

Revista Acrópolis

Revista digital de filosofía, cultura y voluntariado | Argentina | N° 14 – PRIMAVERA 2022

El Arte

NA **Filosofía**
NUEVA ACROPOLIS **Cultura**
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL **Voluntariado**

y la Primavera

CONÓCETE A TI MISMO

CURSO DE FILOSOFÍA PARA LA VIDA

1º MÓDULO

Conocerse y conquistarse

- Filosofía para la vida
- Quién soy y quién quiero ser.
- La Inmortalidad del alma.
- Dharma, Karma, Evolución.
- Desarrollo de valores atemporales.
- La Lucha interior y la armonía.
- La conquista de uno mismo.
- Cómo superar las crisis.
- La vida interior.

INICIO EN
OCTUBRE 2022

EDITORIAL

El Arte nos pone en contacto con la Belleza en su sentido más elevado, nos acerca a la armonía y al equilibrio exterior e interior. Es cierto que en momentos de incertidumbre como los que vivimos, hay una tendencia a confundir las cosas, a buscar lo más fácil, lo más excitante y lo que atrae tal vez por su fealdad. El “feísmo” nos ha dominado al punto que aceptamos como Arte cualquier creación aunque contradiga los más elementales criterios de belleza; y hace falta mucho valor para decir “no me gusta”.

No faltan defensores del feísmo como denuncia o ridiculización de una sociedad injusta o demasiado rígida en sus conceptos. Pero esta no es una crítica constructiva; no basta con mostrar lo feo, sino que hay que encontrar lo verdaderamente bello.

La orientación edificante de este tipo de feísmo sigue los parámetros señalados por Nietzsche:

«El arte del alma fea. Se ponen límites demasiado estrechos al arte cuando se le exige que sea sólo el vehículo de expresión del alma regulada y equilibrada. Al igual que en las artes plásticas, hay en la música y en la poesía un arte del alma fea, junto al arte del alma bella; y ese arte es principalmente quien ha obtenido efectos más poderosos, quien ha quebrantado las almas, movido las piedras y convertido a los animales en hombres.»

Es evidente que así no conseguiremos mejorar el mundo. La falta de estética, sumada en ocasiones a la de moral, aunque trate de herir una sensibilidad demasiado convencional, no ofrece un modelo edificante ni digno de ser imitado.

Necesitamos introducir elementos positivos que descontaminen las conciencias ante tantos desastres como los que estamos viviendo.

La estética, unida a la belleza y al arte – un conjunto armónico por excelencia – desarrolla una sensibilidad más refinada y, por consiguiente, sentimientos de igual categoría, así como ideas más purificadas de prejuicios.

Lo que buscamos es una dignificación del ser humano a través de sus pensamientos, sus sentimientos y las acciones derivadas, producto todo ello de la belleza, el equilibrio y la armonía. Destacamos el valor de la belleza interior, difícil de definir, pero que irradia gracia, simpatía, inteligencia, elegancia y un encanto que tal vez no sean evidentes para los sentidos físicos, pero que otorgan un gran atractivo a las personas.

Debemos considerar que la percepción de la belleza es una experiencia subjetiva, que varía de una cultura a otra y de un individuo a otro. Sin embargo, existen obras que bien podemos denominar universales e inmortales porque van más allá de estas diferencias individuales y culturales.

*Extracto de entrevista a Delia Steinberg Guzmán,
presidenta de honor de la Organización Internacional
Nueva Acrópolis*

ÍNDICE

02 Editorial

03 MÚSICA, CIENCIA
y MÍSTICA

10 Fotosofía:
LA INSPIRACIÓN

11 ESTILOS PICTÓRICOS:
Del Renacimiento al s.XIX

21 Etimología: POETA

22 ESTILOS PICTÓRICOS:
Del s.XIX a la actualidad

34 Poesía: Náhuatl

37 Conectando con
LAS MUSAS

46 Cuento Taoísta:
EL PICADOR DE PIEDRAS

47 Cualidades esenciales de la
MÚSICA

EQUIPO EDITORIAL

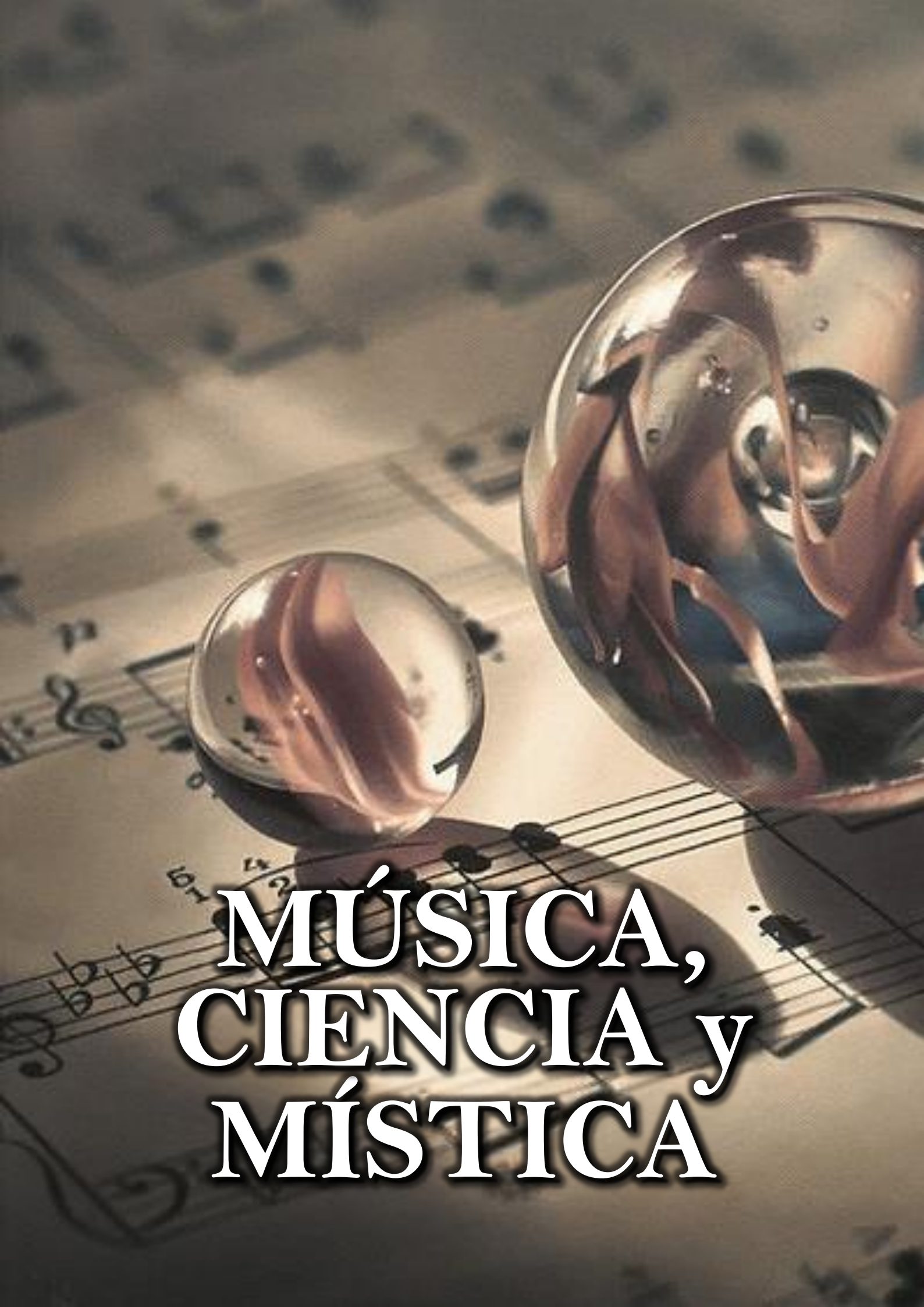
DIRECTORA

Victoria Calle

EDICIÓN Y DISEÑO:

Eva Garda

Franco Soffietti

The background of the image is a close-up, slightly blurred view of a musical score. Two highly reflective, metallic spheres are positioned on the page. The larger sphere on the right shows a clear reflection of the viewer's face and the surrounding environment. The smaller sphere on the left also reflects the surroundings but is more out of focus. The text is overlaid on the lower half of the image, centered horizontally.

MÚSICA, CIENCIA y MÍSTICA

“La geometría es una música inmóvil”.

Goethe

“La Filosofía es una música que se hace con el alma”.

Platón

Según el gran filósofo Platón, las Musas nos dieron el arte de la armonía y el ritmo, no solo para el placer, sino también como un aliado de nuestra alma a la que ayudan a “afinarse” y corregir en nuestra tendencia al defecto de medida (Timeo).

Esta idea sería suficiente para incorporar la música a la educación como factor importante, tal como lo hicieron los griegos.

En la historia de la música no son ajenas las Matemáticas y la Geometría; desde el extremo Oriente hasta la escuela pitagórica se mantuvo esa relación Arte-Ciencia. Los rigurosos estudios de las proporciones matemáticas y sus aplicaciones a la música nunca han podido, con razón, ser tildados de acientíficos.

En el sistema clásico de estudios superiores que heredó la Edad Media, llamado el “quadrivium”, vemos que la geometría estudia el orden espacial en las relaciones entre las formas, la aritmética y la astronomía, el orden temporal a través de los movimientos cíclicos y, por fin, la armonía musical.

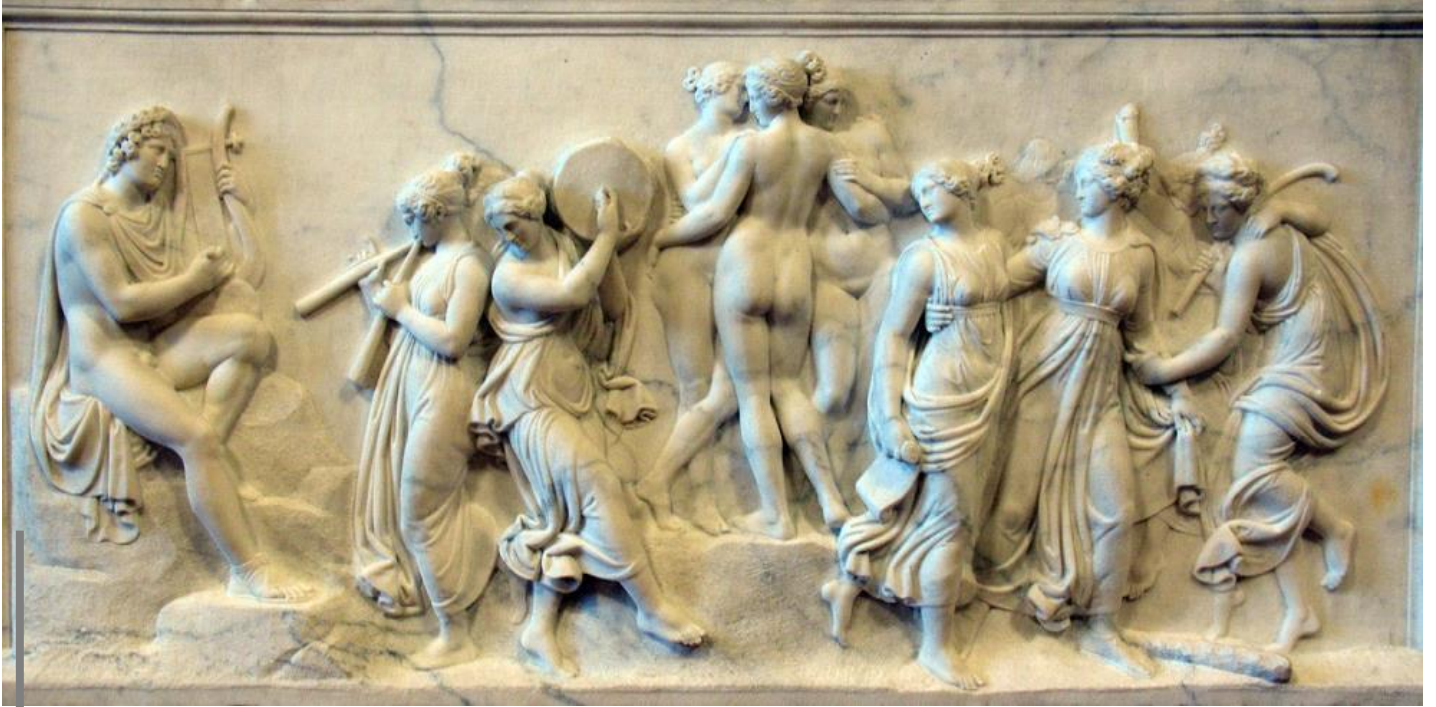
Las leyes de las armonías simples eran consideradas leyes universales que definían los movimientos y el orden de todas las cosas. No obstante, esta combinación

fue paulatinamente dejando de lado un tercer elemento que siempre revistió gran importancia: la mística

Nuestro actual concepto de Arte vive en un mun-

Luca Pacioli demostrando uno de los teoremas de Euclides (Jacopo de'Barbari, 1495). Wikipedia.

Danza de las Musas en el Monte Helicón, 1807. Bertel Thorvaldsen. Wikipedia.

do donde se ha perdido la dimensión de totalidad y filosófica en la cual, Arte, Ciencia, y Mística se aúnan conformando un conocimiento unitario y profundo de la realidad.

En la antigüedad, arte y ciencia nunca estuvieron desgajados de su trascendencia mística, lo que permitía conectar al hombre con la Sabiduría del Universo y de sí mismo. El paso de los siglos fue ridiculizando las ideas pitagóricas sobre los números o los profundos conocimientos que los chinos atesoraron durante edades respecto a las relaciones místicas de la música, los colores y los números.

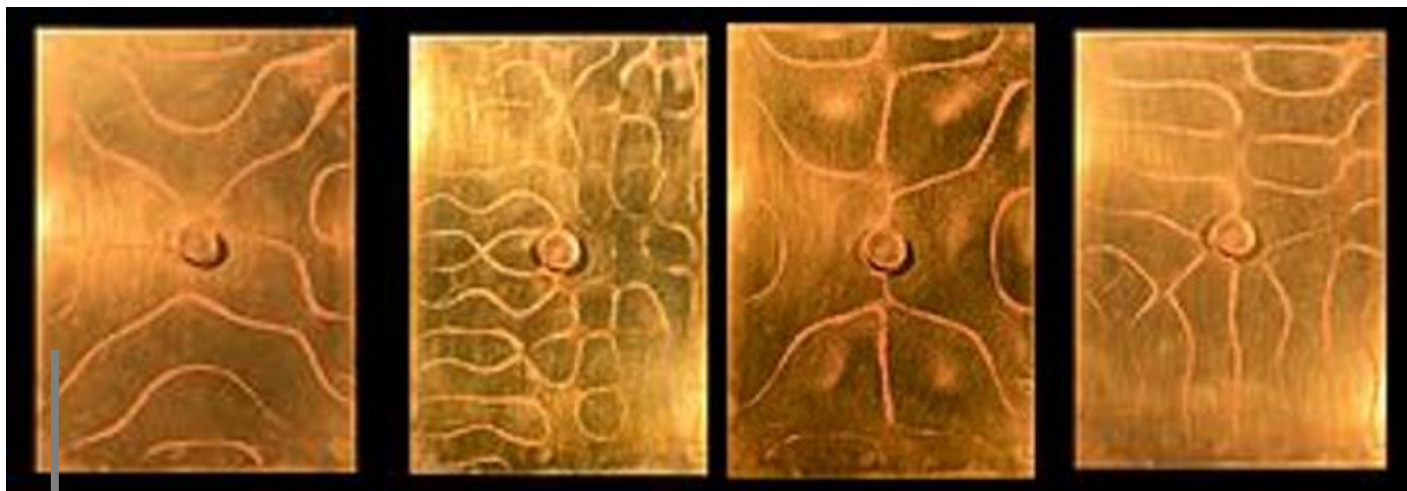
Es cierto que, actualmente podemos asistir a los comienzos de una reconciliación, no solo con la sabiduría del pasado sino a la de las diferentes ciencias, artes y filosofías entre sí. Por ejemplo, existe en el campo de la ciencia una tendencia gene-

ral a abandonar el estudio de la naturaleza desde el punto de la sustancia, es decir “partículas” o “cuantos”, a favor del concepto de estructuras geométricas generadas por ondas.

Sabemos por la física moderna que, desde la gravedad hasta el electromagnetismo, pasando por la luz, el calor e incluso lo que creemos ser materia sólida, está compuesto por vibraciones percibidas como fenómenos de ondas.

Todo cuerpo vivo vibra físicamente y toda la materia elemental e inanimada vibra molecular o atómicamente y todo cuerpo vibrante emite un sonido. De acuerdo con esto último, el estudio del sonido, tal y como lo intuyeron los antiguos, proporciona una clave para la comprensión del Universo.

Alain Daniélou señala: “desde los átomos al Universo, cada uno de los movimientos

Cimática – Figuras de Chladni. Patrones formados por una sustancia granular sobre una superficie plana vibrando en un modo propio.

cósmicos posee un tiempo, un ritmo, una periodicidad y puede compararse entonces a la vibración y por tanto a un sonido que expresa su naturaleza... Todos los átomos pueden considerarse así, **como una forma de energía que se expresa en un ritmo**, y todas las sustancias están caracterizadas por una relación particular de ritmos, que se pueden representar mediante una relación de sonidos...” (Traité de musicologie comparée. París 1959).

“Todo vibra” dice el Kybalión.

La Ciencia contemporánea está verificando la antigua tradición cosmogónica de una creación que vibra mediante la palabra creadora o sonido cósmico. Los experimentos de Hans Jenny (Cymatic I y II, Basilea 1974), han mostrado que las frecuencias de sonido tienden a ordenar las partículas sueltas en suspensión según esquemas formales ordenados. Es decir, el sonido es una energía que organiza la materia densa según esquemas

formales y geométricos.

Según palabras del Prof. Amstutz del Instituto de Mineralogía de la Universidad de Heidelberg: “Las ondas entrelazadas de la materia están espaciadas a intervalos que corresponden a los calados de un arpa o de una guitarra, con secuencias análogas de armónicos a partir de cada

tono fundamental. La ciencia de la armonía musical es, según estos términos, prácticamente idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales.”

Tal vez podamos ahora tener mejor comprensión de “la Música de las Esferas” o de las palabras del evangelista: “Y en el principio era el Verbo y el verbo se hizo carne...” Pues “verbo” es palabra de acción semejante al concepto griego “Logos”.

Es frecuente encontrar en las tradiciones religiosas “la palabra” en el comienzo de la Creación, además de la idea de la necesidad de nombrar las cosas para que ven-

gan a la existencia:

*“Cuando en lo alto el cielo
no había sido nombrado,
no había sido llamada
con un nombre abajo la tierra firme,
nada más había que Apsú primordial,
su progenitor (...)
Cuando ningún dios
había recibido la existencia,
no llamados por un nombre,
indeterminados sus destinos.*

Enuma Elish,
poema mesopotámico de la Creación

Resultados de una «Cimascopía», método utilizado por John Reid para captar la forma del sonido. Gurney Journey.

“Numerosos son los que llegaron a existir que proceden de mi boca...”, dice un texto egipcio.

Para el hinduismo, el punto único del que todo precede es una idea de *“semilla-sonido”*. Lo divino, transformándose en vibración sonora hace proliferar el Universo expandiéndose hacia fuera desde el centro.

La ciencia reafirma que las estrellas y galaxias visibles son configuraciones de explosiones en espiral, improntas residuales de ondas de choque estacionarias, provocadas por la atronadora voz del Universo.

Sir Jhon Woodroffe, basándose en sus traducciones de textos hindúes, dice:

“El nombre natural de un ser es el sonido producido por la acción concordante de las fuerzas móviles que lo constituyen. Por eso suele decirse que aquel que pronuncia mental o físicamente el nombre natural de un ser, da la vida al ser que lleva ese nombre.”

Estas palabras encierran un muy antiguo y puro conocimiento mágico sobre el poder del sonido que fue ampliamente utilizado con fines religiosos, medicinales y operativos, siendo la base de oraciones, “mantras” y fórmulas mágicas”. Obviamente requerían un profundo conocimiento de las leyes naturales del número y la armonía.

Isis-Hathor dando la Llave de la Vida (Ankh) a Nefertiti. Peter Schmidt.

Entonces, de las más antiguas tradiciones se extrae la idea del sonido armónico como creador o dador de vida; así como, de la misma manera, podemos deducir que las desarmonías son destructivas y productoras de muerte. Así, cada ser manifestado era la cristalización de una música; tenía su propia melodía y ritmo. Cada especie, cada familia tenía su propia tónica que se correspondía con lo más cercano a su esencia, pues es lo que le había dado vida.

La misma salud era considerada como una armonía dinámica y la enfermedad como desarmonía. Un “sonido” parásito entorpecería la actuación de los tonos vi-

tales, debilitándolos y produciendo también enfermedad. Si había sonidos que podían dar vida, estos mismos podían curar o vitalizar.

También los sentidos sensoriales responden a unas determinadas vibraciones. Por ejemplo, nuestro sentido de la vista difiere del sentido del tacto sólo porque los nervios de la retina no están sintonizados en la misma frecuencia que los nervios que se encuentran en la piel. Si se correspondiesen con las mismas frecuencias apreciaríamos los objetos a través del tacto de forma luminosa. Así pues, el contenido de nuestra experiencia procede de una arquitectura geométrica que está compuesta de ondas armónicas de energía que brotan del reino de

la proporción.

Si la armonía produce vida en lo físico, en lo formal se expresa como belleza, en lo moral como virtud y en lo social como justicia y fraternidad. De manera que una cosa bella y buena es como una hermosa melodía que canta la Vida y la materia le responde engendrando una forma también hermosa. La armonía social es como una gran sinfonía donde muchos sonidos y timbres diferentes se acompañan en una canción polifónica.

Victoria Calle

Referencias:

- [1] – Tebas de J.A. Livraga.
- [2] – Tratado de teoría de la Música.
- [3] – El Genio de China de Robert K.G. Temple.
- [4] – Geometría Sagrada de Robert Lawlor.
- [5] – Timeo de Platón.
- [6] – Dios y la nueva física de P. Davis.
- [7] – Enuma-Elish

*Grupo de pitagóricos celebrando la salida del sol.
Himno al sol naciente, Fyodor Bronnikov. Wikipedia.*

La inspiración

*“Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos,
que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar”.*

La Odisea, Homero

De esta manera, al igual que *La Ilíada*, comienzan los cantos del poeta griego Homero, padre de la civilización helenística y, de alguna manera, de nuestro mundo actual. Referencias similares encontramos en Hesíodo, cuando comienza la Teogonía hablando de las Musas, en los bardos nórdicos al contar las travesías de Thor, Loki u Odín; en los poetas aztecas como Nezahualcóyotl y en innumerables referentes más del mundo y de la historia. En nuestro país, una de las obras clásicas de la literatura, el *Martín Fierro*, también comienza con una evocación a la Memoria:

“Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento: les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento.”

Las obras de los poetas, artistas, científicos, artesanos, arquitectos, exploradores, músicos y hasta de los políticos más grandes de la historia humana, por lo general

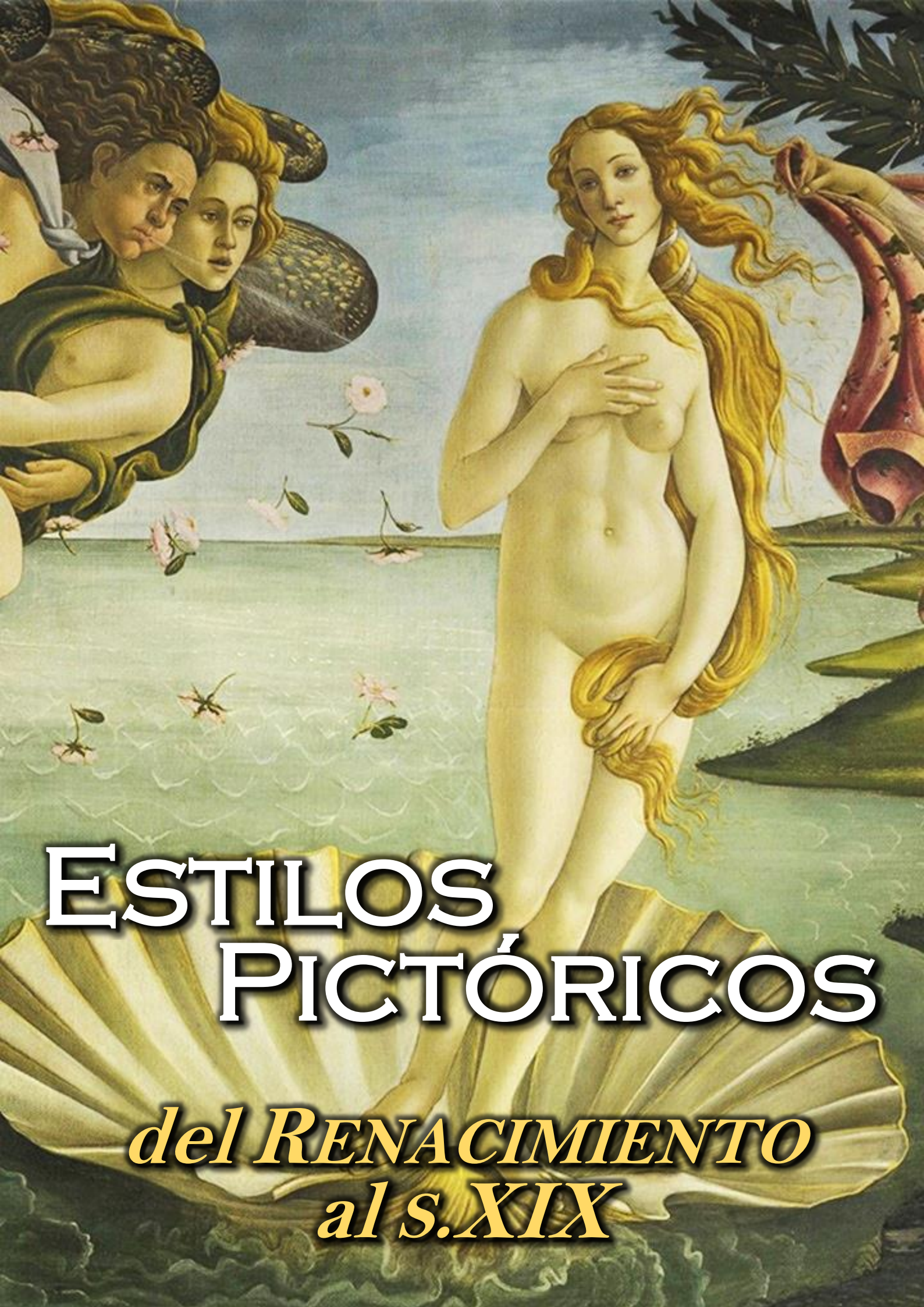
coinciden en el hecho de que sus creadores no atribuyen la obra a su persona, sino a la inspiración divina de alguna deidad o ser, que hace de intermediario entre el mundo celeste y el mundo terrestre.

Según los griegos, la inspiración, en elevados términos, lleva a las personas creativas a un estado de éxtasis o contemplación de lo sagrado y atemporal. El artista, así, es transportado más allá de su propia mente y recibe los pensamientos del cielo y es esta experiencia despierta un fuerte impulso creador. Es muy importante destacar que la inspiración y el esfuerzo de crear van de la mano, pues como decía Picasso, *la inspiración te alcanza cuando estás trabajando*.

La ayuda de las Musas viene dada en cuanto a la esencia, mas no a la forma: el poeta invoca a las Musas preguntando qué ha de decir, no cómo ha de decirlo. Ellas cantan pasado, presente y futuro para transmitir el conocimiento y abrir una comunicación entre nosotros y lo más elevado de la Naturaleza; inspiran a establecer un vínculo entre la tierra y el cielo, entre nosotros y los valores atemporales. El conocimiento percibido como inspiración divina, constituía una fuente verídica de conocimiento y de memoria ancestral en las culturas y civilizaciones clásicas.

En la mitología griega las nueve musas son las encargadas de conservar y perpetuar la memoria del conocimiento olvidado. La gracia de las musas consiste en mantener vivo el recuerdo del ser en el hilo del tiempo; escudando la memoria de la humanidad en su paso a través de los ciclos del tiempo.

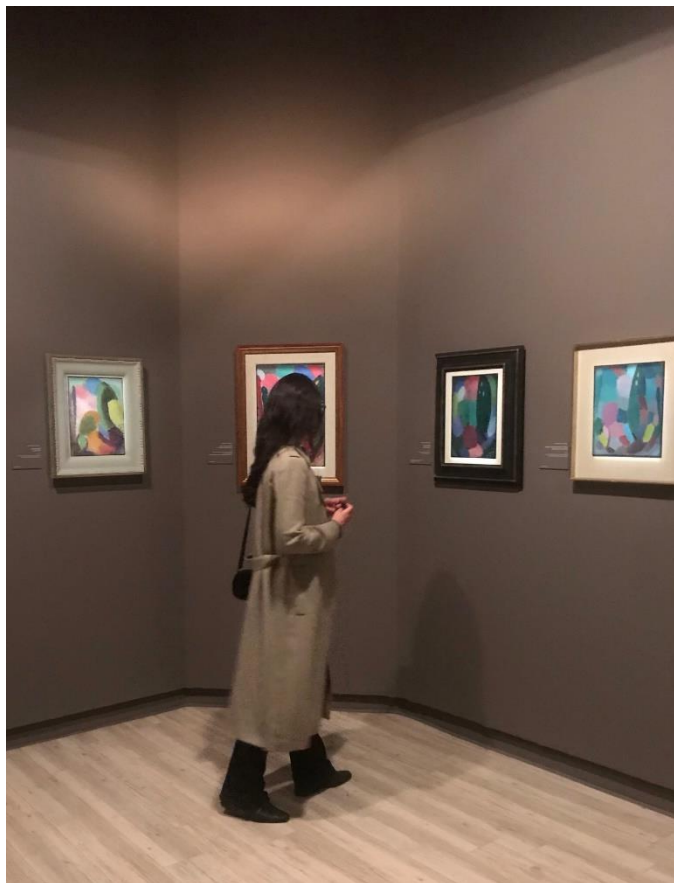
Estas deidades inspiradoras también han sido, desde tiempos remotos, las responsables de conservar y perpetuar la memoria primordial en lo profundo del ser humano. Tal vez por esto sea que existe una imperiosa necesidad de buscar lo que uno mismo siente que le está faltando, un instinto de eternidad, aquello olvidado en el interior que clama por ser recordado. Es la inspiración, mediada por las Musas, la misteriosa fuerza natural que hace que el alma emprenda el camino de regreso a la fuente de la memoria atemporal, des-velando su identidad trascendente. Su resultado: el entusiasmo.

ESTILOS PICTÓRICOS

*del RENACIMIENTO
al s.XIX*

Antes de comenzar a nombrar qué estilos pictóricos se destacaron hasta el día de hoy, es importante mencionar los **seis aspectos** en los que una pintura se puede apreciar.

El primero es el **tema**, que siempre encierra un mensaje. Los hay de todo tipo, desde religiosos, mitológicos, hasta cotidianos y fantásticos también.

Otro aspecto para observar un cuadro es la **técnica**, que fue adaptándose según surgían nuevos materiales y soportes a través de la historia, como puede ser el óleo, el temple, el fresco, entre otros.

El tercer aspecto es su **simbolismo**. No siempre lo que quiso transmitir el artista es lo que se ve a primera vista, sino que a veces el mensaje está encerrado en un símbolo, que puede tener muchas interpretaciones según la clave en que se lo mire.

El **espacio y la luz** constituyen otro aspecto importante en un cuadro. Es un recurso que utilizan los artistas para expresar de alguna manera el carácter de la obra. El juego de luces y sombras es lo que le da o no mayor realismo al cuadro y transmite distintas emociones al espectador.

Otro aspecto es el **estilo histórico**, en lo que me centraré más adelante, y está íntimamente relacionado con los diferentes momentos de la Historia, ya que refleja la cosmovisión de la época y la ideología de ese momento.

Por último, existe la **interpretación personal**, que siempre es subjetiva, y depende no sólo de la clave en que se lo mire, sino en las experiencias y conocimientos propios del espectador.

ESTILO RENACENTISTA

Se dio desde el Siglo XV al Siglo XVI, y es la primera vez en la Historia que conocemos, que los artistas firman sus primeras obras, haciéndose famosos y dejando su marca para toda la posteridad. Este estilo se caracterizó por ser una vuelta a los Ideales estéticos y elementos clásicos de la Antigua Grecia y Roma, como son los Ideales de Belleza, Proporción y Armonía.

Dominaron la Perspectiva y la Luz, así como la figura del Ser Humano, perfeccionándose a través de muchos estudios de anatomía, el cual era puesto como centro en todos sus cuadros. La Naturaleza era un elemento infaltable, siendo el fondo favorito de todas las pinturas renacentistas. Las figuras humanas eran

representadas de manera idealizada, ya que todos eran pintados bellos y perfectos, aunque no lo fueran, por eso se llamó a este estilo Realismo Idealizado. Abundaron los temas religiosos, como también mitológicos, desnudos, alegorías y retratos. Sus pintores más famosos fueron: Da Vinci, Rafael, Botticelli, Miguel Ángel, El Greco, Durero, Tiziano, Bellini, Brueghel y Van Eyk, entre otros.

Madonna Litta, Leonardo Da Vinci.

*Muchacha en la ventana, Rembrandt.
Dominio público.*

ESTILO BARROCO

Luego del auge del Arte Renacentista, incluyendo la Pintura, surge el estilo barroco, que se extendió desde el Siglo XVII hasta el Siglo XVIII. Su nombre “Barroco” proviene del portugués “Barocco” que significa *perla irregular*, para referirse a lo recargado y exagerado. Es considerado la degeneración del Renacimiento por algunos y su perfección por otros. Empiezan a representar sus obras con un mayor realismo, se dejan de lado las idealizaciones, y surge un mayor dramatismo y emoción en sus obras a través de la técnica del claroscuro,

que a través de un marcado contraste de luces y sombras, generaban un carácter más dramático y tenebroso en lo que querían representar. Los temas más comunes en este estilo son los temas cotidianos y mundanos, lo efímero, como también un marcado patriotismo, con un dejo de pesimismo, propio de la época. Los artistas que se destacaron en este estilo fueron: Caravaggio, Velázquez, Vermeer, Rembrandt, Rubens y Bernini.

ESTILO ROCOCÓ

Entrando ya en el Siglo XVIII, surge el estilo rococó, que inicialmente surgió como un estilo decorativo, pero luego se extendió a otras disciplinas. Su nombre proviene del francés “Rocaille”, que significa piedra, y “Coquille”, que es una caracola de mar, elementos muy utilizados arquitectónicamente en este período. Es un momento histórico más materialista, por lo que el arte se vio también afectado por esta ideología.

Placeres del amor, Jean Antoine Watteau. Créditos: WahooArts.

Se caracterizó por ser un Arte Mundano y Superficial, caracterizado por una elegancia y exuberancia representadas en escenas de la vida aristocrática de la época, ostentosos eventos, reuniones sociales, alejados de conceptos más religiosos y espirituales. Sus temas más representados fueron sobre el Amor, escenas de la Corte, la picaresca, como también algunos temas mitológicos y paisajes. Los colores de las pinturas rococó fueron más claros y vivos, así como también la luminosidad de sus obras se destaca de estilos anteriores. Los exponentes principales de esta época fueron Fragonard, Watteau, Goya, Boucher, Tiepolo, Chardin y Gainsborough.

ESTILO NEOCLÁSICO

Luego del Rococó, a mediados del siglo XVIII surge un nuevo movimiento, el neoclásico, llamado así por ser una vuelta a la estética clásica griega, como reacción al estilo recargado y superficial característico del Barroco y del Rococó. La Belleza ahora está centrada en la armonía de las proporciones y las luces, que se expresan de forma clara y difusa, transmitiendo una idea de orden y solemnidad, propias de esta época. Las composiciones se caracterizan por ser estáticas y equilibradas, las figuras suelen tener movimientos serenos y suaves, reflejados también en el tipo de pincelada suave, y en el predominio del dibujo sobre el color. Es el momento de la llamada Ilustración, y su temática se centra en los retratos, la mitología y temas históricos; siempre destacando los valores morales, como la Justicia y el coraje, así como la libertad y el patriotismo que no falta en sus representaciones. Se destacaron en la pintura J.L. David, Ingres, Mengs, Cánova, Kaufmann, Van Klenze y Pelagi.

La ira de Aquiles (1819) de J. L. David. Dominio público.

EL ROMANTICISMO

Ya a comienzos del siglo XIX, con la convulsionada Revolución Francesa, surgen nuevos movimientos que constituirán una ruptura y una rebelión hacia el arte de ese entonces. Una “libertad” y un subjetivismo se apoderan de los viejos cánones, y surge la necesidad de expresar abiertamente las emociones, por encima de la razón, que darán lugar a este nuevo estilo llamado romanticismo, que estará caracterizado por un dejo de nostalgia hacia el pasado, y una necesidad de mostrar al ser humano de otra manera diferente hasta ese momento.

Los temas románticos más destacados fueron la emoción, lo exótico, los paisajes, la muerte, que hasta ese entonces no era muy habitual en una obra de arte, además de temas medievales y nacionalistas. Los pintores románticos más representativos fueron: Delacroix, Friedrich, Goya, Blake, Turner y Constable, entre otros.

*El Anciano de los días,
William Blake.
Dominio público.*

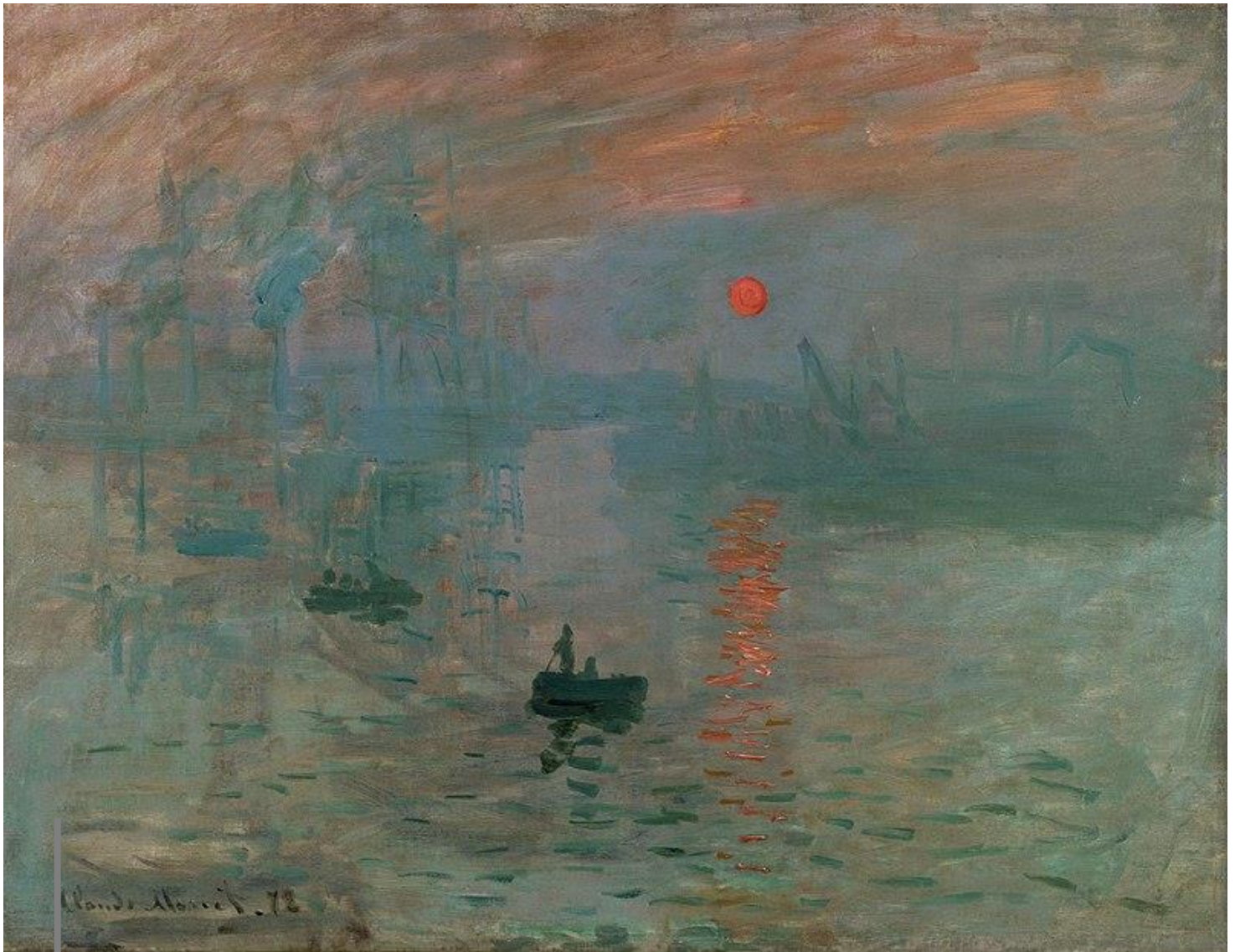
EL REALISMO

Como consecuencia de la Revolución Francesa, a mediados del Siglo XIX, surge un nuevo protagonista, el pueblo, que empieza a denunciar las consecuencias de la industrialización y a mostrar los problemas sociales de una manera más abierta y crítica hacia las condiciones de trabajo y las clases medias y bajas. Así es que surge este nuevo estilo, el realismo, destacado por mostrar la realidad sin idealizarla, escenas de la vida cotidiana, al hombre abrumado por el trabajo, entre otras cosas. Se utilizan colores más oscuros, que reflejan un cierto dramatismo, así como también líneas de contornos gruesos y más burdos. Dentro de los artistas más conocidos del Realismo podemos destacar a Millet, Courbet, Daumier, Corot, Manet y A. López.

El Ángelus de Jean-François Millet. Dominio público.

IMPRESIONISMO

*Impresión, Sol Naciente de Claude Monet.
Dominio público.*

En la segunda mitad del Siglo XIX, surge un nuevo estilo que será una continuación del realismo y del romanticismo, el estilo impresionista. Se llamó así por las críticas de la obra de Claude Monet “Impresión, Sol Naciente”, y que marcará una línea completamente nueva en el arte. Se empieza a pintar más al aire libre, y de una manera más espontánea, rápida y libre. Los artistas impresionistas realizan estudios de la percepción óptica de la luz y del color, reflejándolo en sus pinceladas de colores puros sin mezclarlos, mientras

que es el ojo el que los mezcla al observar la pintura. Marcan un nuevo paradigma dándole mayor importancia al lenguaje plástico que al contenido, y rompen con todo lo establecido anteriormente prescindiendo de la perspectiva, de la línea y del claroscuro. Sus temas principales son los paisajes, escenas de la vida burguesa y la vida cotidiana en general. Podemos destacar a artistas como Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Manet y Mondrian en sus inicios.

Cerca del lago (1875), Pierre-Auguste Renoir. Crédito: WahooArt.

Hasta aquí hemos llegado al siglo XIX, cinco siglos de arte que fueron cambiando según cada época y fueron de la mano con el pensamiento y valores de cada ciclo histórico. En el próximo artículo les contaré los estilos que siguieron en el siglo XX que cambiaron aún más los cánones pictóricos.

Rosario Voulliat

P
O
E
T
A

La palabra *poeta* viene directamente del griego *poietés*, adjetivo que hace referencia a “aquel que crea o hace una cosa”, pues se origina del verbo *poiein* = crear. Esta noción también se encuentra en otras palabras como “epopeya” y “poesía”.

Para Platón la poiesis se establece como “toda causa que haga pasar cualquier cosa del no-ser al ser”, es decir, la obra del poeta es la que resulta de haber “subido” al Mundo de las Ideas (no-ser), captar una idea y plasmarla en el Mundo Manifestado.

Pero para entender más integralmente la noción de Platón, es necesario comentar la palabra cosa. Aunque hoy es una palabra que utilizamos para mencionar cualquier objeto o elemento que no podemos definir, proviene del griego “*pragman*”, es decir aquello que resulta de una “*praxis*”. Entonces, una idea arquetípica, atemporal, cuando se manifiesta por medio de la *praxis* (acción, concretización), da como resultado una cosa. O sea que, la cosa, no es “cualquier cosa”, sino una manifestación en el mundo tangible de una idea atemporal.

Para la concepción platónica, la idea se manifiesta por la voluntad de un “creador”, al que llaman demiurgo, artesano o poeta. Este crea en el mundo manifestado captando la idea y la idea es lo que da sentido a la existencia de algo.

Por ejemplo, la idea de una mesa no es el esquema mental que un carpintero se haya hecho

el plano o el material con el que está construida. La idea de una mesa es el sentido que encarna, lo que caracteriza a todas las mesas y que, si no se cumple, no es una mesa, sino otra cosa. Entre estos sentidos podemos destacar, que la razón de ser de una mesa, es la elevación de la tierra, por un lado y la reunión de personas, por otro.

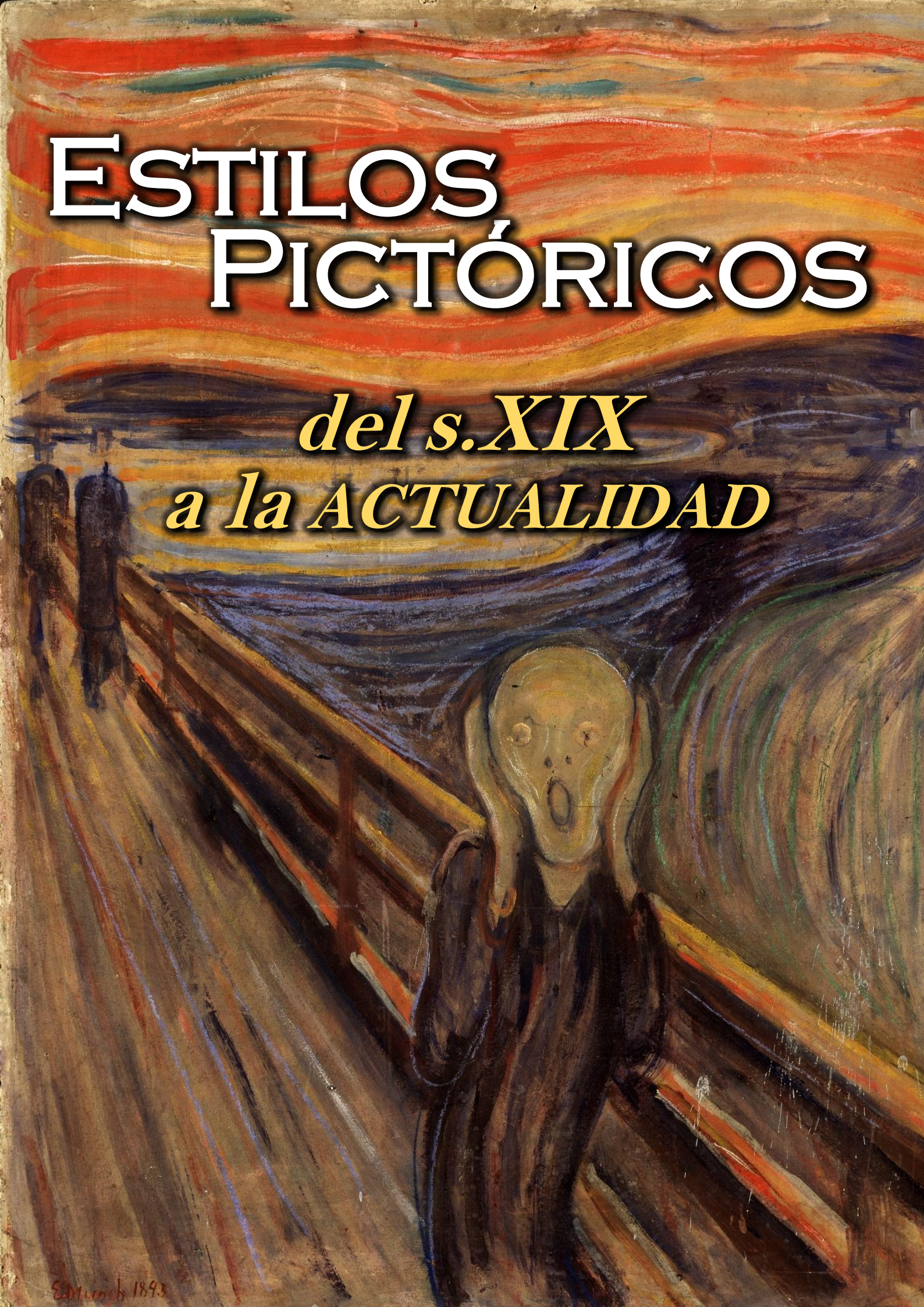
En síntesis, tomando el sentido platónico, el poeta es aquel que crea cosas en el mundo con un sentido atemporal. Por ejemplo, los poetas Homero y Hesíodo, si bien la hicieron mediante el canto, su obra no fue el canto en sí, si no forjar la identidad de una civilización por haber captado los valores atemporales que unificaron a los pueblos helénicos.

A partir de la visión Aristóteles, se pone de manifiesto que la poesía es uno de los caminos que conduce hacia la plenitud del alma humana y a partir de él toma el sentido artístico y literario.

Equipo de RevistAcrópolis

ESTILOS PICTÓRICOS

del s. XIX
a la ACTUALIDAD

En esta segunda parte veremos los estilos que aparecieron a partir de mediados del Siglo XIX y que llegarán hasta nuestros días. Haremos un breve resumen de cada uno y cuáles fueron sus mayores exponentes.

ESTILO POST-IMPRESIONISTA

Hacia mediados-fines del Siglo XIX surgen algunos artistas impresionistas que se irán volcando hacia distintas direcciones, lo que conformará el llamado **POST-IMPRESIONISMO**, que, aunque algunos autores los clasifican dentro del Impresionismo, cabe mencionarlos aparte ya que éstos abrirán las puertas hacia las primeras vanguardias del Siglo XX que detallaremos más adelante.

Los Post-Impresionistas se caracterizaron principalmente por adoptar una paleta de color artificial para representar su percepción emocional del mundo que los rodeaba, de una manera mucho más subjetiva que el Impresionismo. Utilizaron volúmenes y paletas de colores contrastantes, alejándose del fiel reflejo de la Naturaleza, sino más enfocados a una composición clara y ordenada.

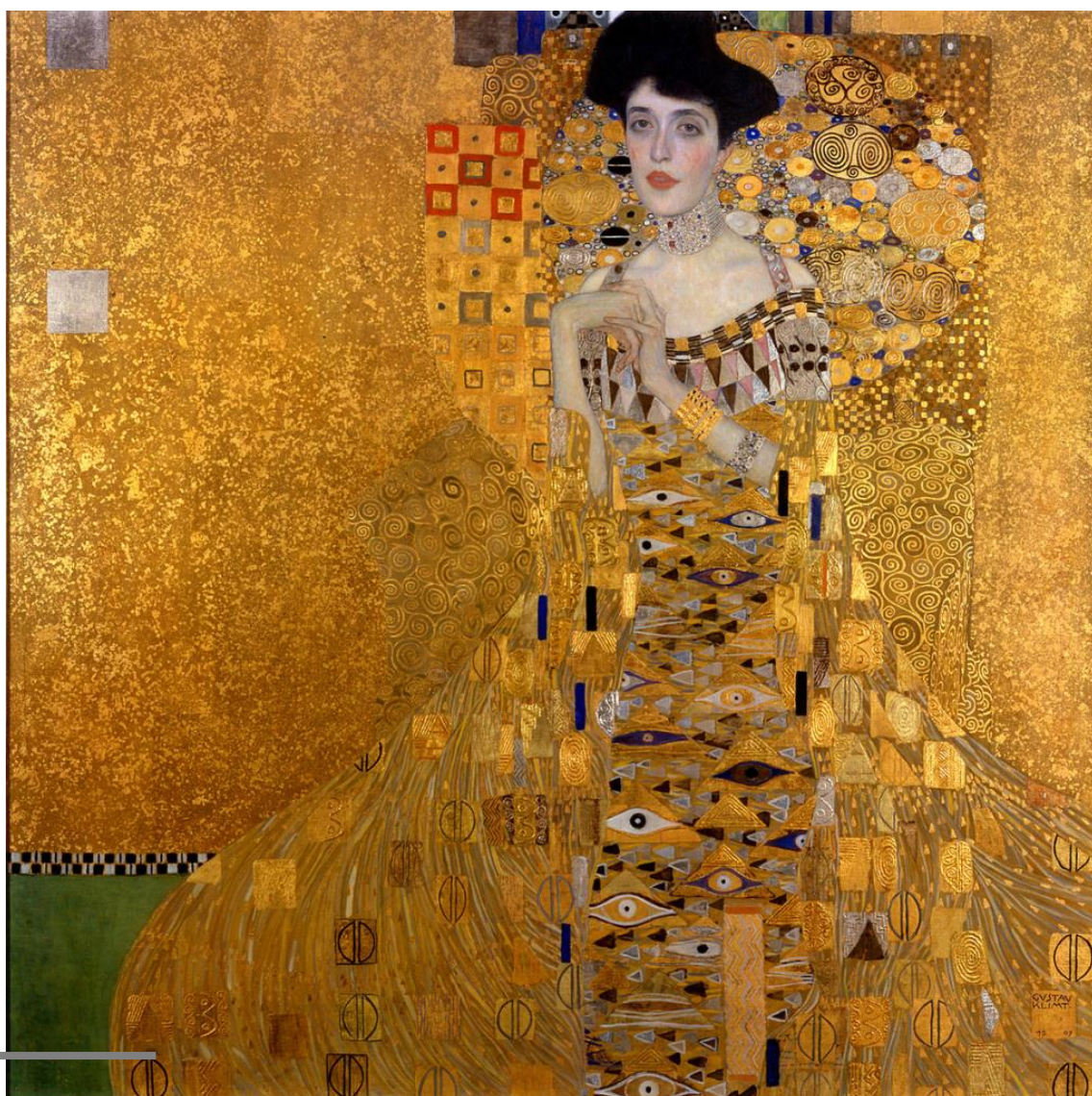

La noche estrellada
(1889)
de *Vicent Van Gogh*. Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Dominio público.

Entre ellos se destacaron: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, George Pierre Seurat, Henri Matisse, Paul Cézanne, Henri De Toulouse Lautrec, Paul Signac y Camille Pissarro.

EL ART NOUVEAU O MODERNISMO

Hacia fines del Siglo XIX, mientras la Belle Époque y la Era Industrial revolucionaban el Mundo, un grupo de artistas intenta crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Es así que se rebelan contra la moral conservadora que venía vigente hasta ese momento, y empiezan a recrear pinturas totalmente atípicas hasta ese entonces. Este movimiento fue llamado **ART NOUVEAU** o **MODERNISMO**.

*Retrato de Adele
Bloch-Bauer
(1907)
de Gustav Klimt.
Dominio público.*

Inspirados en la Naturaleza, sus obras derrochan sensualidad, formas curvas y contornos muy marcados. Predominaron las dos dimensiones, por lo que fueron considerados los precursores del Diseño Gráfico. Hicieron uso del color dorado y abundaron los elementos ornamentales en sus composiciones. Sus temas más sobresalientes son los del tipo simbólico, sexual, espiritual, místico y también mitológico.

Sus representantes más famosos fueron: Gustav Klimt, Alfons Mucha, Henri de Toulouse-Lautrec y Aubrey Beardsley, entre otros.

PRIMERAS VANGUARDIAS

Con el cambio de Siglo, en un contexto de guerras como la Primer Guerra Mundial y la Revolución Rusa, surgen nuevos estilos y con ellos, las **PRIMERAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX**

La Tristeza del rey, Henri Matisse (1952)
Centro Georges Pompidu, París.
Créditos: <https://degranero.es/henri-matisse-obra/>

Épocas de constantes cambios y crisis económicas, pero también de innovaciones técnicas que le dieron un sello particular a esta época histórica. Los vanguardistas de la época buscaron romper con todo lo establecido anteriormente e intentaron reinventar el arte a través de la Libre expresión y la ruptura de modelos artísticos anteriores. Utilizaron el color como la herramienta para transmitir emociones, ateniéndose a una sola regla: *no respetar ninguna regla*. Se destacaron por mostrar temas que solían ser tabúes, por su originalidad en las obras y por experimentar todo tipo de técnicas, casi desconocidas o no desarrolladas hasta ese momento.

Se sucedieron varios estilos dentro de estas Primeras Vanguardias, dentro de los cuales se destacaron el FAUVISMO, el CUBISMO, EXPRESIONISMO, ABSTRACCIÓN, SUPREMATISMO, DADAISMO y SUPREMATISMO, entre otros.

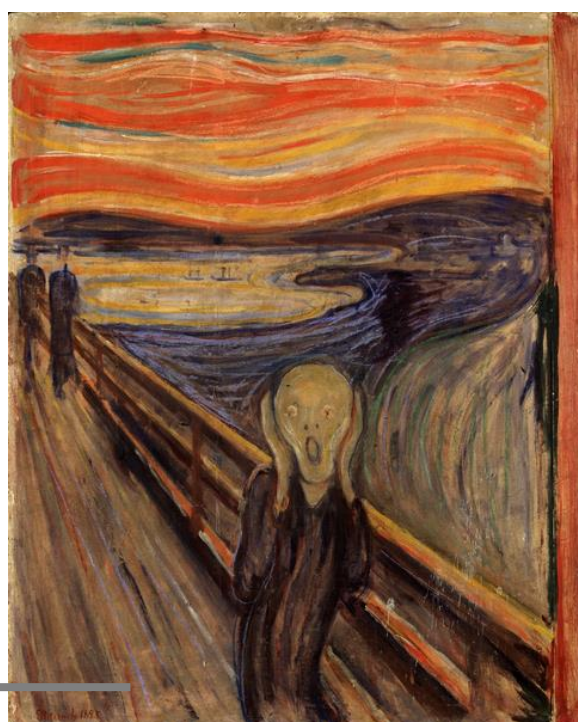
FAVISMO

El **FAVISMO** o **FOVISMO**, como algunos lo llaman, proviene de la palabra *Fauve* (fiera) e *Isme* (ismo). Se podría traducir como un fierismo. Se destacaron por utilizar colores muy puros en violentos contrastes. Uno de sus máximos exponentes fue Henry Matisse.

EXPRESIONISMO

Otra Vanguardia es el **EXPRESIONISMO**, caracterizada por una distorsión de la realidad de manera emocional, siendo la angustia existencial uno de los motores de su estética. Los sueños cobran mayor importancia que la realidad. Dos de sus más conocidos artistas fueron Edvard Munch y Franz Marc.

*El grito (1893) de Edvard Munch.
Dominio público.*

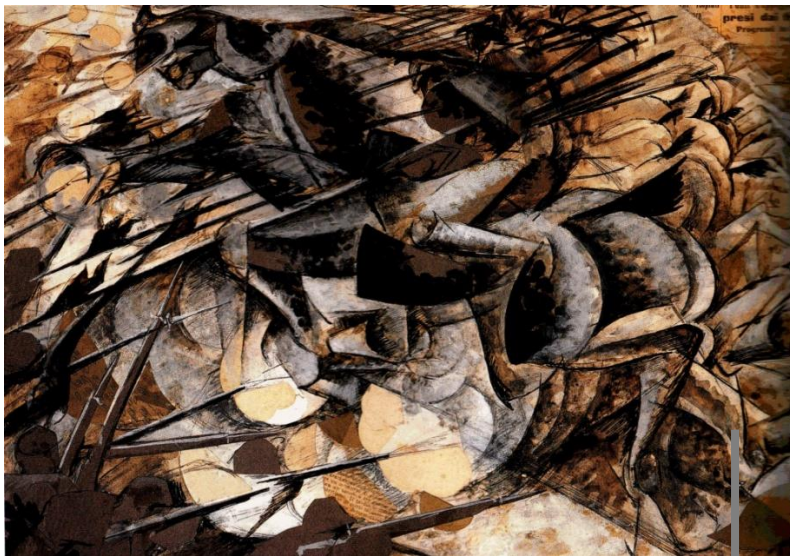
CUBISMO

Paralelamente a estos estilos, se fueron dando otros, como es el caso del **CUBISMO**, donde experimentaron con la forma y la perspectiva, creando composiciones como si tuvieran una 4ta dimensión. Los pintores más destacados fueron: Pablo Picasso, Juan Gris, Marc Chagall, Georges Braque y Maria Blanchard.

El adivino, de Maria Blanchard. Créditos: <https://es.arts-dot.com/@@/9HBEQX-Maria-Blanchard-El-adivino>

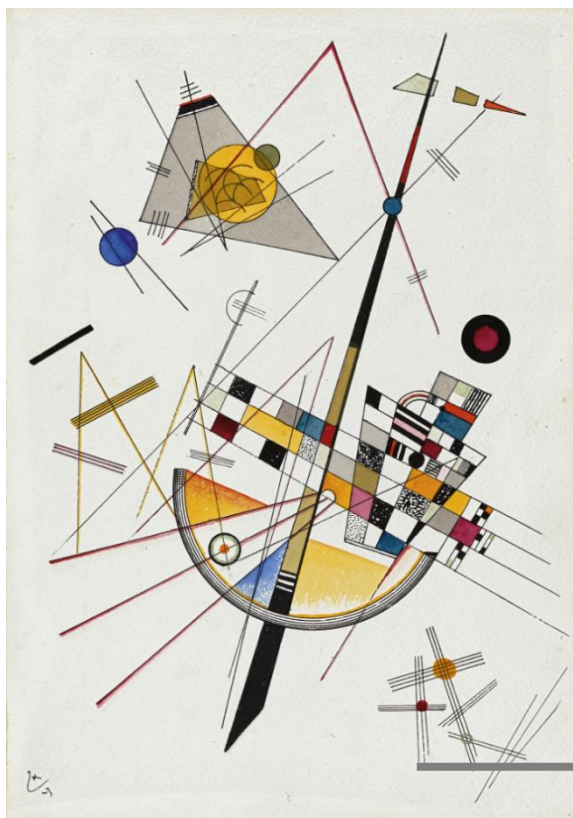
FUTURISMO

*«Carga de los lanceros» de Umberto Boccioni.
Créditos: Rebellion*

También, en este mismo período, un grupo de artistas inspirados por el movimiento, el tiempo, la velocidad y la energía, fundaron una corriente muy relacionada con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, llamada **FUTURISMO**. Utilizaron formas y colores para generar ritmo y movimiento a la obra, colores resplandecientes y utilizaron el recurso de la transparencia. Se destacó Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrá, Gino Severini, entre otros.

ARTE ABSTRACTO

Seguidamente al Futurismo, surge la **ABSTRACCIÓN**. Este movimiento marcó un antes y un después de lo visto hasta ese momento. Es la primera vez que un cuadro no representa nada reconocible. Las formas y colores invaden los lienzos generando una nueva mirada hacia la realidad, pero desconectada del mundo real. Podemos destacar a Wassily Kandinsky, Robert Delaunay y Piet Mondrian.

*«Tensión suave n° 85» (1923)
de Kandinsky.*

Créditos: Museo Thyssen

SUPREMATISMO

El **SUPREMATISMO**, aunque no tan conocido como otros estilos más populares, fue también considerado una de las vanguardias artísticas del siglo XX. Propone volver al punto cero de la pintura, haciendo una abstracción de las formas y recursos hasta su punto más bajo. Utilizaron colores casi puros y planos, formas primarias como son el círculo, el cuadrado, el triángulo y la Cruz. El mayor exponente fue Kazimir Malevich.

*Suprematismo místico» (1958)
de Kasimir Malevich.
Crédito: El País*

DADAÍSMO

El conocido y polémico movimiento **DADAÍSTA** fue considerado un “Anti-Arte” ya que desafió por completo al Arte hasta ese entonces. Su rebelión hacia todo lo que era considerado bello y bueno, marcando una grieta en el mundo artístico. Se opuso a las ideas de belleza eterna, como a la eternidad de los principios, a las leyes de la lógica, la inmovilidad del pensamiento, a la pureza de los conceptos abstractos, en resumen, a todo lo Universal en general. Los pintores más destacados fueron Marcel Duchamp, Man Ray y Raoul Hausmann.

«Retrato de Juliet» (1947) de Man Ray.
Créditos: Irea.

SURREALISMO

A continuación, surge el **SURREALISMO** que, a pesar de estar influenciado en parte por el Dadaísmo, busca descubrir una realidad alterna, no lógica, sino que crea su propia lógica. Apuesta por la rareza, en un intento que sea considerada como algo bello. Podemos ver muchas representaciones del inconsciente, de fantasías, sueños, así como composiciones totalmente irracionales. Algunos de sus mayores exponentes fueron: Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró.

*“Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor
de una granada un segundo antes del despertar»
(1944) de Salvador Dalí.
Créditos: Museo Thyssen.*

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

A partir de este momento, y hacia mediados del Siglo XX, aparecen nuevos estilos que serán adaptaciones de los ya surgidos durante este tiempo. Uno de ellos fue el **EXPRESIONISMO ABSTRACTO** o también llamado ESCUELA DE NUEVA YORK, ya que se dio principalmente en este lugar. Caracterizado por ser una pintura de acción o “Action Painting”, predominó la importancia de plasmar el gesto o actitud del artista en la obra.

Los violentos trazos de color en grandes formatos hacen notar una gran angustia y conflicto, reflejo del carácter propio de la sociedad del momento. El uso de color estuvo limitado al Blanco, al negro y los colores primarios.

El Individualismo, la Libertad y la Improvisación son claramente los signos de esta vanguardia donde se destacaron Jackson Pollock, Mark Rothko y Willem de Kooning.

*“Goteo» (1950)
de Jackson Pollock.
Nueva York,
Museo Metropoli-
tano de Arte
Créditos: [Artmajeur](#).*

POP - ART

El **POP ART** constituyó otro movimiento vanguardista que empleó imágenes y objetos de la cultura popular tomados de los medios de comunicación de masas, como son anuncios publicitarios, revistas, cómics y cine, así como también cosas de lo cotidiano descontextualizándolas y ubicándolas como una obra de arte. Representó principalmente los nuevos símbolos de “Civilización”.

«Serie Marilyn Monreo» de Andy Warhol.
Crédito: ArteTrama.

Las técnicas empleadas en su mayoría fue la Serigrafía, que permitió hacer muchas copias y comercializarlas. Aquí nace la obra de Arte como un objeto vendible y comercial. Dos de sus exponentes principales fueron Andy Warhol y Roy Lichtenstein.

COMENTARIOS FINALES

Ya en el siglo XXI surgen nuevos estilos, que aún siguen desarrollándose conforme va cambiando la sociedad. Falta tiempo para que sea considerado un “Estilo” pero podemos hacer una breve mención de algunos de los más destacados.

Entre ellos encontramos al **HAPPENING**, el **GRAFFITI**, el **ARTE POVERA** o **ARTE POBRE**, el **LAND ART** y el **ARTE DIGITAL**.

*“Aparición” Sayaka Ganz
Arte Póvera
Créditos: Museo Thyssen.*

Como hemos visto, los estilos y la sociedad fueron cambiando drásticamente, desde el renacer de la Belleza y la Armonía, hasta lo subjetivo, improvisado y el “*vale todo*” de nuestros días. Esta transición es un reflejo de los cambios en la sociedad, que está perdiendo sus valores tanto morales como estéticos. Está en nosotros volver a sacar a la luz aquellas cosas que permanecen intactas más allá de los tiempos.

Bello es lo que emerge de la necesidad emocional interior.

Bello será lo que sea interiormente bello.

W. Kandinsky

Rosario Voilliat

POESÍA NÁHUATL

Los pueblos aztecas florecieron en Centroamérica alrededor del siglo XIV de nuestra era. Sus antiguas tradiciones, heredadas directamente de los toltecas les permitieron un gran desarrollo arquitectónico, científico, religioso, político y también artístico.

Escritos en lengua náhuatl, sus poesías siguen llamando la atención y despertando sutiles sentimientos en aquellos

que los leen con los ojos del corazón.

Como expresa Andrea Imaginario en su artículo *"Poesía náhuatl: características, autores y poemas más representativos"*, la poesía náhuatl, percibida como inspiración divina, constituía una fuente de conocimiento y de memoria ancestral. Por medio de ella, se legaba a las generaciones el conocimiento. En ese sentido, se cree que quienes escribían poesía no se

consideraban solo poetas, sino filósofos.

En este artículo les compartimos tres poemas aztecas que tal vez, por rozar lo atemporal, aún hoy a nosotros nos ayuden a evocar las profundas memorias humanas y, como aquellos poetas, ponernos nuevamente en contacto con lo que se esconde detrás de las múltiples formas de la vida.

Sólo vinimos a soñar

*Representación del poeta
Tochihuitzin Coyolchiuhqui*

*Así lo dejó dicho Tochihuitzin,
así lo dejó dicho Coyolchiuhqui [1]:
De pronto salimos del sueño,
sólo vinimos a soñar,
no es cierto, no es cierto
que vinimos a vivir sobre la tierra.
Como yerba en primavera
es nuestro ser.
Nuestro corazón hace nacer,
germinan flores de nuestra carne.
Algunas abren sus corolas,
luego se secan.
Así lo dejó dicho Tochihuitzin.*

Tochihuitzin Coyolchiuhqui

[1] Tochihuitzin Coyolchiuhqui (finales del siglo XV – s. XVI) fue un sacerdote y gobernante de Teotlatzinco, poeta en lengua náhuatl e hijo de Itzcóatl.

Reuerdo que dejo

*¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mi sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores
Dejemos al menos cantos.*

Nezahualcóyotl

*Nezahualcóyotl,
el emperador poeta*

Representación de un poeta azteca

Enigma de vivir

*No es verdad que vivimos,
no es verdad que duramos
en la tierra.*

*¡Yo tengo que dejar las bellas flores,
tengo que ir en busca del sitio del misterio!*

*Pero por breve tiempo,
hagamos nuestros los hermosos cantos.*

Anónimo

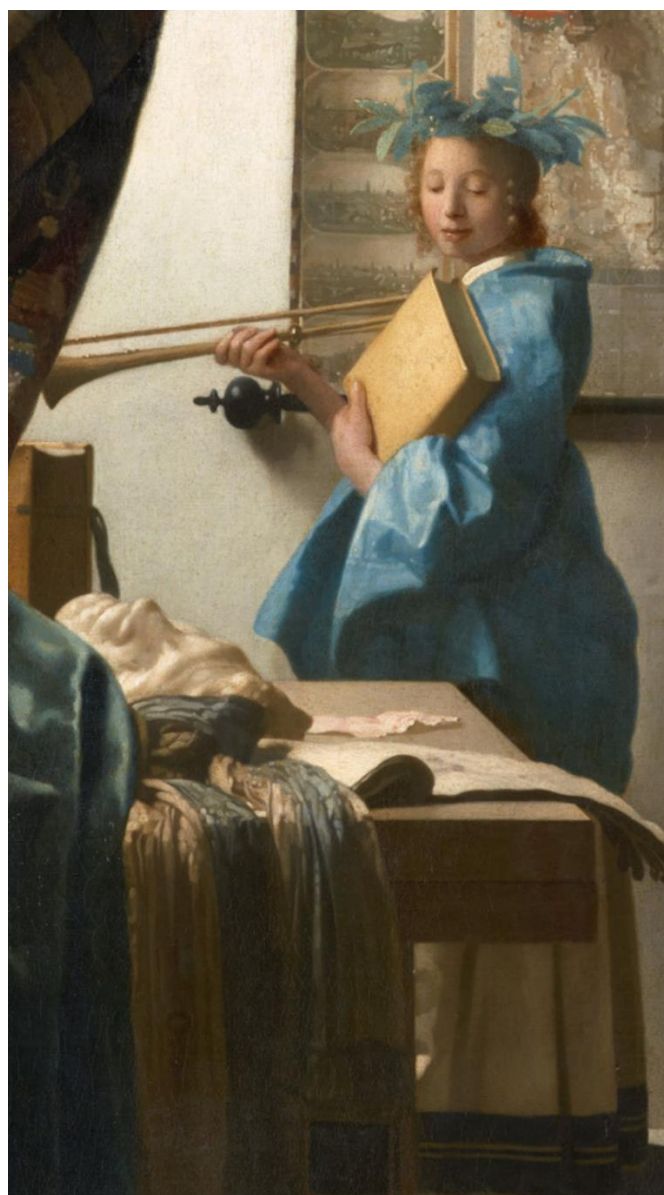
*Conectando con
las Musas*

El célebre aforismo griego “*Conócete a ti mismo... y conocerás al Universo y a los Dioses*” es el fundamento que nos lleva a concebir nuestra verdadera identidad, que implica la capacidad de recordar experiencias esenciales. De este modo, cuenta con su lógica que las famosas Musas, hijas de Mnemosine -la memoria- inspiren para el mundo de los seres humanos lo que su madre hace en el mundo de los Seres Divinos. Como hubiera dicho el venerado Platón, también nosotros los seres humanos, precisamos recordar nuestro origen divino para no perdernos en este mundo que nos encierra.

Hesíodo es quien mejor las describe y quien les otorga el poder del omniconocimiento. Las hace indispensables para quien quiera saber o hacer cosa de importancia real. Ellas cantan pasado, presente y futuro para transmitir el conocimiento y abrir una comunicación entre nosotros y lo más elevado de la Naturaleza; es decir, las artes que representan, inspiran a establecer un vínculo entre la tierra y el cielo, entre nosotros y los dioses.

Tradicionalmente eran nueve («Las musas, guardianas de la memoria»):

CLIO cuyo nombre significa “*Gloria*”, era la Musa de la **Historia**, llevando una trompeta en la mano derecha y en la izquierda un libro. Se le asocia un globo como símbolo del planeta y también los atributos del tiempo.

EUTERPE, la que “*Sabe Agradar*”, inventó la flauta y presidía la **Música**. Junto a ella aparecen otros instrumentos y rollos con escrituras musicales. La que particulariza cuales son las melodías apropiadas para educar nuestras emociones, pasiones y deseos y nos lleva a plasmar obras acordes con las buenas costumbres y los valores morales. Así su función principal es la conservación de las tradiciones morales a través de mitos y leyendas; profundizando en los porqués y en las causas de los hechos históricos y que nos ayudan a desvelar verdades y a entender mejor la historia de la humanidad y, por ende, también a nosotros mismos.

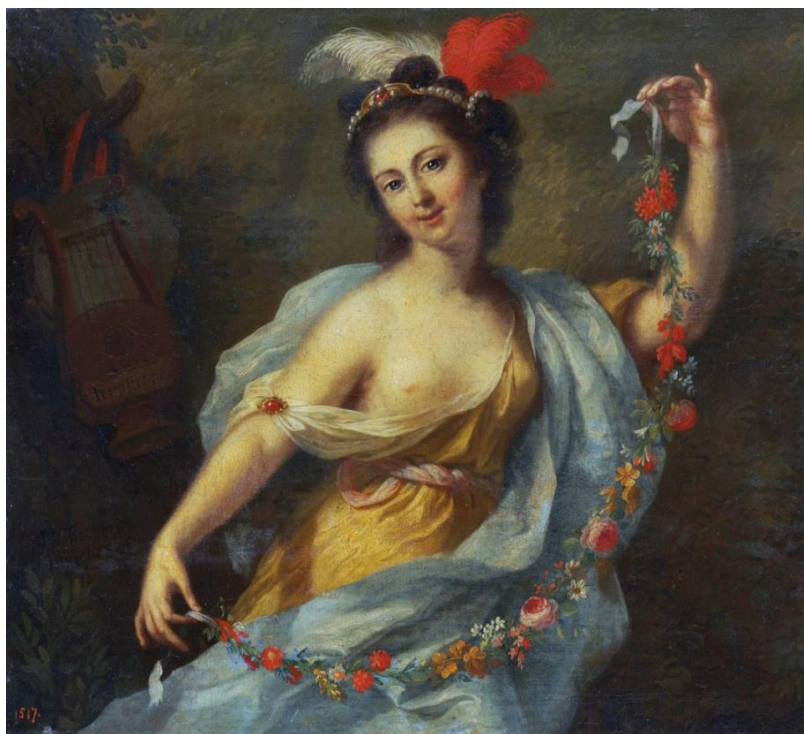
TALÍA, significa “*Florece*”, regía la **Comedia**. Aparece como una doncella de aspecto alegre. Este arte se utilizaba para aprender a desdramatizar la existencia y para criticar la decadencia moral en las ciudades. Por otra parte, con buen humor podemos lograr un ambiente de comedia en nuestra vida y podemos provocar en nosotros como en los demás una sonrisa sincera ante los errores propios y ajenos; en pocas palabras, reírnos un poco de nosotros mismos. También nos enseña a ocultar, tras una máscara grotesca, nuestros bajos estados de ánimo como una forma de mantenernos fuertes ante las vicisitudes que suframos en la vida.

MELPÓMENE, del griego “*Cantar*”, era la Musa de la **Tragedia**. De aspecto grave y taciturno; en una mano lleva un cetro y una corona, y en la otra un puñal. A veces la siguen el “Terror y la Piedad”. La tragedia, como la comedia, enseña las pasiones de los demás con la finalidad de ayudarnos a conocer y a purificar nuestras propias pasiones.

TERPSÍCORE, la que *Gusta del Baile* dominaba este arte. Aparece como una joven alegre, coronada de guirnaldas, con un arpa a cuyo son va danzando. En celebraciones y festines, nos invita a que aprendamos a mover el cuerpo con ritmo tomando como modelo los movimientos de los astros.

POLIMNIA, nombre que se debe al conjunto de dos conceptos *“Grande”* y *“Canción”*. Rige la **Retórica**. Coronada de flores, o de perlerías y perlas, con guirnalda, pendientes y vestida de blanco. Se dice que con su arte, podemos aprender aquel lenguaje perdido que entendían los dioses.

ERATO, proveniente de Eros "*Amor*", presidía la **Poesía Lírica** y anacreónica. Representada como una adolescente juguetona, coronada de mirtos y de rosas, tiene una lira en la mano izquierda y algo semejante a un arco de violín en la otra. Indica la importancia del Amor con mayúscula, aquel incondicionado y sin límites que es una necesidad humana.

URANIA, del griego Uranos “*Cielo*” protege la **Astronomía**. Viste gran traje azul tachonado de estrellas con una corona de astros en la cabeza y sostiene con ambas manos un globo... Para aprender a elevar nuestra alma hacia el mundo celeste o metafísico, para ello es indispensable levantar la mirada hacia los astros y las cosas celestes.

CALÍOPE, la de “*Hermosa Faz*” que rige la **Poesía Épica o Heroica** y la Elocuencia. Sostiene en la cabeza una corona de oro, que, según Hesíodo, la hace **Reina de las Musas**. En una mano lleva una trompeta y en la otra un poema épico. Entre los griegos existía la costumbre de requerir de los niños que aprendieran de memoria pasajes de diversas obras, con la finalidad de que, entre cuentos y juegos, se embebieran de las actitudes heroicas de los antiguos. Esta costumbre luego se mantendría con facilidad en la madurez y en la vejez. Dicha práctica del canto a la virtud heroica permitía evitar que reinase la debilidad de carácter.

En la antigua Grecia, las Musas eran invocadas al comienzo de un poema épico o de una historia clásica. Incluso hoy en día, la alusión a las musas hace referencia a aquellas cuestiones enigmáticas de la inspiración que no pueden explicarse porque pertenecen al ámbito de la intuición.

El verdadero mundo invisible de las musas, es el que pertenece a los Arquetipos, con los cuales ellas, como puentes, nos conectan. A través de la interpretación, podemos transmitir a otros seres humanos el poder transformador del auténtico Arte, aquel que se halla impregnado de ese mundo celeste, es decir de Lo Bueno, Lo Bello, Lo Verdadero y Lo Justo. Nos toca a nosotros, independientemente de nuestras inclinaciones –artísticas o científicas- mantener el alma despierta para concebir un atisbo de ese elevado plano de conciencia que nos permita conquistar la tan ansiada armonía.

Mirta López

Enlaces interesantes y bibliografía utilizada

<http://www.nueva-acropolis.com/cultura/319-simbolismo/14400-el-simbolismo-de-las-musas>

<https://www.revistaesfinge.com/culturas/mitologia/item/565-64las-nueve-musas>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Musa>

Las Musas, el origen divino del canto y del mito, edit. Eudeba 1981- Bs. As.; Walter Otto
Apuntes de Fenomenología Teológica N.A.

EL PICADOR DE PIEDRAS

Cuenta la leyenda que un humilde picador de piedra vivía resignado en su pobreza, aunque siempre anhelaba con deseo convertirse en un hombre rico y poderoso. Un buen día expresó en voz alta su deseo y cuál fue su sorpresa cuando vio que éste se había hecho realidad: se había convertido en un rico mercader.

Esto le hizo muy feliz hasta el día que conoció a un hombre aún más rico y poderoso que él. Entonces pidió de nuevo ser así y su deseo le fue también concedido. Al poco tiempo se cercioró de que debido a su condición se había creado muchos enemigos y sintió miedo.

Cuando vio cómo un feroz samurái resolvía las divergencias con sus enemigos, pensó que el manejo magistral de un arte de combate le garantizaría la paz y la indestructibilidad. Así que quiso convertirse en un respetado samurái y así fue.

Sin embargo, aun siendo un temido guerrero, sus enemigos habían aumentado en número y peligrosidad. Un día se sorprendió mirando al sol desde la seguridad de la ventana de su casa y pensó: «él sí que es superior, ya que nadie puede hacerle daño y siempre está por encima de todas las cosas. ¡Quiero ser el sol!».

Cuando logró su propósito, tuvo la mala suerte de que una nube se interpuso en su camino entorpeciendo su visión y pensó que la nube era realmente poderosa y así era como realmente le gustaría ser.

Así, se convirtió en nube, pero al ver cómo el viento le arrastraba con su fuerza, la desilusión fue insoportable. Entonces decidió que quería ser viento. Cuando fue viento, observó que, aunque soplaba con gran fuerza a una roca, ésta no se movía y pensó: ¡ella sí que es realmente fuerte: quiero ser una roca! Al convertirse en roca se sintió invencible porque creía que no existía nada más fuerte que él en todo el universo.

Pero cuál fue su sorpresa al ver que apareció un picador de piedra que tallaba la roca y empezaba a darle la forma que quería pese a su contraria voluntad. Esto le hizo reflexionar y le llevó a pensar que, en definitiva, su condición inicial no era tan mala y que deseaba de nuevo volver a ser el picador de piedra que era en un principio.

Versión extraída de: <https://5dragones.fo-roactivo.com/t39-cuentos-taoistas>

Cualidades
esenciales de la
Música

Según tradiciones filosóficas que han perdurado a lo largo del tiempo, el universo en su totalidad estaría constituido por dos planos de naturalezas dispares: el plano del ser y el del existir. Todas las cosas que existen encuentran su origen en un plano metafísico, conocido en términos platónicos como el Mundo de las Ideas.

En este plano ideal se encuentran los arquetipos, las formas primeras o moldes (según su significado etimológico) de donde surgen todas las cosas existentes. Este plano esencial, por sus cualidades naturales es indivisible, inquebrantable, incorruptible, no acepta fragmentación alguna, por lo que es eterno, inmortal, imperecedero y perfecto.

Muchas de las culturas clásicas que hoy tenemos conocimiento, vieron al ser humano como el único ser vivo en la naturaleza, con la capacidad de unificar conscientemente ambas esferas, de vivir en el mundo manifestado recordando su origen esencial. Durante la evolución de la humanidad, uno de los medios en que este concepto se vio expresado, fue a través de la música; compañera infatigable para todas las culturas. Hablar de cualidades esenciales de la música, es hacer referencia al importante rol que cumplió como puente para vivenciar lo sagrado[1].

En las civilizaciones de las que hoy tenemos registros, el ser humano, la sociedad y el cosmos en su totalidad, no eran per-

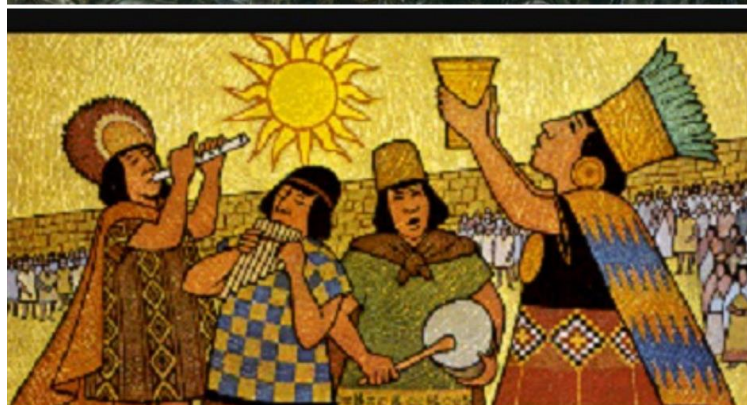
*Ludwing van
Beethoven*

cibidas como entidades separadas, si no que conformaban parte de una unidad mayor. La arquitectura y la música representaban caminos complementarios para recuperar la conciencia de la unidad universal, llamada Dios, el Uno, el Tao y otras denominaciones según la cultura. Así como la arquitectura es la configuración del espacio físico, la música fue interpretada como la estructuración del sonido, influyendo particularmente en la psiquis de animales y humanos. Beethoven decía que *“la arquitectura es una música de piedras y la música, una arquitectura de sonidos”*.

Si la música acercaba las personas a la esencia, significa que tenía características particulares e intentaremos comentar algunas de ellas:

La música unifica a las personas.

Todas las personas que comparten una misma música entran en un ritmo uniforme. Así por ejemplo se marchaba a la guerra al compás de los tambores y antes de comenzar la batalla, instrumentos de aire como trompetas en la Europa medieval, cuernos en los vikingos antiguos, o caracolas marinas en los hindúes, sonaban en cada uno de los bandos.

Hoy sabemos que los incas en América trabajaban con música y cada tipo de trabajo tenía un sonido particular, con un pulso común y una melodía que los mantenía unidos. Cada trabajador formaba parte de una unidad mayor que ellos mismos y la música conformaba el tejido invisible que los sostenía. Estos grupos llevaban a cabo sus acciones coordinadamente y en fase entre cada uno de sus miembros.

Los seres humanos al estar bajo el mismo ritmo y compartir la misma melodía se encuentran atravesados por algo en común, que los pone a vibrar al unísono. Todas aquellas personas que se encuentran bajo la misma canción, se verán uni-

ficadas. Por ejemplo, cuando se está en un recital, todos los que están atentos y concentrados en lo que suena, compartirán algo sutil, se encontrarán interpenetrados por la misma esencia musical y por ese momento superarán el egoísmo personal, experimentando la unión.

•La música surge del equilibrio de los opuestos: sonidos y silencios.

Las escalas musicales utilizadas actualmente tienen su origen en las enseñanzas pitagóricas que llegaron a nuestros días. Pitágoras encontró relaciones entre la matemática y la música, que logró volcar en el ser humano como herramientas profundas para alcanzar el orden y la armonía en uno mismo, en la sociedad y la naturaleza. Los pitagóricos entendían que es posible recuperar el equilibrio mediante la armonía en los sonidos y así una persona enferma, puede sanar. Esto

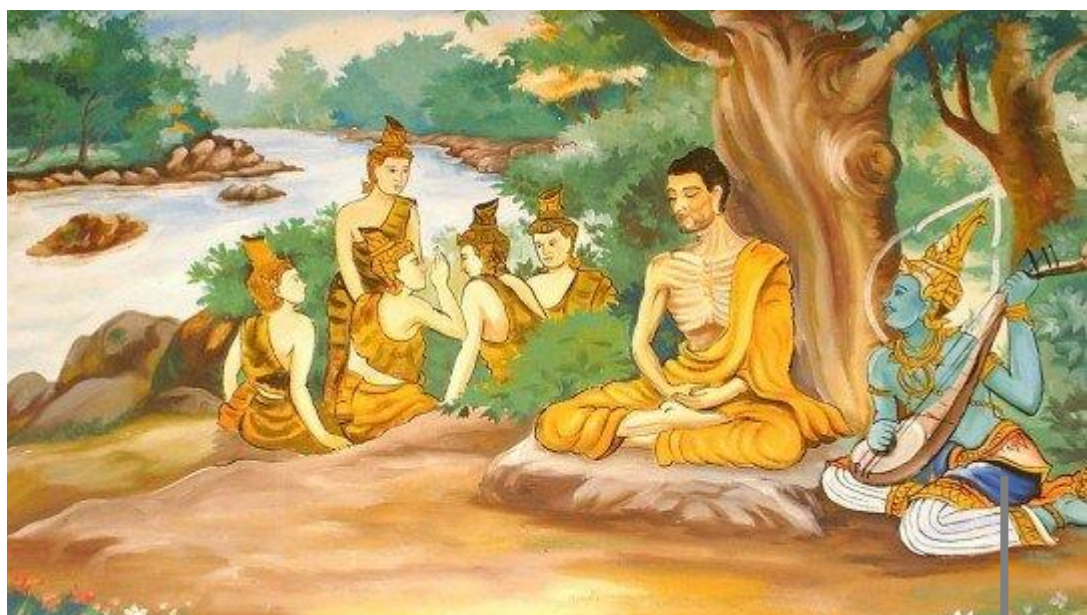
hoy se conoce como musicoterapia.

Para que la música alcance armonía debe surgir como producto de una lucha equilibrada entre dos fuerzas opuestas: el silencio y el sonido. Del mismo modo el ser humano solo puede tomar contacto con los ideales trascendentales, en la medida que encuentra armonía en su interior. Este equilibrio no se logra azarosamente, sino que es regido por leyes naturales. Deben respetarse relaciones entre las distintas tonalidades y configurar los acordes de una manera determinada; si las relaciones no respetan los patrones naturales y un orden correspondiente, solo producen ruidos.

Para ejemplificar lo anterior, podemos recordar la anécdota mediante la cual Buda se iluminó. Siddhartha Gautama, nacido en Nepal y luego de haber vivido los primeros años de su vida en un pala-

cio rodeado de todo tipo de lujos, decide emprender una vida ascética alejado de todo tipo de objetos materiales y apegos. En un momento de su búsqueda y estando muy débil, mientras meditaba debajo de un árbol, pasa un barco y sobre él escucha a un

Siddhartha escucha el sonido de la cítara

profesor de cítara decirle a su estudiante que el sonido no puede producirse si la cuerda está muy floja, pero si la misma se tensa de más, se cortará y tampoco hará música. **La armonía se alcanza con la tensión apropiada, en el justo medio.** Luego de escucharlo, Buda se dio cuenta que ninguno de los extremos lo llevarían a la sabiduría.

La música es intangible, indivisible y atemporal.

Otra cualidad especial de la música es su indivisibilidad y para explicarlo pondremos un ejemplo cotidiano. Digamos que tenemos una torta para repartir entre diez personas, cada una recibirá una décima parte o un 10% de la misma. Si ahora se suman diez personas más a la repartija, cada una se llevará un vein-

teavo o un 5% de torta; lo que equivale a la mitad de la primera repartición, ya que se duplicaron los comensales. Finalmente, si la misma torta se repartiera entre cien, la parte correspondiente a cada uno sería prácticamente nula. La música, en este sentido tiene un comportamiento diferente: ya sean diez, veinte o un millón de personas bajo la misma armonía y melodía, cada oyente recibirá la misma “cantidad musical”, que a la vez es el sonido entero. Todos reciben la misma parte completa por igual.

Nadie puede sostener un pedazo de música, pues su naturaleza es el movimiento, la vibración. Atraviesa el espacio penetrando todo lo que alcanza y perdura a través de las épocas.

Conecta el ser con el existir; el Cielo y la Tierra; el cuerpo y el espíritu.

Según filósofos como Plotino, por ejemplo, el espíritu se conecta con el cuerpo físico mediante el alma. Este rol de unificar la existencia y la esencia, Pitágoras lo atribuye también a la música, pero en un nivel macrocósmico, cuando dice que es la que mantiene unido al Universo en todos sus planos de expresión.

Según este filósofo de Samos, nacido en el siglo VI a.C., todo lo que está vivo tiene movimiento, y todo lo que se mueve produce sonidos y silencios. Va a decir también que, de todas las músicas, la más sublime capaz de ser oída por el ser humano, es la *música de las esferas* produci-

das por los astros en sus desplazamientos alrededor del Sol. En este sentido alrededor del Sol. En este sentido profundo, si la matemática es el lenguaje con el que el cosmos se expresa, la música sería su voz.

Si todo lo que se mueve produce sonidos, entonces nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo también los hacen; la interacción con otros seres humanos hará que entre todos creamos acordes y reproduzcamos la melodía universal, siempre y cuando vivamos en armonía con nosotros mismos, con la sociedad y la naturaleza.

Pues la música es transparente y las canciones que se escuchan y se producen en una sociedad, son reflejo de los pensamientos

Orfeo mítico cantor y poeta, que logra con su canto, conmover a los animales salvajes, a los árboles y las piedras. Conmueve hasta al mismo Hades, a Perséfone y a las almas en el inframundo

y sentires de la misma. El filósofo chino Confucio dijo: *“La música surge del corazón humano. Cuando son tocadas las emociones, estas se expresan en sonidos, y cuando los sonidos toman formas definidas, tenemos la música. De esta manera, la música de un país pacífico y próspero es tranquila y alegre, y el gobierno ordenado; la música de un país agitado revela descontento y cólera; y la música de un país en decadencia revela pena y nostalgia del pasado, y el pueblo está angustiado. Así pues, vemos que la música y el gobierno están directamente vinculados entre sí”*.

Así la música en nuestro sistema solar nace del movimiento armónico de los cuerpos celestes alrededor del Sol y es reproducida en la tierra por el hombre. Fue y es capaz de movilizar desde los aspectos más densos del ser humano, como es el cuerpo físico al danzar, hasta los aspectos más sutiles del mismo, entrando en resonancia con las emociones, pudiendo elevarlas hacia los sublimes sentimientos y así alimenta los ideales trascendentales.

Si la música despierta la fortaleza en los guerreros, unifica a todos los que están bajo su efecto, resulta de la armonía y de-

Pitágoras: la relación entre las matemáticas y la música

vuelve la salud al cuerpo, tiene ritmo y es ordenada; tiene continuidad más allá de sonidos y silencios, y a la vez es indivisible, ¿no está representando las características del Ser? Si permite elevar el alma, despertar la conciencia y experimentar la unidad del universo, ¿no es entonces la música algo sagrado?

Franco P. Soffietti

[1] Hablar filosóficamente de *lo sagrado*, es hacer referencia a todo aquello que lleva a la conciencia hacia lo profundo de uno mismo y a experimentar la conexión con la naturaleza. Aquello con un sentido profundo que pone al ser humano en contacto con el mundo del ser, con lo atemporal y eterno.

Celebración del 65 aniversario de Nueva Acrópolis en Argentina. Sede de Belgrano, Julio 2022.

¿Quiénes somos?

NUEVA ACRÓPOLIS es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada al estudio de las filosofías comparadas. Actualmente trabaja en más de cincuenta países del mundo y tiene por objetivo fortalecer los valores humanos más allá de toda distinción de separatividad, promoviendo el respeto al ser humano y a la naturaleza, y aportando bases sólidas a la Cultura por medio de la Educación y la práctica filosófica voluntaria.

Editada por los voluntarios de la Escuela de Filosofía Nueva Argentina, RevistAcrópolis tiene como objetivo mantener viva la idea de la filosofía y brindar un espacio de comunicación y de cultura. Por medio de artículos, reflexiones y pensamientos, comunicaremos nuestra propuesta para un mundo mejor.

¡Esperamos que la disfruten!

Para más detalles podés visitarnos en:
www.nueva-acropolis.org.ar

SEDE BELGRANO
Amenábar 863 – CABA
Teléfono: +549 11 5470 3678

SEDE CÓRDOBA
Rodríguez Peña 40 – Alberdi – Córdoba Capital
Teléfono: +549 351 239 3218

SEDE ROSARIO
3 de febrero 1338
Teléfono: +549 341 255 1622

SEDE CASILDA
Irigoyen 2337
Teléfono: +549 341 504 5971

revistaacropolis.org

*"Cuando hay un sentido de la Belleza,
todo lo que uno hace siguiendo ese sentido
será hermoso.*

*De la misma forma puede haber
un sentido de la virtud o de la rectitud,
y cuando entra en acción,
todo cuanto uno hace, piensa o siente,
es correcto y hermoso".*

*N. Sri Ram
La Belleza de la Virtud.*