

I: La Fuente: del urinario a la reflexión filosófica

1917, Nueva York. Era solo un urinario que, oculto en la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes, transformaría la historia del arte contemporáneo. *La fuente*, firmada bajo el seudónimo *R. Mutt*, ha aportado una serie de implicaciones filosóficas y estéticas que su autor, Duchamp, apenas podría concebir. Entre estas, que una colección de publicaciones sobre estética y arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sería titulada en alusión a su obra.

La reflexión a la que *La Fuente* nos conduce, es decir a la del mundo actual del arte, nos hace resituarnos más allá de ese “laberinto ininteligible”² que el arte y la estética han representado históricamente. La relevancia de *Universalidad y variedad en la estética y el arte*, antología coordinada por Ramón Patiño Espino y José Antonio Pérez Diestre, radica en partir de la premisa siguiente: si todos tenemos nociones o instintos estéticos, entonces tenemos la posibilidad de hablar a “lengua franca”³ sobre ellos. Así, esta antología es una referencia obligada si se desea una aproximación a distintas problemáticas sobre la estética y las manifestaciones artísticas desde la filosofía, la ciencia y la tecnología.

II. Arte, filosofía, ciencia y tecnología

Ana Cristina Vélez (2008:18) sostiene que el fenómeno artístico no debe tratarse como si fuera de una naturaleza diferente a los otros asuntos humanos, y mucho menos como si fuera un ente espiritual, imposible de estudiar por medio de la razón. En este tono, la antología plantea una serie de aproximaciones tanto desde el ámbito tradicional de la estética como del aspecto científico-tecnológico. Encontramos, entre ellos, la teoría de medios y la estética evolucionista, poco estudiadas en el contexto nacional pero desde las cuales se analiza el arte para “transparentar sus vínculos germinales”⁴.

¹ Maestría en Estética y Arte, Facultad de Filosofía y Letras, BUAP.

² Ramón Patiño Espino y José Antonio Pérez Diestre, “Presentación”, *Universalidad y variedad en la estética y el arte*. p. 11.

³ Ídem.

⁴ Mayra Sánchez Medina, “A la sombra de un mito. Pensar las relaciones arte-ciencia desde los nuevos paradigmas del saber”, en *Ob. Cit.*, p. 43.

El tema central del presente título es “la universalidad y variedad que el mundo del arte y la estética ofrecen”⁵, relacionando las “vertientes natural y social; así como la concordancia que, a pesar de sus diferentes esencias, guardan natura y nultura, biología y cultura o genética y sociedad”⁶. Esta diversidad sigue el hilo conductor de los tres títulos publicados anteriormente en la misma colección: *La experiencia actual del arte, Estética, arte y consumo* y *La estética y el arte más allá de la Academia*.

La primera sección de *Universalidad...*, es un diálogo sobre los fundamentos universales de la estética y el arte. Mayra Sánchez en *A la sombra de un mito* sostiene que “la cultura occidental ubicó, de un lado, conocimiento, racionalidad; del otro, espiritualidad, valor, subjetividad. [De tal modo] (...) la ciencia y el arte han permanecido en teoría como dominios distanciados, lejanos”⁷. Por su parte, Víctor Gerardo Rivas, en diálogo con Edna Flores, Sergio Herrera e Israel García, considera que “el arte no es un tema aislado de alguna ciencia en particular, sino la presentación —en una de sus caras— de la vida de lo absoluto”⁸, así, “el trabajo del arte hoy en día no debe ser representación (mimesis), proyección (expresión), ni introyección (reflexión); sino más bien debería suponer una comprensión del sujeto artístico, desbordarlo por medio del sentido”⁹.

En la segunda se analiza la constante variación de la que el arte es objeto. José Antonio Pérez Diestre y María Pacheco examinan las reminiscencias franciscanas, tanto “en los elementos materiales como en los simbólicos”¹⁰ en la Catedral de Tulancingo, Hidalgo. En esta misma sección, Diestre, María del Carmen García y Zayra Yadira reflexionan sobre la construcción de los estereotipos de feminidad de la mujer mexicana durante el periodo colonial. Por su parte, Isabel Fraile y José Luis Camacho realizan una reflexión sobre el arte sacro contemporáneo, sobre el cual señalan que “cada año se realizan numerosas bienales (...) en varios países de Europa y América”¹¹. Por lo tal, proponen que

⁵ Ob. Cit., p. 11.

⁶ *Ibidem*. p.12.

⁷ M. Sánchez Medina, ob. cit., pp. 25.

⁸ Federico Vercellone, citado en Víctor Gerardo Rivas López y Edna Berenice Flores Barrios, “El arte como síntesis de necesidad y libertad”, ob. cit., p. 56.

⁹ Víctor Gerardo Rivas López y Sergio Herrera Flores, “Crítica estética para la teoría de medios”, ob. cit., p. 70.

¹⁰ José Antonio Pérez Diestre y María Esther Pacheco Medina, “Reminiscencias franciscanas en la Catedral de Tulancingo, Hidalgo”, ob. cit., p. 107.

¹¹ Isabel Fraile Martín y José Luis Camacho Gazca, “Introducción y reflexiones sobre el arte sacro contemporáneo”, ob. cit., p. 122.

“en un mundo en el que el arte a veces padece los excesos de su propio discurso, el arte sacro puede ser un refugio para una belleza apacible y sin tantas pretensiones”¹². En la última parte de esta sección, Alberto Carrillo Canán, por un lado, argumenta en conjunto con David Carrillo que “el juego de computadora no puede entenderse desde el punto de vista narratológico”¹³; por otro, reflexiona con María de Lourdes Gómez sobre la fotografía documental de Pedro Meyer y la estética fotográfica en el paso a la digitalización.

La tercera sección se centra en los quehaceres, posibilidades e impacto de las instituciones del arte. José Ramón Fabelo Corzo, Isabel Fraile y Carolina Nieto dialogan sobre la figura del curador, quien “ha salido de tras bambalinas para ocupar un lugar preponderante en la exposición artística y, además de eso, influir en las decisiones del mundo del arte”¹⁴. Se proponen también mostrar que “desde la década de los setenta hay una práctica curatorial alternativa y que, además de ello, ésta se produce y consume como una propuesta artística”¹⁵. Por otro lado, Fraile y Adriana Alonso abordan la función educativa del museo, su importancia y sus implicaciones en la tendencia museológica actual; Jesús Márquez Carrillo y Jaime Gómez exponen algunas problemáticas e interrogantes respecto a la especificidad del museo y la gestión de calidad; mientras que Pérez Diestre y Florentina Murteza analizan las características y ventajas de los museos virtuales.

La última sección ofrece reflexiones en torno a la música desde perspectivas muy diversas. Fabelo Corzo y Ernesto García lo analizan desde la industria cultural y su relación con el valor de la reproducción musical; Gerardo de la Fuente y Cristhian Rosete plantean la vanguardia musical desde Mario Lavista; mientras que Ramón Patiño Espino y Manuel F. Espinás plantean una aproximación a la obra de Leo Brouwer desde lo cubano en su música para guitarra. En esta sección, el artículo *El rock progresivo como un caso de evolución cultural*, autoría de Patiño y Juan Cortés, plantea un acercamiento a la música desde la teoría evolucionista; ellos argumentan que el rock progresivo es “uno más entre otros tantos productos culturales que han sido resultado de un complejo proceso evolutivo

¹² Ibídem. p. 122.

¹³ Alberto J. L. Carrillo Canán y David Esteban Carrillo Fuchs, “La textualidad en el juego de computadora”, en ob. cit., p. 157.

¹⁴ José Ramón Fabelo Corzo, Isabel Fraile Martín y Carolina Nieto Ruiz, “La curaduría tradicional y el valor artístico”, en ob. cit., p. 183.

¹⁵ J. Ramón Fabelo Corzo, I. Fraile Martín y C. Nieto Ruiz, “Hacia una curaduría Artística”, en ob. cit., p. 211.

en el que los principios de *variación-innovación, selección y transmisión* han dado lugar a una nueva especie (...) cultural”¹⁶.

En suma, nos dicen los coordinadores, las páginas de este volumen recorren los fundamentos universales del arte y la estética; la tradición, las rupturas y las nuevas propuestas; la diversidad de corrientes, estilos y teorías; una gran variedad de perspectivas que se transforman en riqueza cultural de la que La Fuente desea ser puerta de acceso.

III. La Fuente: puerta de acceso

La Colección La Fuente como *puerta de acceso* referencia una analogía sobre lo que el propio Duchamp defendió sobre su obra: se toma un artículo común de la vida cotidiana y se crea un nuevo pensamiento para este objeto. Esto significa que la Colección busca plantear una serie de reflexiones sobre los ejes teóricos desde los cuales abordamos las manifestaciones artísticas; no solo es el ejercicio del pensamiento clásico o del eje sociocultural sino los ejes que refieren al campo de la biología y la tecnología. Así, la filosofía, la estética, “el arte y la ciencia se bifurcan hacia sendas que el propio devenir se está encargando de acercar”¹⁷.

Bibliografía

Patiño Espino, Ramón y Pérez Diestre, José Antonio (Coordinadores), *Universalidad y variedad en la estética y el arte*, BUAP, México, 2013.

¹⁶ Ramón Patiño Espino y Juan Carlos Cortés Stefanoni, “El rock progresivo como un caso de evolución cultural”, en ob. cit., p. 280.

¹⁷ M. Sánchez Medina, ob. cit., p. 27.