

Evolución del Arte como Fundamento del Diseño

Presentación: Epistemología en Arquitectura y Diseño 2021

Francisca Alvarez Escobar

Resumen de 200 palabras

Primeras Concepciones Del Arte

El término “arte” proviene del latín ars y equivale al término griego τέχνη o téchne. La primera cultura en reflexionar sobre el arte es la antigüedad clásica grecorromana, y los primeros en intentar definir esta palabra son los filósofos griegos que se desarrollarán a continuación.

El Arte Según Platón

Platón ve el arte como recreaciones y copias de un mundo que ya por sí mismo es una ilusión y una copia. El mundo físico constantemente cambiante es una copia pobre de un original perfecto. La belleza, por ejemplo, es una idea perfecta y más real que un objeto físico. Mientras que las apariencias físicas son irracionales y pueden cambiar, el mundo de las ideas es certero y permanente.

Platón presenta que el arte es una imitación de objetos y eventos de la vida cotidiana, por lo tanto, son copias de una copia de una forma. Clowney (2018) escribe que, según esta teoría, las obras de arte son, en el mejor de los casos, un entretenimiento, y en el peor, un peligroso engaño.

También presenta que el arte es poderoso, y por lo tanto peligroso. El arte mueve emocionalmente a las personas, y pueden influenciar nuestro comportamiento y carácter. Esto preocupa a Platón, por lo que insiste que en su república ideal la música y otras artes deben ser parte de la educación de los jóvenes, pero censuradas estrictamente para que sólo se vean expuestos a “lo bueno”.

El Arte Según Aristóteles

Al igual que Platón, Aristóteles piensa que el arte involucra imitación, pero mientras que Platón lo condena por ser copia de una copia, Aristóteles lo defiende, diciendo que en la apreciación y percepción del arte el observador recibe un cierto entendimiento sobre la naturaleza de la realidad. Una de las formas artísticas que principalmente trata es la tragedia, que para él se define como:

Una tragedia, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma; enriquecida en el lenguaje, con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. (Aristóteles, La Poética, VI)

La catarsis es la facultad de la tragedia de soportar la purificación del espectador y mostrarle el castigo merecido sin que lo experimente él mismo.

Edad Media

En la Edad Media el término “ars” se utilizaba como artes liberales, relacionado al saber. Estas artes eran distintas a las serviles, es decir, artes manuales. Estas incluían oficios como la arquitectura y la pintura. (Diccionario Ferrater Mora, año)

Dentro de esta época aparecen los conceptos de Trivium y Quadrivium, que juntos correspondían a las siete artes liberales definidas por Marciano Capella. Éstas incluyen la gramática, retórica, dialéctica, geometría, aritmética, astronomía y música. En este tiempo, el término arte se refería al “conjunto de reglas idóneas para dirigir una determinada actividad” (Encyclopaedia Herder, año) y no a nuestra definición de hoy en día.

Renacimiento

El Origen De La Obra De Arte