleje la voz personal del artista.

Los **ámbitos de expresión artística** son muy numerosos y han ido ampliándose con el tiempo: a la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine, se le ha sumado la fotografía, y todo tipo de creaciones mixtas. La **actividad artística** tiene como resultado un producto sin utilidad, que se valora por la perfección que consigue en relación entre la forma y el contenido. A través de la **experiencia estética** percibimos dicha relación, que suele acompañarse por un sentimiento de conmoción que tiene implicaciones tanto intelectuales y como emotivas, nos admiramos por lo que nos transmite.

Se han planteado dos grandes teorías para responder a las cuestiones estéticas.

El **objetivismo estético** defiende que una obra de arte lo es independiente de la opinión, la obra artística tiene unas propiedades en sí misma, que surgen a partir de los elementos unificados en la obra (composición, estructura, combinación de elementos, originalidad, técnica...), y en su análisis se puede valorar objetivamente el grado de perfección alcanzado según lo que se considera que pretende expresar la obra.

El **subjetivismo estético** por el contrario señala que el arte es una cuestión de **gusto** personal y social. Defiende que llamamos arte aquello que un gran número de personas así lo consideran, especialmente los profesionales y entendidos del arte, y también es el mercado del arte el que en gran medida determina objetos tienen valor artístico y no solo cuál es su valor.

En su origen la estética consideró la representación de la **belleza** como criterio de toda creación artística, aquello que por reflejar la perfección del ideal, despierta en nosotros una sensación de placer y armonía. Para Kant, el juicio estético o reflexivo sobre la belleza es universal, todo ser humano reconocía desde sus facultades afectivas y cognoscitivas, pues es algo que se encuentra en el objeto. Pero también se ha defendido que la idea de belleza es subjetiva, concebida de forma diferente según distintas culturas y épocas, por lo que en occidente se establecieron diversos **cánones de belleza** que permitían valorar la belleza según ciertos patrones de composición armónica de los elementos, atendiendo a principios matemáticos como la proporción y la simetría.

Por otra parte la estética también estudia el **gusto estético** que hace referencia a cómo las personas perciben y evalúan la belleza o el arte, y cómo las normas culturales y sociales influyen en esas preferencias individuales. El gusto estético tiene que ver con los sentimientos y opiniones personales, es algo subjetivo y variable que se da tanto en los observadores como en los artistas. Se considera posible la educación del gusto a través de la ampliación de nuestras experiencias artísticas y el análisis y reflexión sobre ellas.

CONCEPCIONES DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Existen diversas **concepciones de la creación artística** a lo largo de la historia:

- El **arte como imitación** (gr. μίμησις, *mímesis*) surge con el arte griego clásico (s. V a. C.), concibe la obra artística como representación de la naturaleza, la esencia perfecta o la realidad ideal. Utiliza la representación figurativa para reflejar formas armoniosas, y tiene como **ideal la belleza y la perfección**. Esta concepción se mantendrá en la edad media aunque se añadirá un enorme contenido simbólico en tanto que en este periodo toda obra artística trata de acercarnos a Dios y reflejar el orden que ha impuesto en el mundo.

- El **arte como expresión** surge con el Romanticismo (s. XIX), entiende el arte como un modo de expresión de emociones y sentimientos ante la realidad que nos sobrepasa. Utiliza la representación figurativa pero ésta puede deformarse con el objetivo de reflejar el sentimiento interior del artista. Se exalta la pasión y lo irracional, y su **ideal es lo sublime**, aquello ante lo que el ser humano no tiene capacidad de control, lo temible y sobrecogedor de las fuerzas naturales y de la realidad, ante la que el ser humano se percibe como empujado. Expresa sentimientos de confusión, dolor, miedo, desolación. El artista se concibe como genio atormentado de gran sensibilidad capaz de revelar la profundidad y complejidad del alma humana.

- El **arte como forma**, o abstracto, es defendido por algunas corrientes contemporáneas que reivindican la autonomía del arte de toda representación figurativa de la realidad. Busca crear una obra artística que provoque la experiencia estética sin recurrir a referencias externas. El «contenido está en la forma», según el teórico de arte alemán Konrad Fiedler (finales s. XIX). La idea, emoción, estado de ánimo o mensaje, se expresa en la forma concreta en que los elementos propios de cada ámbito artístico se relacionan, estructuran y componen. Su **ideal es lo formal no figurativo** como expresión de contenidos estéticos.