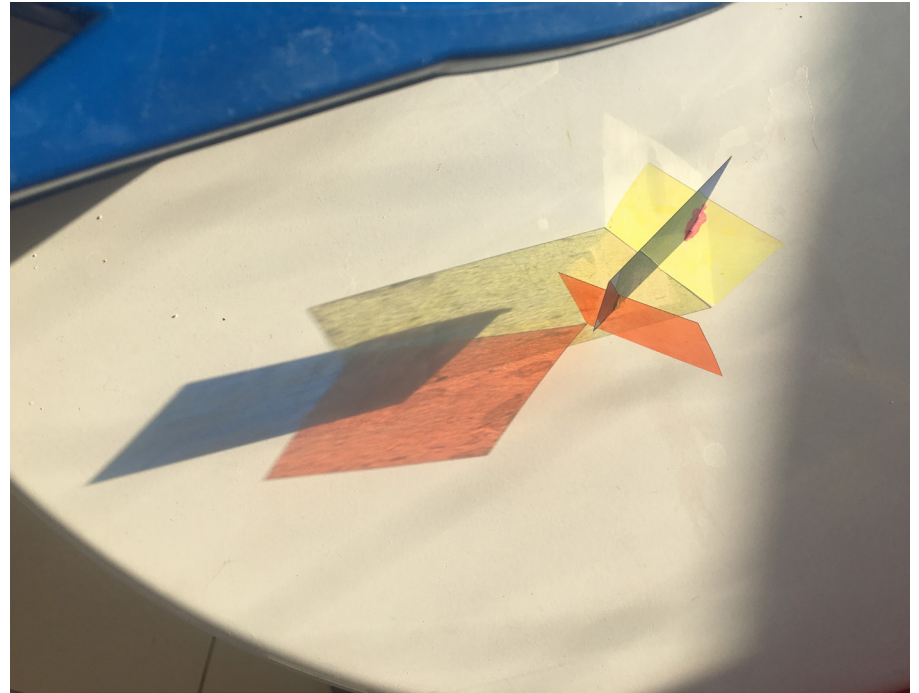

ARTE Y CULTURA

por José Quintanilla Ch.

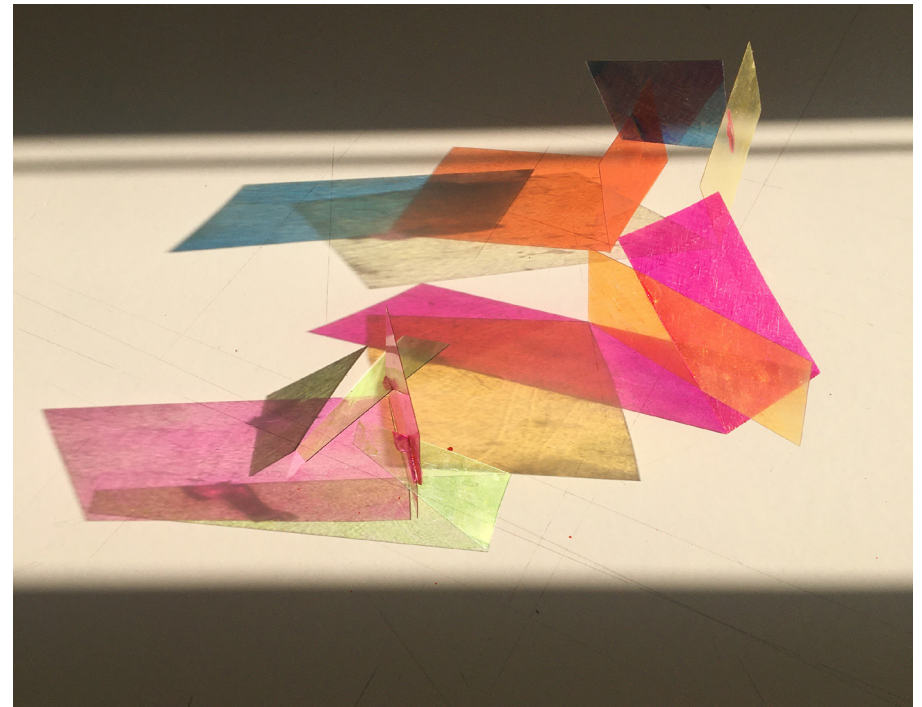
Obra de Clara Aurelia Quintanilla Dicenta

1 Arte como “algo bien hecho”.

El arte es algo transversal y sustancial a todas las disciplinas. El taller de iluminación en Diseño, el laboratorio de Biología, el taller de escritura en Letras, tienen en común que lo que realizan ha de ser hecho con cuidado. Tener arte en una disciplina es tener la habilidad para comprender su especificidad y dominar unas técnicas para producir algo nuevo, sea un conocimiento, una obra, un descubrimiento, etc. Verlo de esta manera es asociar el trabajo del arte a su noción más básica como es el trabajo que realiza el artesano, quien con sencillez combina habilidades naturales con técnicas adquiridas para alcanzar un producto cuya calidad radica en la de ser único.

2 Arte como algo bello.

Como plantea Hemsterhuis (1720-1790) “el placer de la belleza constituye el conocimiento más alto al que puede aspirar el hombre porque ofrece la mayor cantidad de percepciones en el espacio de tiempo más corto”. La búsqueda implícita en nuestro trabajo como investigadores y profesores es develar la belleza contenida en el mundo. La belleza es una preexistencia, implícita en la Creación. La Creación en sí misma y dada su naturaleza es Bella. Es la manifestación de lo absolutamente perfecto (ya se llame idea, espíritu, voluntad, Dios, ...) y es tarea fundamental aprender a conocerla. En este sentido, la belleza es la base del amor y nos ilumina respecto a la finalidad de la técnica (que nos permite acceder a un conocimiento, producir una obra o asistir a un descubrimiento): ayudarnos, individual y comunitariamente, con la tarea de comprender y develar la belleza contenida en las cosas y en el mundo. Trabajar en la UC es en este sentido un compromiso.

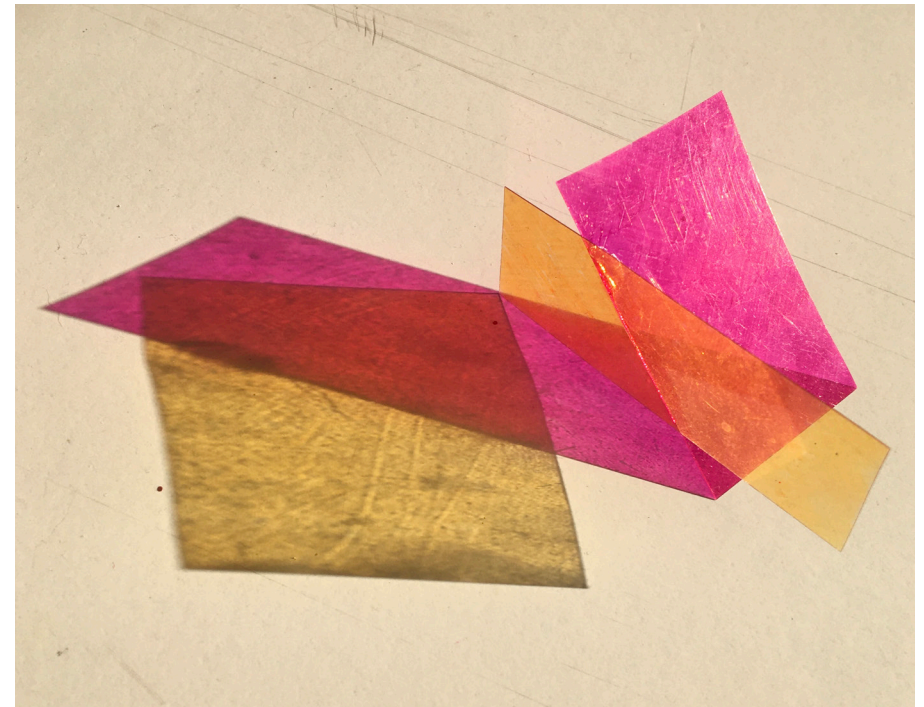
Obra de Clara Aurelia Quintanilla Dicenta

3 Cultura como cultivo, como cuidado.

La universidad, por definición, es el espacio donde se ha de comprender y develar la belleza. Es decir, es donde ocurre el cultivo o cuidado de la manifestación de lo absolutamente perfecto. Y es perfecto porque la belleza es la reconciliación de los contrarios, unidad que conduce a la felicidad; es decir, “aquel instante en que el hombre está completamente de acuerdo con la naturaleza” (Perre Hadot, p36). Ahora bien, este cuidado requiere tanto al individuo como a la comunidad. Es más, el “cuidado de sí” es al mismo tiempo una forma de cuidado de la comunidad. El propósito de desarrollar una inteligencia individual no debe perder de vista la producción de una inteligencia sensiblemente colectiva. Comprender y develar la belleza no es para sí, ni de por sí. Es con otros y para otros. Y para esto es necesario naturalmente ejercitar los sentidos del modo más pleno (intensidad) con el menor desgaste (economía). Cultivarse es trabajar con arte para crear belleza. Esto nos lleva a entender la cultura como una herramienta para aumentar la consciencia a través de una tarea ineludible: “Conócete a ti mismo”.

4 Cultura como consciencia.

Es propio de la universidad vivir en una tensión constante entre teoría y práctica, entre contemplación y acción. ¿Qué es esto que ha de ser contemplado y que nos pone en marcha hacia la acción? Si bien planteamos una tensión, que creemos fecunda entre teoría y práctica, la universidad es la invitación y oportunidad a no tenerle miedo a esta noción dura como es la "teoría" y sobre todo, es una invitación a cultivarla. Curiosamente la etimología de "teoría" nos remite al "teatro". <<Ambos términos (dice Carlos Martí), comparten la misma raíz griega y significa "yo miro", "yo contemplo". De modo que "teoría" equivale a contemplación, meditación y, por tanto, inacción. Ahora bien, alejados de la ingenuidad tenemos que hacer un esfuerzo (y aquí la dificultad) para darse cuenta que no cualquier inacción puede convertirse en teoría, puesto que la verdadera teoría es la inacción tensa y productiva que constituye una específica preparación para la acción>> (Carlos Martí, Cabos Suelto, p146). Resumiendo, teoría es mirar, pero mirar con cuidado, mirar conscientemente, mirar que cultiva y cuida la verdadera vocación a la que hemos sido llamados.

Obra de Clara Aurelia Quintanilla Dicenta

Colofón

Vivimos un buen momento para artesanos cuidadosos y para personas ingeniosas capaces de descubrir nuevos campos de trabajo. Como esto no es fácil es muy importante la compañía que ofrece la universidad a través de sus alumnos, profesores, administrativos y auxiliares. A la universidad hemos venido a aprender a entablar una nueva relación con las cosas. Por tanto nos tienen que importar los vínculos con las cosas y entre las cosas.

En este sentido, la universidad es también un perfecto lugar donde "proyectar".

Vivimos momentos emocionantes, hay que tomar decisiones radicales, en donde es importante estar conscientes de que todo lo que no suma, resta. En este sentido, el Arte y la cultura en general nos ofrecen una mirada en 360°, una mirada que nos revela que hay que "ir a menos", aprender a trabajar con lo "suficiente", lo cual exige un ojo muy afinado, un gran sentido de la economía, un sano aprecio por la precisión, el rigor y lo universal. Si la belleza es la base del amor entonces la universidad es también el lugar y el tiempo para crecer en la amistad ("lo más necesario para la vida"), la cordialidad, el afecto. Porque finalmente, y volviendo a las curiosidades de las etimologías, proyectar es también un vocablo que viene del verbo Amar.

A lo largo del año 2014, la Dirección de Artes y Cultura (DAC) de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolló un levantamiento de información acerca de la situación de las artes en dicha casa de estudios. El objetivo fue conocer y dimensionar el esfuerzo que hace la universidad en relación a las artes, tanto en lo que respecta a la formación curricular, la investigación y el desarrollo, como en la extensión, el fomento y la difusión de las diferentes disciplinas artísticas y de la cultura al interior de la UC.

Es con este motivo que se le solicitó a todos los profesores de disciplinas relacionadas que respondan a dos preguntas fundamentales: ¿Qué significa para usted el concepto de artes en la universidad? ¿Qué implica para usted el concepto de cultura en la universidad?

Esta invitación fue la oportunidad para esbozar cuatro ideas esenciales que me parece gravitan y tensionan los conceptos de arte y cultura, permitiéndonos saltar de su significado al sentido que representan dentro de la universidad. Octubre de 2014.

41

Colección IN SITU XLI

© de las obras: Clara Aurelia Quintanilla Dicenta

© del texto: José Quintanilla

© de la edición: José Quintanilla y Carla Schwartz

Granada, noviembre 2021

www.coleccioninsitu.com