

El papel del arte en el desarrollo histórico, tecnológico y emocional de la humanidad

Emilio Nahín Rojas Madero

Lunes 12 de abril de 2021, puesto en línea por colaborador@s_extern@s

“Dios los ha dotado de habilidades muy especiales, de modo que pueden hacer toda obra de joyería y carpintería. También tienen la capacidad para hacer bordados en tela azul, morada y escarlata, y para elaborar cualquier tipo de tejido. Ellos, en fin, se destacan en todas las artes necesarias para la obra”. -
Éxodo 35:35

“El arte no solo ha sido la partera del mundo que nos rodea; sino también del mundo que habita en nuestro interior”. Nahín Rojas

A simple vista podríamos pensar que el arte es una mera manifestación del romanticismo; una utopía netamente sentimentalista. Pero en la realidad, cuando colocamos el arte bajo la lupa o de un microscopio de investigación analítica y documental. Descubrimos que el arte desde su génesis primitiva entre las castas y las gen; es la amalgama que solidifica y organiza escrituras sociales más complejas, trayéndonos a una actualidad basta en tecnología, arquitectura y modernidad; tan solo por el principio básico por el que se ejerce el arte: Transmitir una idea o sentimiento.

Las técnicas de “comunicación, transmisión y registro” como un factor de cambio

Históricamente los seres humanos desde el primitivismo buscaron comunicarse entre sí, incluso transmitir experiencias, ideas y sentimientos a través de las distintas técnicas motrices que pudieran llevar dicho mensaje, mediante los distintos sentidos con los que cuenta el ser humano (visual, olfativo, táctil, gustativo, auditivo y sus respectivas combinaciones). Pero ¿Cómo inició la transmisión de estos mensajes y sentimientos? La mímica e imitación apuntalan como las primeras técnicas hacia el desarrollo evolutivo. Pues gracias a que el hombre comenzó a imitar física y sonoramente a las distintas especies del reino animal; ello dio paso a la danza, la música y al lenguaje.

El lenguaje por su parte al querer ser más simplificado; impulsó a la creación de nuevas necesidades como la salvaguarda de los registros históricos y de información a las nuevas generaciones. Ello motivó a la pintura rupestre; para advertirle a sus descendientes sobre los peligros de la naturaleza y sus respectivos reinos (animal y vegetal). Sin embargo; la constante migración ante la escasez de los alimentos, les impedía trasladar esas pinturas rupestres; por lo que motivo a la materialización física de las ideas. Allí nace la escultura; para tallar la piedra, hacer tablillas de ésta y rescatar lo plasmado en las pinturas rupestres. Naciendo a su vez la orfebrería, las artes plásticas y la arquitectura.

Los aportes de preservar, simplificar, almacenar y transmisión

el conocimiento

Sin embargo; la necesidad de simplificar la información, siguió apuntalando hacia un método más complejo, pero que simplificara el almacenamiento del conocimiento. Es así que el lenguaje y la pictografía se unen para vincular a la palabra hablada con alguna imagen pictográfica que después se convirtiera en un código descriptivo de la misma. Un sistema asociativo entre el objeto, el sonido y la imagen pictográfica. Naciendo así la escritura cuneiforme. Como ejemplo el Código de Hammurabi; considerado como el primer texto "legal" de la Humanidad, que fue escrito sobre una gran estela de basalto negro de más de dos metros de alto y cincelado hacia el año 1700 antes de nuestra era.

Más sin embargo; los primeros documentos escritos de la historia fueron las tablillas de Uruk con 5,000 años de antigüedad, las tablillas de Turquía y Paquistán con una antigüedad de 9,000 años y las tablillas de la República Democrática del Congo que datan de hace más de 20,000 años de antigüedad y todas coinciden en ser listas de inventario; que le servía a los administradores y contadores de la antigüedad. Sin embargo, el trasladar esas tablillas tan pesadas siguió siendo una limitante, que tenía que ser resuelta. Ello obligó al uso de tablas de madera, posteriormente piel de animales y el pergamino; que nos condijeron al papel y la tinta. Cabe resaltar que estas técnicas también modificaron, moldearon y modernizaron nuestro entorno.

Al intentar guardar registro histórico de los acontecimientos, dio pie a la historiografía. Y gracias a algunos escribas tan talentosos que envolvían con sus textos y escritos a los oyentes; inspiraron a otros jóvenes no solo a guardar registro de la historia, sino a crear sus propias historias desde el imaginativo, dando paso a la epopeya, la odisea, la Ilíada que derivaron en novelas literaria; que poco a poco fueron fragmentándose en géneros y subgéneros. Cabe resaltar que la historiografía por un lado dio origen al periodismo, a la prensa en todas sus divisiones y manifestaciones rudimentarias y tecnológicas. A su vez dio origen a la literatura; desde la mitológica hasta el surrealismo. Sin embargo; tras la abolición del oscurantismo surgió el tercer género, el género científico para explicar todos los fenómenos que nos rodean; dejando fuera toda idea divina o religiosa.

Los tres principios del arte

Pero no podía faltar la necesidad de materializar nuestro interior; nuestra alma, nuestros sentimientos; por lo que las técnicas antes mencionadas y sus derivadas no solo fueron el puente para satisfacer necesidades materiales, sino emocionales, espirituales y psicológicas. Por lo que la pintura, la escultura, el dibujo, la música o la escritura entre otras artes, no solo tenían que cumplir con la "estética"; sino con "el desahogo del alma", objetivo principal del arte y sobre todo midiendo el alto nivel de "creatividad" empleado para tal finalidad. En pocas palabras; el arte tiene que contener estética y creatividad para satisfacer o desahogar el alma. Esto va para quienes creen "ciegamente" que un plátano pegado en la pared con cinta adhesiva es "arte".

La poesía como ejemplo

Históricamente se tiene registro de que "La Epopeya de Gilgamesh" es el primer poema escrito en el mundo (2500-2000 a. C). Se trata de una narración acada en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh. Está basada en cinco poemas independientes sumerios, que constituyen la obra épica más antigua conocida. Así mismo; se tiene el registro de que el primer poeta en el mundo fue una mujer llamada Enheduanna, hija del rey Sargón I de Acad. Su estatus le sirvió para ser una de las primeras mujeres en la historia de cuyo nombre se tiene identificación. La poesía de Enheduanna se basaba en temática religiosa escrita en cuneiforme sobre tablillas de barro.

Aquí destacan dos elementos; la técnica (narrativa y verso) y la espiritualidad. Esta última característica dio paso al desahogo del espíritu y del alma. En la poesía los seres humanos encontraron una terapia para hacer "catarsis". Y está comprobado científicamente (psicología, psiquiatría) que al plasmar o extraer de nuestro subconsciente hacia nuestra realidad esas emociones y sentimientos; el cerebro se descarga

emocional y mentalmente. En pocas palabras; se mejora el estado de animo del ignoto. Lo mismo ocurre con el pinto, el musico, escultor, bailarín, etc. Incluso se sabe que Beethoven tuvo sus mejores momentos de creatividad y de gloria cuando transitaba por las mas amargas crisis emocionales. Dejando en claro que el arte es la extracción de nuestros sentimientos; anidados en nuestro mundo interior.

Privatización, comercio y poder; los tres enemigos del arte

Desafortunadamente con la privatización y el comercio el arte se convirtió en un objeto de venta. Dejando de largo la espiritualidad emocional y la creatividad para enfocarse simplemente en la “estética”. El comercio muy pronto masificó la reproducción de la estética; brindándole al público la satisfacción de la oferta y la demanda; cantidad antes que calidad. El otro enemigo del arte a sido el poder; con lo anteriormente mencionado, nos podemos dar una idea de porqué el Estado no invierte en el arte. Pues es obvio que un pueblo sin arte y cultura; es fácil de esclavizarlo, de lo contrario; es un pueblo que florece en las libertades del pensamiento.

El arte no solo ha fungido como la partera de nuestra civilización. El arte también ha moldeado y modernizado nuestro mundo interior; nuestra cosmovisión, nuestra psique, nuestra alma, espíritu y pensamiento. Es por ello que hoy el arte está siendo amenazada por la propia modernidad que él creo; hoy la inteligencia artificial comienza a desplazar al hombre bajo el pretexto de “facilitar” sus necesidades. Ahora las computadoras son las que hacen música, pintan cuadros, diseñan esculturas o arquitectura y hasta manejan el arte culinario entre otra manifestación artística. Y lo hace para evitar que los seres humanos trasciendan más allá de la materia.

El arte también moldea el espíritu y esto los antiguos griegos; así como los romanos, lo comprendieron muy bien; por ello desde entonces, se dedicaron a destruir todo arte, cultura y registro de ella (bibliotecas); en los pueblos conquistados. Así mismo; delimitaron el arte solo a las clases más soberanas. Reyes, príncipes y emperadores eran los únicos que tenían acceso a una educación integral. Ellos eran preparados para hacer uso de sus ambos hemisferios cefálicos: el analítico y el creativo. Mientras que al resto de la gleba; la preparaban para la esclavitud, la siembra y la guerra; mas no para el pensamiento crítico. Hoy la modernidad nos está convirtiendo en simples autómatas que no reflexionemos ni manifestemos sentimientos; simplemente obreros biomecánicos para someternos a la modernidad.

Conclusiones

- Conceptualmente podemos decir que: “Arte” es la materialización del pensamiento, sentimiento e ideas a través de técnicas rudimentarias, sofisticadas y culinarias; para la satisfacción de una necesidad, modificando así nuestro entorno físico, emocional y espiritual.
- Desde el romanticismo podemos decir que “Arte” es el resultado de la convergencia entre estética y creatividad para el desahogo y alimento del alma.
- El Arte le dio vida a la civilización y su modernidad; pero hoy la modernidad intenta darle muerte al arte. Para evitar que la humanidad continúe su desarrollo evolutivo, pues después del desarrollo físico y material; prosigue el desarrollo espiritual. Pero tal parece que esto ultimo esta vetado por la modernidad.

Fuentes

<https://muhimu.es/cultura-entretenimiento/escritura-primer-documento/>.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh.

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190724/primer-historia-mujer-gobierno-ciudad-importante-su-meria/415709321_0.html.

Emilio Nahín Rojas Madero es Licenciado en Derecho (UAGro.); Representante electoral de Morena ante el IEPC Dtto. 5 en Acapulco, Gro., columnista y analista político-social, nacional e internacional; miembro de la APM, Barómetro Internacional (Venezuela) e HispanTv. Es autor de los libros *Catarsis Del Corazón: Génesis: La última oportunidad* y *Catarsis Del Corazón: Pecados: Un orgasmo de amor*.