

BACHILLERATO

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES

SOBRE LA BELLEZA

museo arocena

ÍNDICE

1. Presentación	1
2. Colección Arocena	2
3. Integración curricular	3
4. Reglamento del museo	4
5. Actividades	5
5.1 Introducción, etimología y Platón	5
5.2 Kant sobre la Belleza	8
5.3 Los peligros del arte	10
5.4 A favor del arte	11
5.5 ¿Qué es la catarsis?	11
5.6 El arte, el juego y la libertad	15
5.7 El arte y la creación	18
5.8 ¿Es lo bello igual que lo bonito?	19
6. Lista de filósofos y autores	22
7. Glosario	23
8. Bibliografía	24
9. Créditos y agradecimientos	25

PRESENTACIÓN

El área de educación del Museo Arocena presenta su **Cuadernillo de actividades para Bachillerato "Sobre la Belleza"**, una herramienta autogestiva que permite que maestros y alumnos aprovechen las obras de arte de la Colección Arocena como detonadoras de experiencias, generadoras de conocimiento y enlaces entre los contenidos escolares y el entorno real.

Esta guía ofrece diferentes actividades para ejercitar las habilidades de pensamiento crítico y filosófico por medio de la exploración de uno de los temas filosóficos centrales en los museos de arte: la belleza. Esperamos que este material fortalezca la relación existente entre la comunidad escolar y el museo, y, sobre todo, contribuya al desarrollo intelectual y crítico de los jóvenes laguneros y coahuilenses.

*Educación
Museo Arocena*

LA COLECCIÓN AROCENA

Su historia se remonta a la llegada de Rafael de Arocena y Arbide proveniente del País Vasco a la Comarca Lagunera para convertirse en un prominente agricultor y empresario. Fue él quien introdujo una semilla de origen norteamericano en la región. Este hecho resultaría en el fortalecimiento económico de la Comarca Lagunera.

La hija de Rafael, Zenaida Arocena, inició la tradición familiar de adquirir obras de arte de México y Europa, tradición que continuarían sus hijas Elvira y Rafaela Arocena, y el actual presidente de la fundación el Ing. Eneko Belausteguigoitia Arocena. La **Fundación E. Arocena** posee una colección conformada por más de dos mil obras de arte y colabora frecuentemente en proyectos culturales y educativos en la región.

Actualmente, la colección se exhibe en el **Museo Arocena**, un amplio y moderno museo con interesantes salas de arte europeo, arte de la Nueva España e historia regional.

INTEGRACIÓN CURRICULAR

Con el fin de garantizar una herramienta práctica y útil, presentamos la siguiente tabla de paridad de contenidos museales y escolares, la cual puede utilizarse para explorar, componer y descomponer las conexiones existentes entre el objeto histórico - artístico y las distintas asignaturas del nivel bachillerato.

ASIGNATURA	CONTENIDOS	TEMAS
Problemas filosóficos Filosofía	Eje: Expandir las posibilidades de la vida.	<ul style="list-style-type: none"> • Etimología de: bello y hermoso. • Platón, el placer y el dolor. • Kant sobre la belleza • Los peligros del arte • A favor del arte • ¿Qué es la catarsis? • El arte, el juego y la libertad. • El arte y la creación • ¿Es lo bello igual a lo bonito?
	Componente: Reflexionar sobre el mundo.	
	Central: Arte, expresión y apreciación estética.	
	Contenido específico: ¿Qué elementos de mi entorno me impresionan o emocionan? Naturaleza, cultura, lenguaje, experiencia, placer, repulsión, belleza, fealdad, pasión, padecer, catarsis. ¿Cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o emociones artísticas? Equilibrio estético, perfección técnica, lección moral, creación, originalidad, unicidad, expresividad.	

REGLAMENTO

Las obras de arte en esta guía pueden visitarse en el portal del museo en la **plataforma Google Art & Culture**, o en las salas de exhibiciones permanentes. En caso de que acudas con tu grupo o tus compañeros, deberás respetar las siguientes reglas:

- **Prohibido entrar con bebidas y alimentos.**
- **Prohibido entrar a las salas con paquetes, mochilas y bultos.**
- **Está permitido tomar video y fotografías SIN FLASH.**
- **Prohibido tocar las obras de arte.**
- **Los profesores deberán mantener unido a su grupo durante la visita.** Es responsabilidad de los profesores coordinar la llegada y salida de sus alumnos, así como explicarles la importancia de seguir las reglas.

*Solicita una asesoría telefónica o vía *Zoom* para recibir orientación sobre el uso de este cuadernillo y las demás herramientas didácticas con las que cuenta el museo.

*Debido a la emergencia sanitaria nacional por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el reglamento de visitas ha sufrido modificaciones importantes. Comunícate con nosotros para conocer las adecuaciones que se deberán hacer según la fase epidemiológica en la que nos encontremos.

ACTIVIDADES

Ofrecemos las siguientes actividades para el ejercicio del pensamiento crítico y filosófico. Comienzan con un texto que funciona como detonador de pensamientos, conclusiones e ideas, y que se entrelaza con algunos objetos de la Colección Arocena. Al hacerse la unión entre concepto y objeto, la aplicación de los temas de la asignatura en la vida cotidiana y en entornos reales se dará de manera espontánea y natural.

INTRODUCCIÓN, ETIMOLOGÍA¹ Y PLATÓN

Según Homero, en la *Ilíada*, los mejores héroes de su tiempo murieron en la guerra de Troya causada por... La mujer más hermosa del mundo, Helena de Troya. Los griegos y los troyanos no pelearon por: dominar un reino, obtener riquezas o ampliar sus territorios, ni siquiera por la clave de *Wi-Fi*. No, la muerte de Aquiles y Héctor, así como la destrucción de una ciudad, fueron causadas directa o indirectamente, por la belleza de una mujer. Pero **¿es la belleza tan importante como para justificar una guerra?**

Tendríamos que empezar por definir la belleza, y considerar: **¿Es igual que la hermosura? ¿Cómo sabemos que algo es hermoso o bello? ¿Es igualmente hermoso un atardecer que una melodía, una flor, un cuadro o un poema?**

A todas estas preguntas, se tienen muchas respuestas. Empecemos con la etimología, de las palabras. Según Remo Bodei, lo *bello* (en latín, griego y chino) está relacionado con el concepto de bueno. Mientras que lo *hermoso* (en latín) se refiere a aquello que tiene una forma *armónica*². Bodei cree que nuestra natural preferencia por la proporción es, en el fondo, una inclinación natural de la vida sobre la muerte.

Platón fue uno de los filósofos que dieron forma a **la idea que tenemos de belleza**. Para este filósofo, los grandes maestros de la humanidad son dos: **el placer y el dolor**. Platón no sólo está hablando de una sensación físicamente grata, como tomar una limonada

---

¹ Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. (Real Academia Española, 2020).

² (Savater, 2007).

fresca en un día caluroso, también está hablando de la aprobación³. Esto último se refiere a lo que sentimos cuando vemos o realizamos un acto generoso o valiente.

Hay un tipo de placer que no es igual al anterior: el placer de la belleza es el más propiamente humano, pues necesita de los sentidos y la razón. ¿A qué nos referimos?

Observa la siguiente pieza:

Anónimo. Piedad hispanofilipina. Siglo XVII. Madera y marfil tallados y policromados

---

¹ Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. (Real Academia Española, 2020).

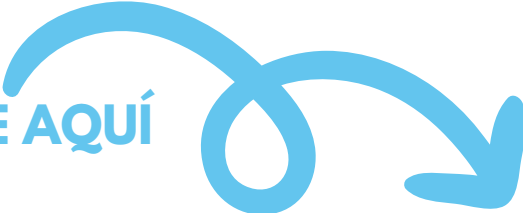
² (Savater, 2007).

Al decir que es hermosa, un amigo nos pregunta: **¿es hermoso que una madre esté llorando la muerte de un hijo o te gustaría perder a un hijo bajo tortura? ¿O te gusta que los elefantes⁴ hayan muerto para crear esta pieza?”**.

La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no; perder a un hijo (sin importar la forma) o presenciar el dolor de una madre son experiencias terribles. De la misma manera, hubiéramos preferido que los seres humanos no hubieran convertido los colmillos de los elefantes u otros animales en materia prima. Sin embargo, la escultura sigue siendo hermosa, **¿por qué?**

RESPONDE AQUÍ

⁴ Las piezas de marfil fueron creados en épocas donde no estaba prohibida la caza y la noción de “conservación” no era la misma que en la actualidad.

KANT SOBRE LA BELLEZA

La respuesta de Kant a la belleza en la escultura es que "el deleite producido por la belleza es el único verdaderamente desinteresado y libre."

Antes de explicar esto con mayor detenimiento, responde rápidamente. No lo pienses mucho, si te gustan 4 colores ino te preocupes! Escríbelos. Y si no tienes una película favorita deja el espacio en blanco.

Color favorito:

Película favorita:

Programa de televisión favorito:

Si tuvieras que elegir una foto de un paisaje para tu cuarto o cuaderno ¿qué elegirías?
¿Una playa, un bosque, un desierto, una selva, una ciudad?

Escribe el nombre tu canción o melodía favorita:

Volvamos a Kant. Si no ves tu película favorita, tu vida no estaría en peligro, como lo estaría si dejaras de tomar agua o comer, o si, de pronto, cualquier crimen estuviera permitido. En otras palabras, tú película favortita te gusta porque te gusta, no hay ningún beneficio, ¿qué más da si te gusta el verde y odias el amarillo?

Otra manera de entender el "deleite desinteresado" que produce la belleza es que, a pesar de tener una canción favorita, seguro existe otra canción que te guste igual que esa primera canción. Escríbela:

No estás traicionando a una canción con otra, no hay realmente una ganancia, en parte, por eso te pueden gustar muchas canciones y géneros musicales.

Por esto mismo, Kant dice "es bello lo que complace universalmente sin concepto" . Esto no quiere decir que estamos obligados a opinar que las mismas cosas sean bellas. Por ejemplo: estás con una amiga, pasa alguien y ella dice: "No existe nadie más hermoso que él," tú volteas a verlo, y te preguntas si tu amiga necesita lentes. ¿Qué pasó? Tú amiga opina que "él" debería de ser considerado hermoso por todos. Para ella "él"

es bello universalmente y sin concepto. Otra manera de explicarlo es ésta, podemos considerar hermosos: un atardecer, una flor, un edificio, una melodía; a pesar de no tener reglas o parámetros para decidir cuando un atardecer o una canción son hermosos. No sabemos por qué juzgamos algo hermoso, sólo sabemos que lo es. Ésta es una posible respuesta a la pregunta **¿por qué La Piedad hispanofilipina es bella?**

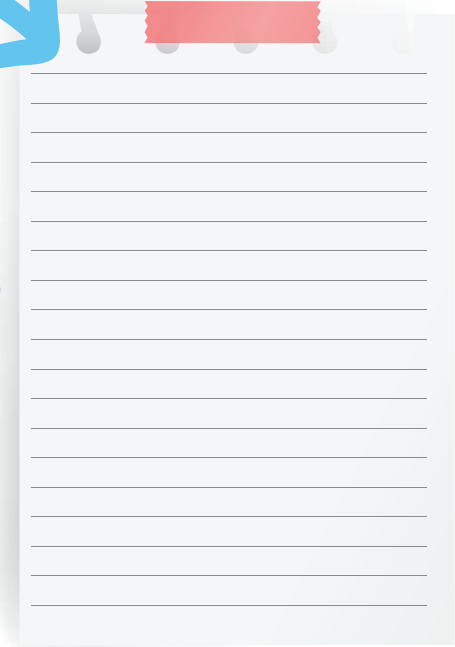
Siguiendo con Kant, distingue dos tipos de belleza:

1. *Adherente*: son aquellos objetos cuyo objetivo conocemos o cuya perfección funcional podemos más o menos definir. Pensemos en la moda, necesitamos vestirnos, así que el juicio sobre su belleza nunca está del todo desligado de su función. Otro ejemplo es la arquitectura, una casa no puede ser sólo hermosa o lujosa, debe de ser cómoda y práctica.
2. *Vaga*: se encuentra en las conchas de mar, en las flores, en las piedras, en los juegos de arcoíris en una fuente, en la pintura abstracta. Aquí está la belleza sin sentido, ni concepto.

Para Kant, “los tipos de belleza sin sentido ni concepto son los que mayor **placer estético aportan**”⁶. En el mismo sentido, André Comte-Sponville explica que el goce producido por lo bello se distingue de la mayoría de los placeres porque es desinteresado y contemplativo, no implica codicia o deseo de posesión⁷.

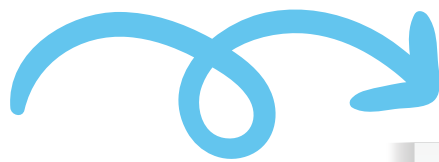
Escribe junto con tus compañeros una lista diez objetos, experiencias, lugares que consideren bellos y traten de clasificarlos en bellezas adherentes o vagas.

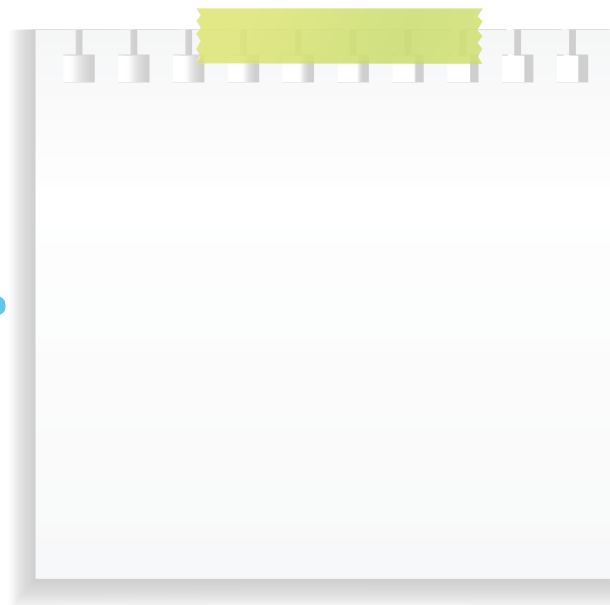
⁵ (Savater, 2007)

⁶ (Savater, 2007)

⁷ (Comte-Sponville, 2005)

Después debatan,
¿Qué piensan de la idea de Kant de que es más agradable la belleza que no está ligada a una función?

Resumiendo: lo bello está ligado a lo bueno y a lo agradable, su meta es hacer la vida humana mejor, “es decir, más cooperativa y solidaria, más rica en experiencias, más llena de imaginación, más confortable y exquisita, en una palabra, menos sumisa a la oscuridad devoradora e insensible de la muerte.”⁸

LOS PELIGROS DEL ARTE

Platón también distingue dos tipos de belleza; aquella que él identifica con lo bueno y lo verdadero. Es importante precisar que para los griegos “Nada salvo lo bueno, de la vida entra en la textura de lo bello (...) la imperfección tiene el valor sólo como una incipiente perfección (...). Entre los griegos la idea de felicidad era estética, la belleza era moral (...)”⁹.

La otra “belleza” era la hermosura artística. Para Platón la belleza artística era muy peligrosa e inauténtica. Volviendo a nuestro punto inicial **¿qué puede decir Platón en contra del arte?** Pues no es poco, ni ha sido el único artista¹⁰, ni filósofo que ha creído que el arte puede ser más malo que bueno.

⁸ (Savater, 2007)

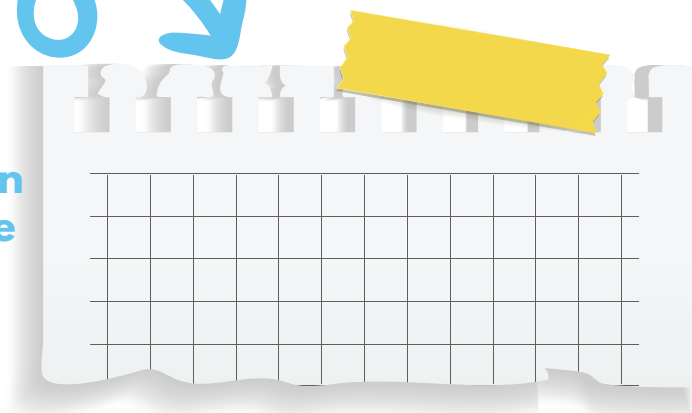
⁹ Jorge Santaya en (Savater, 2007)

¹⁰ Los Diálogos de Platón no sólo están considerados obras fundamentales de la filosofía Occidental, también lo son de la literatura.

Primero responde “sí” o “no” y describe la situación. No se necesitan los detalles, sólo tu sentir: Sí No

• ¿Alguna vez hiciste un maratón de series o películas, o leíste una novela, y perdiste la noción del tiempo?

• ¿Volviste a ver una película o un programa de televisión y notaste situaciones ilógicas que no viste la primera vez?

Si respondiste que sí a alguna de estas opciones, entender a Platón te resultará más sencillo, sus razones son las siguientes:

- El arte tiene un gran poder de seducción. Por eso es más divertido ver la televisión que la clase de cálculo.
- Su fuerza radica en su capacidad de producir placer (uno de los grandes maestros) y quien controla el placer, controla la educación de la ciudadanía.
- Nada ejerce mayor seducción que la representación del comportamiento vital de nuestros semejantes. Por lo tanto, los artistas más peligrosos son los que describen sentimientos, pasiones y destinos humanos¹¹.
  - o Se enfocan en la maldad porque es múltiple, mientras que ignoran la bondad que es más limitada en sus variantes¹².
- La ética nunca será tan divertida como la estética. Es decir, lo que quieren los artistas, es sólo complacer a su público.
- Platón acepta el “arte popular” (por ejemplo: artesanías y música popular), ya que está relacionado con las tradiciones o con la religión. El arte que rechaza es el creado por los grandes artistas (Savater, 231-232).

¹¹ Platón se refería a poetas épicos y dramaturgos; actualmente, habría que agregar novelistas y a la industria del cine y la televisión. (Savater, 2007)

¹² En otras palabras, la gente buena o decente se rige por ciertos principios o valores; por lo tanto, siempre se parece. En cambio, un villano puede ser: mentiroso, violento, chismoso, corrupto, abusivo, soberbio, envidioso, orgulloso.... y puede ser cualquier mezcla de todos los defectos del universo. Por eso la maldad, es múltiple.

Para ilustrar el último punto, veamos dos obras. La primera es El retrato de **Sor María Margarita Marcelina** realizada en 1762 pintado por Miguel Cabrera (1695-1768), uno de los más importantes de la Nueva España.

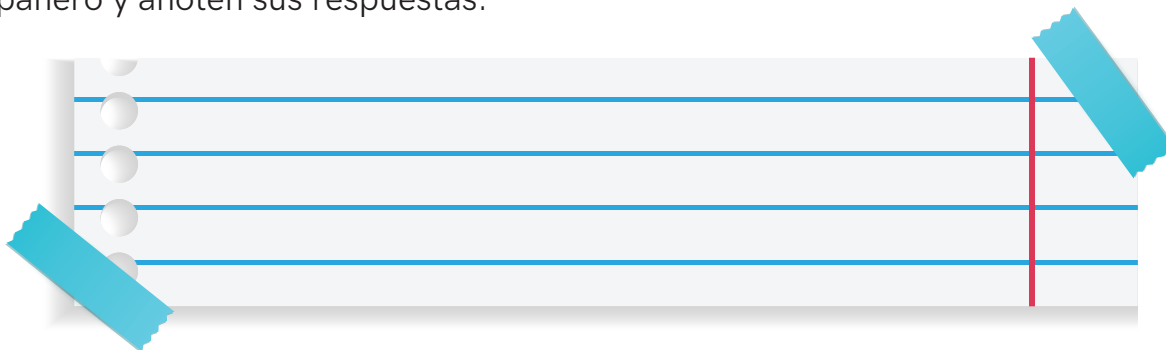
Miguel Cabrera
(1695-1768), Retrato de
Sor María Margarita
Marcelina, 1762. Óleo
sobre tela.

La segunda es el **Exvoto dedicado a Nuestra Señora de la Salud** del siglo XVIII. **¿Qué es un exvoto?** Los enfermos se encomendaban a un santo o imagen y cuando se curaban, creaban estos cuadros donde se relatava lo que había sucedido.

Anónimo. Exvoto
dedicado a Nuestra
Señora de la Salud. Siglo
XVIII. Óleo sobre tela.

Platón diría que El exvoto es una obra menos peligrosa, puesto que es arte popular, en cambio, el retrato de Sor María es una obra de artista; es decir está pensada para complacer y seducir. **¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con él? ¿Es más atrayente el retrato que el exvoto? ¿Qué una obra sea seductora, la hace más peligrosa?** Discute con un compañero y anoten sus respuestas.

A FAVOR DEL ARTE

Si no estás de acuerdo con Platón, tenemos del otro lado a Aristóteles, alumno de Platón. Para este filósofo, el arte y los artistas ofrecen otros caminos para el conocimiento. Además, no se puede afirmar que la motivación fundamental de los artistas sea darles gusto a los espectadores. Por ejemplo, para Leonardo Da Vinci, el objetivo de la pintura es enseñar a ver¹³.

Es en la Poética, donde Aristóteles explica todo lo referente a la técnica y al arte¹⁴; la poética imita el interior de los seres humanos: sus caracteres, emociones y acciones; por tanto, habla de lo posible, en contraparte, por ejemplo, con la historia que se ocupa de lo real¹⁵. Siendo el gran objetivo del arte llevar al espectador a la catarsis¹⁶.

¿QUÉ ES LA CATARSIS?

“Es la purificación, la purgación o la liberación por evacuación de lo que molesta o perturba. Así, según Aristóteles, la tragedia sería una catarsis de las pasiones, como la comedia, según, Moliere, una catarsis de nuestras ridiculeces (...)”¹⁷.

Con este fenómeno, al considerar que el teatro tiene una función importante en la

¹³ (Savater, 2007).

¹⁴ Aristóteles utiliza el concepto de poética para nombrar las artes que requieren de la voz, el sonido y el ritmo; con incluye la épica, el teatro, la música y aun la danza (ManzanoS.J., 2012).

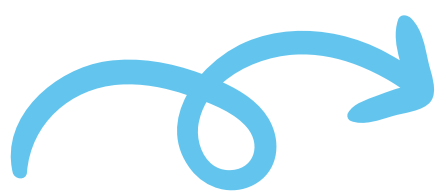
¹⁵ (ManzanoS.J., 2012).

¹⁶ El libro de la Poética se refiere sólo a la tragedia, y muy brevemente a la comedia. La teoría más aceptada es que el libro donde hablaría de ésta última está perdido (ManzanoS.J., 2012).

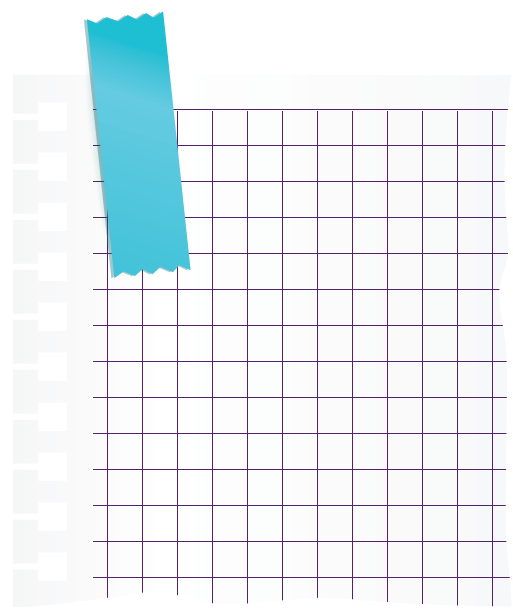
¹⁷ (Comte-Sponville, 2005).

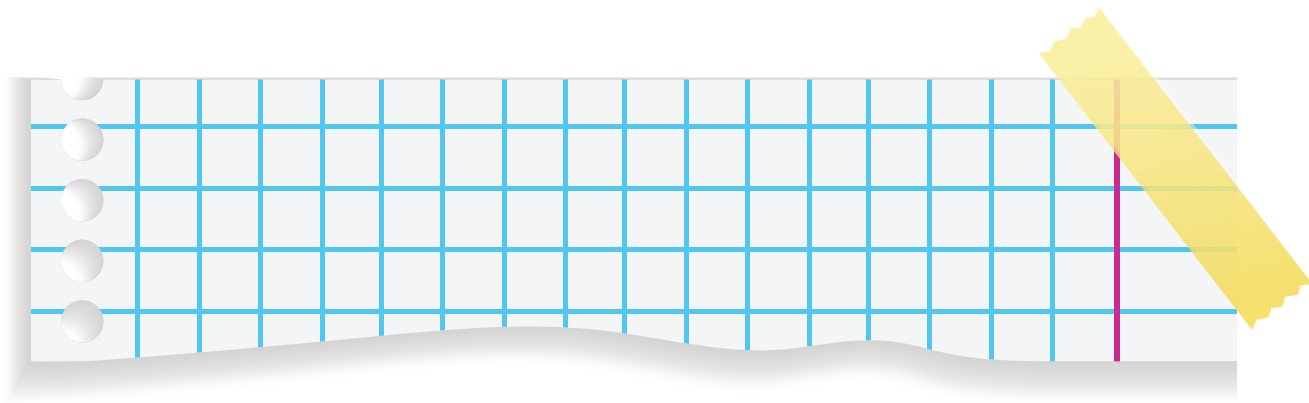
sociedad: liberar al espectador de sus pasiones¹⁸, Aristóteles se distancia de Platón. En esta teoría, Aristóteles reconoce que las pasiones son inevitables e indeseables cuando son excesivas. La función del arte es ser el camino de liberación de éstas, las carga y al final las libera¹⁹. A eso nos referimos con catarsis.

Reflexiona, responde individualmente y comparte con tus compañeros: ¿Alguna vez has sentido esa catarsis?

¿Se te ocurren otras experiencias catárticas? Por ejemplo, hay quien dice que ver deportes es catártico, por eso la gente le grita al árbitro o al equipo contrario, lo que no le gritaría a una autoridad ¿estás de acuerdo o en desacuerdo?

¹⁸ El autor menciona la conmiseración y de terror. Te recomendamos leer la sección sobre la pasión en el glosario, esta palabra es de esas que para el común de la gente no significa lo mismo que para los filósofos.

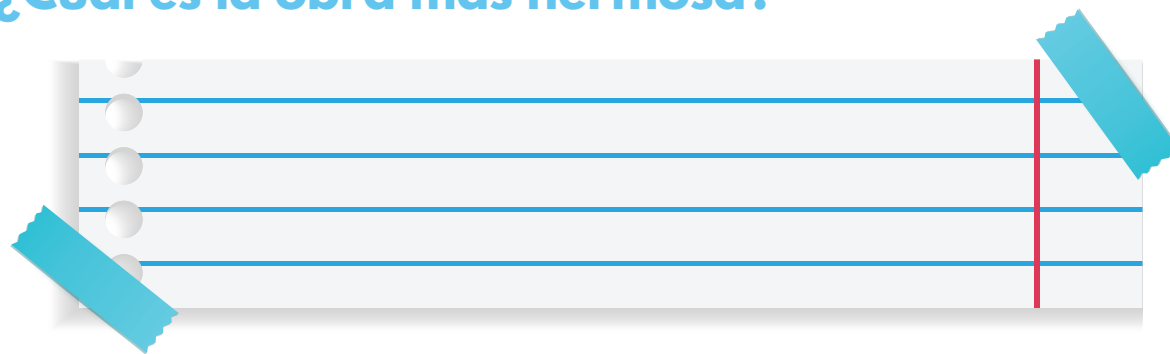
¹⁹ (ManzanoS.J., 2012)

EL ARTE, EL JUEGO Y LA LIBERTAD

Federico Schiller, uno de los grandes defensores del poder educativo del arte, afirmaba que el arte prepara a los ciudadanos para vivir en una sociedad moderna y no autoritaria. Suena fantástico, pero ¿cómo pueden los artistas ayudar a la creación de buenos ciudadanos? Al no decir cómo se debe actuar, la belleza artística no tiene que ver con la moral, al contrario, permite que cada uno ejerza su libertad y sea lo que quiera ser.

¿Cómo? Tú y tus compañeros hagan de clase hagan el siguiente experimento. Observen las siguientes obras de la colección Arocena. Hagan una votación: ¿Cuál es la obra más hermosa?

Anónimo. Retrato de Madame Molé-Reymond, 1800. Pastel sobre papel.

Anselmus Van Hulle [Hebbelynck] (1601 - 1674). Retratos de la familia de Jean Baptiste de Hane y María Anne de Nieulant, siglo XVII. Óleo sobre tela.

Anónimo. Bodas de Caná, siglo XIX - XX. Óleo sobre tela.

Anónimo. Florero, siglo XVII. Óleo sobre tela.

¿Alguien eligió lo mismo que tú? En el fondo eso no es tan importante, lo revelador es qué sin ningún tipo de restricción, elegiste libremente. La libertad también se practica, por ejemplo, cuando la gente va a votar.

Una de las grandes novedades que introdujo Schiller, fue comparar el juego y el arte. Jugar y crear arte no tienen otro objetivo que cumplir con la actividad misma. Cuando éramos pequeños y jugábamos, la única meta era esa, jugar.

Ahora bien, **¿cuál es la diferencia entre los juegos infantiles o no tan infantiles con respecto del arte?** Bueno, un artista juega con la belleza. Schiller dice: "El juego del arte nos convierte en dueños de un mundo propio y así nos hace manifiesto un destino social pero también personal más allá de las coacciones naturales y legales en las que tendremos que decidir sin culpas, ni disculpas lo que queremos llegar a ser²⁰".

Imagina que eres un gran pintor, y te piden que hagas una obra que represente la música, ¿Cómo lo harías? Dibújalo o descríbelo.

²⁰ (Savater, 2007).

Acabas de realizar tu propio mundo o al menos tu propia representación de la música. Tal vez dibujaste notas musicales, instrumentos, a tu cantante favorito o unos audífonos. Aquí, tenemos otro ejemplo, **el clavicémbalo** del Museo Arocena.

Clavicémbalo [Taller de Bensoit Stehlin] (1732-1774), Ca. 1760 con modificaciones hacia 1800. Madera dorada y pintura al óleo.

Nos enfocaremos en la tapa exterior del instrumento; la cual está dedicada a la mitología y los dioses patronos de la música. En esta obra el autor crea su propio mundo, el cual es dirigido por Apolo, dios que preside el pensamiento y las artes²¹ entre muchos otros atributos, lo acompañan tres mujeres, muy probablemente, las musas²². Se cree que son: Terpsícore, musa de la danza y Clío, de la historia. Mientras que la mujer que sale al encuentro del dios puede ser, Euterpe, musa de la música²³.

Clavicémbalo, detalle de la tapa exterior [Taller de Bensoit Stehlin] (1732-1774), Ca. 1760 con modificaciones hacia 1800. Madera dorada y pintura al óleo.

²¹(Rodríguez-López, 2019).

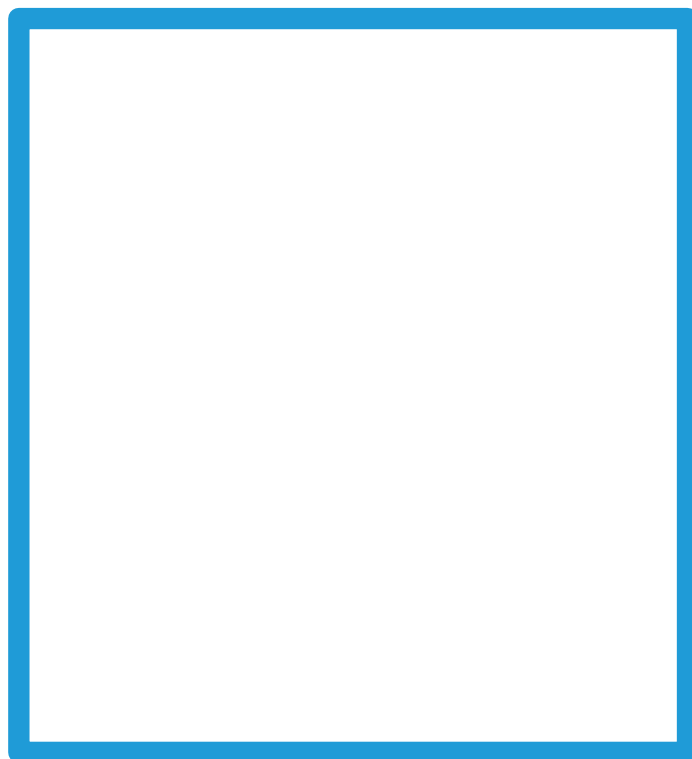
²²Calíope (poesía épica), Clío (historia), Erato (poesía erótica), ²³Euterpe (música), Melpómene (tragedia), Polimnia (poesía lírica), Terpsícore (danza), Thalía (comedia) y Urania (astronomía) (Shmoop University, 2020).

²³(Garza-Orellana, 2018).

¿Cómo se relaciona esto con el juego? Durante la época en que fue creada la obra, ya nadie creía en Apolo o en las musas, ni en ningún otro dios grecolatino. Sin embargo, eran seres lo suficientemente conocidos como para utilizarse como referencias al mundo de la música. Es cierto que hay ciertos lineamientos, por ejemplo, Apolo al ser: “(...) el dios inspirador de las artes, el más bello de los inmortales, que representa en sí mismo el ideal clásico de belleza formal, claridad, juventud, moderación y mesura, símbolo eterno de lo clásico (...)”²⁴, no puede ser representado como un anciano. Eso no quiere decir que el artista no sea libre y que no pueda crear ese mundo idílico tomándose ciertas libertades, pues a la hora de usar un modelo para Apolo, el artista eligió lo que para él era un ideal de belleza clásica y de juventud.

Haz la prueba e investiga otras representaciones de Apolo. Verás como a pesar de seguir ciertos parámetros, no son iguales. Imprime y pega las imágenes que encuentres.

EL ARTE Y LA CREACIÓN

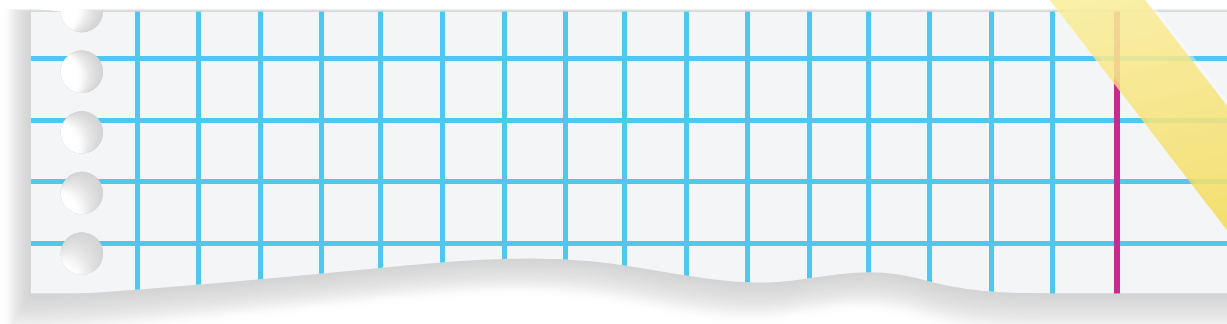
¿Por qué los artistas son llamados creadores? Esto no sucede con los emprendedores que crean una gran empresa, o los científicos que descubren una vacuna, porque a diferencia de los avances científicos, tecnológicos, financieros o con los récords deportivos; las grandes obras de arte sólo pudieron haber sido creadas por ciertos artistas²⁵.

²⁴ (Rodríguez-López, 2019).

“Una obra de arte es tan insustituible como el individuo que la ha creado, y por eso se le reconoce”²⁶. “Una obra de arte es tan insustituible como el individuo que la ha creado, y por eso se le reconoce. ”

Es decir, sin Cervantes, Mozart o los Beatles, no nos hubieran faltado novelas o música, pero nos habría faltado ESA novela y ESA música. ¿Por qué sucede esto? Porque la obra surge de la personalidad misma del artista; así un artista no es el primero en lograr algo, es el único que podría lograrlo²⁷.

Investiga a un artista o una obra que te guste y trata de ver si existen pasajes de su vida que expliquen cómo llegó a crear su obra. Por ejemplo: Platón escribió utilizando diálogos. Cuando era joven, su sueño era ser dramaturgo²⁸.

¿ES LO BELLO IGUAL QUE LO BONITO?

Para Platón los conceptos fundamentales son: el **Bien**, la **Verdad** y la **Belleza**; su contrario, la fuente de todos los males humanos son: el **Mal**, la **Mentira** y la **Fealdad**. Pero **¿eso quiere decir que un artista debe de rendirle tributo a los tres primeros conceptos o puede usar a sus contrarios?**²⁹

“Quizá lo que en arte puede ser llamado belleza (...) tiene poco que ver en muchas ocasiones con el sentimiento de agrado o con la placidez de lo decorativo”³⁰. Así, la paradoja de la belleza es que puede ser experimentada como beatitud y otras ocasiones

²⁵ (Savater, 2007).

²⁶ (Comte-Sponville, 2005).

²⁷ (Savater, 2007).

²⁸ (Mark, 2009).

²⁹ (Savater, 2007).

³⁰ (Savater, 2007).

como escalofrío³¹.

Para Rilke la belleza "es aquel grado de lo terrible que aún podemos soportar" o para Alain "lo bello no gusta, ni disgusta, sino que detiene." Theodor W. Adorno dice: "el logro estético podría definirse como la capacidad de producir algún tipo de escalofrío, como si la piel de gallina fuese la primera imagen estética"³².

Del lado de la beatitud, Comte-Sponville, afirma que es bello: "Todo lo que resulta agradable de ver, oír o comprender, no en virtud de otra cosa que se desea o se espera (...) sino en sí mismo, e independientemente de cualquier tipo de utilidad o interés. Lo bello se reconoce, en primer lugar, por placer que provoca (...) "³³.

En el terreno del escalofrío, es donde se mueve, en parte, el arte moderno. Este pretende ser escalofriante en el mejor de los sentidos, busca una belleza no ilusoria. El arte puede estar habitado por: distorsiones, desesperanzas o visiones terribles; y deternos, como dice Alain. El peligro para el arte moderno es caer en lo meramente chocante, o en la necesidad de un tratado que permita entender la obra³⁴.

No sólo el arte moderno puede ser escalofriante. Aquí tenemos dos obras del museo; por un lado, está el retrato de **Sor Ana María**, pintada en el siglo XVIII; del otro, tenemos una **Virgen de la Inmaculada Concepción** de Bartolomé Esteban Murillo, realizada cerca de 1680.

Anónimo. Sor Ana María, siglo XVIII. Óleo sobre tela.

Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) Virgen de la Inmaculada Concepción. Ca. 1680. Óleo sobre tela.

³¹ (Savater, 2007).

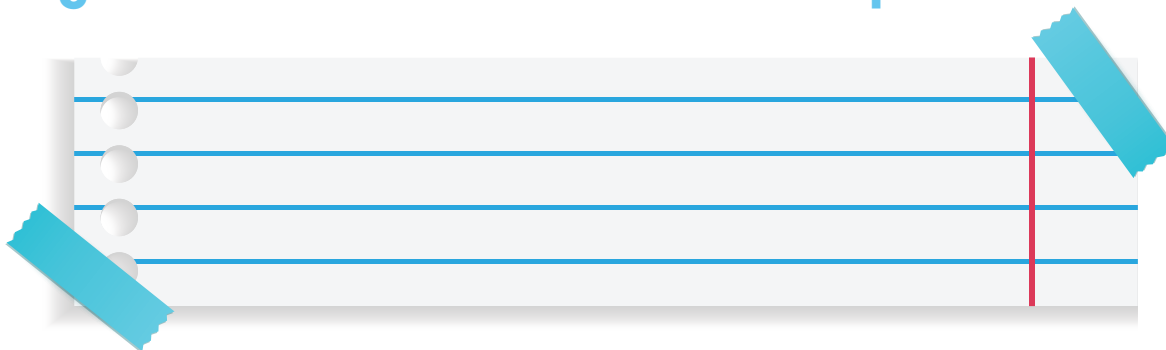
³² Todas las citas fueron tomadas en (Savater, 2007). Para entender que es estética, revisa la parte del glosario.

³³ (Comte-Sponville, 2005).

³⁴ (Savater, 2007).

Si observas, notarás que Sor Ana María está muerta. Estos retratos se hacían para mantener el recuerdo de alguna monja que hubiera sido ejemplar. En cambio, la virgen en el cuadro de Murillo es una mujer joven.

¿Pueden ser ambas obras bellas? ¿Causan el mismo efecto en el espectador?

Regresando a la *Ilíada*, según el escritor Robert Graves, existen otras teorías que explicarían las causas de Guerra de Troya. Una de las teorías indica que después de un ataque griego, los troyanos atacaron Esparta, se llevaron a la heredera y sus tesoros, como represalia. Otra teoría, indica que la guerra fue provocada por el derecho a navegar por el Helesponto (actualmente el Estrecho de los Dardanelos)³⁵. Sin embargo, no importa si por miles de años estuvimos dispuestos a creer que una de las guerras más famosas de la historia fue causada por la belleza, aunque a veces ni siquiera la podemos definir.

³¹ (Graves, 2006).

LISTA DE FILOSOFOS Y AUTORES

Alain (1868-1951)

André Comté-Sponville (1952)

Aristoteles (384 a.C.-322 a.C.)

Federico Schiller (1759-1805)

Homero (Ca. Siglo VIII a.C.)

Immanuel Kant (1724-1804)

Platón (427 a.C.-347 a.C.)

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Remo Bodei (1938-2019)

Robert Graves (1895-1985)

Theodor Adorno (1903-1969)

GLOSARIO

Beatitud: En la religión cristiana, bienaventuranza eterna³⁶.

Clavicémbalo: Es un instrumento, que fue muy popular en el siglo XVIII; aunque parece un piano su sonido es más parecido al del arpa o el de la guitarra, pues contiene unas uñas que en lugar de golpear las cuerdas (como un piano), las rasga como una guitarra o un arpa³⁷.

Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción³⁸.

Contemplación: Ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de la religión³⁹.

Estética: Es el estudio o la teoría de lo bello. Habitualmente se considera parte de la filosofía, más que de las Bellas artes⁴⁰.

Exvoto: En la religión católica, don u ofrenda, como una muleta, una mortaja, una figura de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc., que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en señal y recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la techumbre de los templos⁴¹.

Pasión: Es lo que se padece (...) sin poder evitarlo ni superarlo del todo. (...) La pasión es lo que, en mí, es más fuerte que yo (...). Uno no decide amar con locura, ni amar más, ni ser avaro o ambicioso (...) A menudo se dice que los clásicos censuraban las pasiones y que los románticos, al contrario, las exaltaban (...). Aunque es necesario controlarlas, cuanto se pueda o se deba, dominarlas, cuando sea necesario, y utilizarlas, cuando sea posible: en eso se reconoce la persona de acción. La pasión no puede ser reducida a la pasión amorosa, ya que sólo es una de las formas en las cuales se manifiesta; puesto que la ambición y la avaricia, también, son consideradas pasiones⁴².

---

³⁵ (Graves, 2006).

³⁶ (Real Academia Española, 2020).

³⁷ (Garza-Orellana, 2018).

³⁸ (Comte-Sponville, 2005).

³⁹ (Real Academia Española, 2020).

⁴⁰ (Comte-Sponville, 2005).

⁴¹ (Real Academia Española, 2020).

⁴² (Comte-Sponville, 2005).

BIBLIOGRAFÍA

- Comte-Sponville, A. (2005). *Diccionario filosófico*. Barcelona: Paidós Surcos 6.
- Garza-Orellana, S. (2018). *Obra en contexto anteriores: Clavicémbalo*. Obtenido de Museo Arocena: <https://www.museoarocena.com/obra-en-contexto-anteriores/777-clavicembalo>
- Graves, R. (2006). Paris y Helena. En R. Graves, *Los mitos griegos* (págs. 361-373). Madrid: Alianza Editorial.
- Manzano S.J., J. (2012). *Apuntes Filosóficos: Aristóteles y los postaristotélicos*. Guadalajara: ITESO Guadalajara.
- Nájar, A. (23 de septiembre de 2014). *Las dos vidas de Cantinflas*. Obtenido de BBC Mundo: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140920_cantinflas_mexico_doble_vida_an
- Real Academia Española. (7 de diciembre de 2020). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/cantinflear?m=form>
- Rodríguez-López, M. I. (30 de Nov de 2019). *Dialnet*. Obtenido de Iconografía de Apolo y las musas y sus pervivencias en el arte occidental : <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1888-2019-11-30-Apolo.pdf>
- Santos, L. (2018). *Coursera*. Obtenido de The science of well-being: <https://coursera.org/share/14bcdf8486cd601635d8201ba1a46be4>
- Savater, F. (2007). El escalofrío de la belleza. En F. Savater, *Las preguntas de la vida* (págs. 220-240). Barcelona: Lumen.
- Shmoop University. (2020). *Shmoop*. Obtenido de Muses: <https://www.shmoop.com/study-guides/mythology/muses>
- T. Calvo. (1996). Milagros, milagreros y retablos: Introducción al estudio de los exvotos del Occidente de México. En M. Bélar, & P. Verrier, *Religión y cultura: Los exvotos del occidente de México* (págs. 15-32). Michoacán: Colegio de Michoacán.

Créditos

Autoría

Ana Isabel Towns Castro
atowns@museoarocena.com

Supervisión

Ana Fernanda Facio Muñoz
afacio@museoarocena.com

Supervisión y diseño

Mariana Torres Betancourt
m.torres@museoareocena.com

+52 (871) 712 02 33

www.museoarocena.com

convocatoria.edu@museoarocena.com

Educación. Museo Arocena 2020. Todos los derechos reservados

**Agradecemos a todos los patrocinadores del
Museo Arocena que contribuyeron en la
elaboración de este material**

