

Por Elisabetta de Luca y Antonio Durán

Elisabetta. Autorretrato.

En la biblioteca municipal de Camas y bajo un calor agobiante, 18 personas nos sumergimos en la reflexión y el disfrute de **un asunto sutil y etéreo, pero no menos valioso**, como es el ARTE en sus diversas expresiones. Y mereció la pena, fue todo un lujo escuchar a **una artista en vivo y a un filósofo vital** regalándonos, ella su trato directo e íntimo con el arte pictórico y él su ya proverbial sabiduría interpretando los vericuetos y las vetas transversales del arte.

Hizo la presentación de los conferenciantes Miguel. De Elisabetta, resumiendo, dijo que la pintora nació en Génova, actualmente vive entre Sevilla y Palermo donde termina sus Estudios en Bellas Artes. Complementa su formación en la Facultad “Santa Isabel de Hungría” de Sevilla. Es Máster en Arteterapia por la Universidad Pablo de Olavide. En 2014 realiza su primera exposición individual en la Facultad de Bella Artes de Sevilla titulada *Oración*. Entre sus trabajos, destacar *La dimora originaria* para ValdelArte, *Magnificat*, Palazzo baronale e fortezza, Ficarra, Messina, *I colori de Lazio*, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari de Roma, etc., etc.

De Antonio Durán, ya conocido por los asistentes, reseñó brevemente que fue catedrático de filosofía, y que es, además de un teórico de la Filosofía, una persona que vive desde la Filosofía, que busca continuamente la verdad, que lee asiduamente, en especial autores de pensamiento y sus obras.

Comenzó Elisabetta, quien, utilizando proyecciones de sus cuadros, nos habló de **“La estética como experiencia de lo bello en lo cotidiano”**. Analizó en profundidad la belleza, la luz, el color, la abstracción, las formas, la simetría (que es reposo y conexión), la asimetría (que es libertad y también caos)... Todo mientras hacía un repaso de su rica trayectoria de pintora. Nos mostró diversos retratos, también autorretratos magníficos. **El retrato** —precisó— es un tema que desde siempre me fascina, es realmente **el género con el que he empezado a pintar, es decir, a observar y metabolizar mi entorno**. También vimos **paisajes** en los que buscaba otras sensaciones, espacio líquido, la luz, la abstracción, el proceso creativo, el azar. Asimismo apreciamos su arte a través de **la fotografía**, que —confesó— ocupa un lugar importante en mi trabajo, como *soporte—referencia*, donde, utilizando transparencias y saturación del color intento provocar una sensación de profundidad y de expansión.

Insistió en la **simetría** citando al filósofo inglés, Roberto Grossatesta, que hablaba de una “metafísica de la luz”. Ciertas teorías tuyas me interesan mucho —nos reveló—, pues me parecen muy inspiradoras, como la idea de una corporeidad de la luz, que el autor define como primera forma corporal. De la exposición que hizo en la Facultad de Bellas artes de Sevilla, titulada *Oración*, destaca que **la persona es algo más que el cuerpo físico**, el rayo de luz desmaterializa el cuerpo —enfaticó—.

Me detuve especialmente en **pintar la boca, enmarcada en 90 círculos sobre base cuadrada** —nos contó. Habló también de la unión entre armonía y belleza, de la dicotomía entre luz y oscuridad, pero siempre hacia la luz, elemento indispensable en cualquier obra pictórica.

En el siguiente enlace podremos ver muestras de su magnífica obra:

[Obras de Elisabetta de Luca](#)

Antonio Durán, tras resolverse las dificultades con el portátil, nos expuso una presentación de PowerPoint, rica en imágenes y en ideas, titulado “El arte en nuestra vida”. Y nos mostró un lienzo de Ghirlandaio, donde, en un mundo burgués atento a lo concreto, irrumpe la musa con su magia produciendo el movimiento.

Decía Kant que las ideas no llueven del cielo —anunció—, sino de la experiencia, pero **hay cosas que escapan a las leyes físicas, como nuestra voluntad**; las decisiones no están marcadas por estas leyes, **así como el mundo de los sentimientos.**

En todas las culturas están representadas dos fuerzas: Visnú y Siva, Apolo y Dionisos. Para Ortega, épocas Kitra (claras, clásicas) y épocas Kali (negras, de transición).

La estética crea belleza mediante una unidad y un orden, no en base a conceptos. El arte es una revelación de que **por encima del caos hay una armonía, una luz sobre el abismo, el artista descubre esa armonía.** Los artistas son capaces de abrirnos horizontes.

Lo que permanece en el tiempo lo han fundado los poetas —certificó—. Las grandes culturas, como la griega, comienzan por grandes poetas: Homero, Hesíodo... Los hindúes, antes que hacer templos hicieron libros.

En el campo de la estética distinguió cuatro ámbitos: los políticos (poder), los sabios (inteligencia), los artistas (imaginación), los técnicos (hacer). Y entabló un breve diálogo sobre cuál de ellos nos parecía más importante para el buen funcionamiento de la sociedad. Por qué, y de cuál prescindiríamos.

Hay una *belleza adherente* a lo que debe ser el objeto: poesía, pintura figurativa, escultura arquitectura... Y una *belleza libre*, basada en la simple representación, como la música o la pintura no figurativa. El mundo del sonido es capaz de despertar en el hombre sensaciones y emociones que le hacen vibrar con lo más íntimo de la materia, dice Santayana.

Ética y estética.

La ética busca beneficios colectivos y tiene la utilidad como meta, mientras que lo bello y lo sublime sirven para la libertad futura, las percepciones de la belleza son posibles cuando nos sentimos libres de sombras. **La creatividad es la experiencia más sublime que poseemos, como la maternidad**, el artista que es capaz de crear, es como un parto, echa fuera de sí y se *re-crea* a sí mismo. El placer físico, sin embargo, muere en uno mismo.

Estética y política

YO es el lenguaje del mundo consciente, lo más profundo, (arte...), el NOSOTROS es el lenguaje de la intersubjetividad, (cultura), el ELLO es el lenguaje objetivo, de meras superficies.

“El grado de civilización de un grupo se mide por la energía que invierte en empresas libres y generosas, en embellecer la vida y cultivar la imaginación”, citó de nuevo al filósofo español, Santayana.

Hizo finalmente un repaso somero de la historia de la estética, subrayando que **lo largo de la misma se han ido sucediendo la razón y los sentimientos**: renacimiento, barroco, realismo, naturalismo, romanticismo... La sociedad burguesa ha integrado la ciencia, la razón y las vanguardias. El mundo oriental ha unido sensualidad y espiritualidad.

Vivir con arte es ser capaz de liberar nuestras mejores energías. La energía que pasa a través de nosotros, tiene distintos nombres: dios, amor..., En palabras de Frithof Capra: **Los átomos danzan la danza de Siva.**

En el coloquio se pregunta sobre “el duende”. Antonio respondió que Sócrates y Platón nombran las **divinas locuras** como la poesía, el amor, etc, y que quien tiene duende, el que practica el arte, está como poseído desde fuera.

También se preguntó sobre el miedo que transmiten algunas obras de arte, sobre todo la música en el cine, o el desgarramiento del canto jondo.

De hecho, contestó Antonio, la tragedia griega es ejemplo de que el arte transmite impresiones, no necesariamente sentimientos de placer... Todo lo que te salga de ti y te haga entrar en otra dimensión, es estética.

En el siguiente Blog de Antonio Durán se puede profundizar más sobre su pensamiento y en su obra: [Filosofía y filoficción](#)

Lógicamente, ambos conferenciantes ofrecieron mucho más, el necesario resumen solo muestra unas pinceladas... Quienes estuvieron presentes apreciaron el cuadro en su totalidad.

Miguel F. V.

Sentimiento-razón, ¿mundos separados?

En todas las culturas están representadas estas dos fuerzas: Visnú y Siva, Apolo y Dionisos, incluso santos místicos y guerreros.

Predominando una u otra según las épocas.
Para Ortega
épocas Kitra (claras, clásicas)
y Kali (negras, de transición).