

Revista de Claseshistoria

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales

Artículo Nº 55

31 de octubre de 2009

ISSN 1989-4988

[Revista](#)

[Índice de Autores](#)

[Claseshistoria.com](#)

RAQUEL GARCÍA GARCÍA

El concepto de arte y artista en las estéticas orientales

RESUMEN

El concepto de arte y de artista que tenemos en occidente difiere del que tienen en los países orientales, aunque poco a poco la cultura se va perdiendo camino de una globalización mundial, está bien, que apreciemos las diferentes estéticas del mundo, para poder así comprendernos mejor.

PALABRAS CLAVE

Estética Oriental, India, China, Budismo zen

Raquel García García

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga

raquelgarcia@hotmai.com

[Claseshistoria.com](#)

31/10/2009

ESTÉTICA ORIENTAL

Uno de los grandes rasgos que diferencia a la estética oriental respecto a la occidental, es que en ellas se practica un arte sin intención de ser práctico, sino más bien para el goce de la contemplación.

Esta estética está íntimamente ligada con la moralidad, la ética, la religión...en el mundo oriental la obra de un autor se relaciona con su código ético y moral. Para que una obra sea digna de admiración su creador también debe serlo y llevar una determinada vida, según las costumbres de la comunidad en la que vive.

El arte transmite valores culturales y produce placer mientras se está realizando.

Otra de las distinciones entre las estéticas oriental- occidental, es que las orientales no distinguen entre Bellas Artes y Artes Populares.

Según Coomaraswamy, “*el arte que se transmite de forma tradicional es un rito*”. Este historiador del arte, da a entender en su obra la desmitificación del artista, éste no se consideraría autor de la obra, sino un vehículo que canaliza energías específicas dándoles formas concretas. Por lo tanto los artistas orientales no aspirarían a ser originales, no tienen intención de innovar dentro de su contexto cultural.

ESTÉTICA INDIA

El arte aquí tiene una gran espiritualidad íntimamente ligada a la religión. La contemplación de la obra crea una unión entre el espectador y la obra, que se relaciona con el absoluto.

En la estética india la divinidad reside en casa obra. En la Edad Media el mundo cristiano no permitía esta identificación tildándola de idolatría, debido a su actitud iconoclasta.

5 son las artes fundamentales dentro de esta cultura:

- Drama, arte principal que engloba al resto
- Poesía
- Danza
- Arquitectura, pintura, escultura...

· Música

No hay diferencia entre lo sagrado y lo profano, todo varía en función de la actitud con la que el artista realice la obra. El arte se entendería como una vuelta hacia lo absoluto, en el drama, máximo arte, para reflejar este concepto, la propia divinidad se encarnaría en el personaje en una metáfora de vuelta al estado humano.

La contemplación no es sólo un concepto, si no una condición de la actitud vital. Los artistas necesitan distanciarse de sí mismos para trazar puentes, convirtiéndose en vehículos de un todo superior.

Autores como Abhinavagupta, señalan que la imaginación del espectador debería intentar entrar en el espíritu del artista mediante la estimulación de nuestra imaginación, recreando la obra en la mente haciendo uso del subconsciente.

Para la contemplación necesitamos tener la mente en blanco, sin perturbaciones, para poder sentir desde la distancia, retornando así al Rasa (esencia). Volvemos a insistir en la estrecha relación que existe aquí entre la estética y la moral creándose una especie de armonía. La belleza para ellos es un placer. Buscan que se produzca una fusión, una reunificación con el todo, siendo la obra el vehículo para dicho fin.

ESTÉTICA CHINA

Es una cultura muy apegada a la tierra, a su propia naturaleza, en la cual los artistas procuran la concentración para anular la distancia entre objeto y sujeto, uniendo la obra con algo espiritual, con un dejar hacer, en un comedido equilibrio de los opuestos.

En esta cultura como en la india, y como pasa también en la cultura zen japonesa, el artista no busca un reconocimiento, ese es simplemente su cometido, tampoco busca innovar, además los artistas están muy influidos por sus creencias religiosas y espirituales, debido a los preceptos de fuerzas contrarias, realizan paisajes difuminados, con brumas, con árboles cortados por el encuadre...

Las 4 claves de la estética taoísta serían:

- Resonancia y armonía entre la obra y el espectador, lo que en occidente llamaríamos empatía. Según la tradición, el universo está lleno de esta armonía, aunque los sentidos no siempre puedan percibirla. El artista taoísta busca en sus obras la sensación de *deja vù*.
- Ritmo vital, creen en la existencia de un chi, fuerza presente en todos los elementos que transmiten sentimientos. El artista chino debe concentrarse a la hora de pintar y borrar de su mente todo aquello que no le permite captar el chi del objeto que desea plasmar.

- Reticencia y sugestión, tratando de despertar el subconsciente, el decir sin decir, usando el símbolo
- Soledad sonora, según creen los opuestos se complementan entre sí. El artista transmite eso en las obras con los vacíos, las neblinas, los trazos difuminados, lo cual crea esa idea entre el ser y el no ser. Así mismo reflejan la actitud del no hacer.

BUDISMO ZEN

Esta tradición bebe mucho de los preceptos del taoísmo. El zen quiere vivir aquí y ahora, tienen conciencia del instante, por ello lo efímero se exalta, por ejemplo con el arte floral, aprecian mucho la floración de una planta, porque es un hecho efímero, que sólo dura unos días, y que refleja a la perfección su concepto del aquí y ahora.

Debido a estas creencias, para el budismo zen, cualquier acto se convierte casi en una ceremonia, y no entienden por arte sólo lo que aquí entendemos. La ceremonia del té, es un arte, la planificación de un jardín es un arte...

A diferencia de otras estéticas orientales, como la india, no buscará el color, es más comedido, más reflexivo. En ellos no existe la divinidad, por lo que no se encarna en las obras.

Aunque son culturas y estéticas muy diferentes entre sí, podemos extraer rasgos comunes a todas ellas, y que las diferencian con la estética occidental.

Los artistas no son tratados de ningún modo especial, ni tampoco ellos buscan el reconocimiento, simplemente ese es su trabajo.

Tampoco tienen intención de innovar con sus obras, ni se salirse de lo establecido. Realizan sus obras, siempre o casi siempre, bajo la óptica y el contexto de su cultura y tradición e influidos por la religión.

Crean obras con el fin de la contemplación, siendo ésta, así como los propios artistas, meros vehículos para conseguir la reunificación con el todo, con el principio.

En todas ellas observamos que el término "arte", se amplía a otros campos, que en occidente no son tratados bajo ese concepto. Generalmente los artistas no crean con una intención de función práctica, si no de placer y goce.

Esto simplemente son unas breves pinceladas, pero podríamos relacionarlas con algunas de las ideas estéticas del pensamiento occidental como por ejemplo, la teoría taoísta de la resonancia y armonía con la empatía en occidente, entroncando así con la *Einfühlung*, aunque aquí sería una empatía creador- espectador, y en Oriente obra-espectador, dejando al artista como algo secundario, ya que sólo es un vehículo.

Esa concepción de las estéticas orientales de artista bueno, por seguir su código moral, salvando las diferencias, podríamos entroncarla con la de Pseudo- Dionisio, de bien y belleza como atributos absolutos de Dios.

O la actitud en la estética india del *rasa*, con la actitud contemplativa de Kant.

BIBLIOGRAFÍA

COOMARASWAMY, A.: *La danza de Siva. Ensayos sobre arte y cultura india*. Siruela, Madrid, 1996.

RACIONERO, L.: *Textos de estética taoísta*. Alianza, Madrid, 1983.

SUZUKI, D.: *El zen y la cultura japonesa*. Paidós, Barcelona, 1996