

UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ACATLÁN

***“LA EXPERIENCIA ESTÉTICA DEL
ESPECTADOR DE ARTE”***

TESIS Y EXAMEN PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN FILOSOFÍA.

PRESENTA:

LÓPEZ GANDARELA RAFFLES IGNACIO

ASESOR: GARCÍA OLVERA JOSÉ FRANCISCO

DICIEMBRE 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS:

A ti querido lector que tomas el tiempo de revisar mi humilde opinión.

A la UNAM que ha brindado mi formación académica.

A la FES Acatlán por proporcionarme buenos profesores y una enseñanza filosófica adecuada.

A mis sínodos que tuvieron la disposición de leer mi trabajo y realizar aportaciones sumamente importantes para el fin del mismo.

A mi Asesor Panchito que se dio el tiempo de escucharme, leer mis apuntes y revisar el tema.

A Liliana compañera y novia que estuvo desde el principio hasta el final y que de algún modo me prestó su apoyo en todo el proceso de la investigación.

A Luis Francisco, compañero, colega y amigo por esas pláticas tan constructivas.

A mis amigos que en algún momento me escucharon. Sobretudo Roberto, Hugo y algunos otros que se me escapan que sin duda fueron importantes en mi formación.

A mi familia que siempre creyó en mí. Mi abuela, mis hermanos, mi tío y tías, primos y prima.

Y en especial a mi madre por todo su apoyo y confianza.

GRACIAS.

Para Lucrecia

*“Entre los hombres, Querefón, hay muchas artes,
cuyo descubrimiento se debe a la experiencia;
porque la experiencia hace que nuestra vida
marche según las reglas del arte, y la
inexperiencia que marche al azar...”*

Platón

*“Al recordarlo de nuevo como la fantasía de un
poeta, recibía de la situación un segundo placer;
siempre obtenía placer, al principio por ser el
objetivo estético, y luego por goce estético de su
propio ser. En la primera situación disfrutaba con
egoísmo, interiormente; en la segunda, la realidad
era elevada a concepción poética.”*

Kierkegaard Sören

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.

EXPERIENCIA ESTÉTICA EN EL ESPECTADOR DE ARTE......Pág.06

Objetivo......Pág.06

Orden de la exposición......Pág.10

Consideraciones generales......Pág.15

PRIMER CAPITULO.

EL ENCUENTRO CON EL EXTERIOR......Pág.17

a) Conciencia......Pág.17

a.1) Conciencia de la experiencia......Pág.20

b) Experiencia estética......Pág.27

b.1) Sensibilidad, sensación y sentimiento......Pág.31

b.2) Derivados del gusto......Pág.37

SEGUNDO CAPITULO.

REPRESENTACIÓN EN EL ESPECTADOR Y EMISIÓN DE JUICIOS......Pág.41

a) Posesión de los objetos de la experiencia......Pág.41

a.1) Regresión, segundo momento de captación de los objetos......Pág.43

b) Conservación y representaciones de imágenes de las experiencias......Pág.46

b.1) Imagen e imaginación......Pág.47

b.2) Recuerdo......Pág.50

b.3) Memoria. _____ Pág.52

c) Juicio estético. _____ Pág.55

d) Categorías estéticas. _____ Pág.61

d.1) Belleza _____ Pág.61

d.2) Hermoso _____ Pág.63

d.3) Sublime _____ Pág.66

TERCER CAPITULO.

EL ARTE COMO DEMOSTRACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA DESARROLLADA. _____ Pág.70

a) Primeras consideraciones y delimitación de lo que es arte _____ Pág.70

b) Sujeto creador de arte _____ Pág.76

c) Espectadores de arte _____ Pág.85

d) Finalidad del arte _____ Pág. 91

CONCLUSIÓN.

EL ESPECTADOR DE ARTE EN LA EXPERIENCIA ESTÉTICA _____ Pág.95

BIBLIOGRAFÍA _____ Pág.103

INTRODUCCIÓN.

EXPERIENCIA ESTÉTICA EN EL ESPECTADOR DE ARTE.

Objetivo.

La concepción del arte se distingue siempre en dos posiciones, una primera espiritual elevada al pensamiento y una segunda estética radicada en lo sensible. En ambas se encuentra una experiencia con el objeto, se manifiesta en el ser del hombre y éste recibe de manera corpórea o intelectual, teniendo en ambas algún tipo de experiencia.

La experiencia ha sido considerada por lo general como la base del conocimiento, es el principio del encuentro con los objetos y mediante ella el hombre es capaz de relacionarse con el mundo. A su vez la separación del sujeto con el objeto se demuestra, el hombre se siente ajeno a su entorno y mediante la experiencia es como conoce los objetos externos. Por ello considero de suma importancia dedicar un análisis a la experiencia, por ser la forma en que el hombre se relaciona y siendo a través de esta misma que conoce, dedicando especial énfasis en la relación y observando cómo es que se da la misma.

Basándome en el sentido progresista de la teoría hegeliana (sobre todo la que se manifiesta dentro de la *Fenomenología*, donde la experiencia sensible es la certeza del exterior y el primer paso hacia el conocimiento) trataré de observar cómo se da este inicio del conocimiento, cómo se da el contacto con el exterior, cómo las funciones del hombre progresan mediante cada relación y sobre todo describir las mismas, tanto sensibles (sensibilidad, sensación, gusto, recuerdo) como las que ejerce la conciencia (juicio, memoria, autoconciencia), para demostrar, mediante ellas, cómo se da la relación con los objetos, es decir la experiencia estética o sensible.

El objetivo de la investigación es exponer y describir las funciones que participan en la relación del sujeto con el objeto en la experiencia, viendo cómo es ésta, especificando el punto de partida hacia el conocimiento del exterior y analizando a detalle la relación sensible del sujeto.

Para la realización del objetivo tomo una experiencia particular y específica, la experiencia artística. Mediante esta experiencia el hombre despierta, en principio, todas sus funciones sensibles, sus sentidos se activan de manera inmejorable cuando se enfrenta a una obra de arte, se vuelve un ser estético; a su vez, en segunda instancia, mediante la experiencia artística el sujeto capacita su conciencia, logra tener

el acercamiento óptimo con el objeto, es capaz de emitir juicios de valor y su conocimiento del exterior aumenta. Por ello he decidido tomar esta experiencia que ayuda a describir todas las funciones sensibles que tiene el hombre al ser la experiencia estética por excelencia.

La relación artística es parte fundamental en la exposición, ya que mediante el análisis de la misma, pretenderé demostrar que el hombre despierta sus funciones en un estado óptimo, que la sensibilidad se activa de manera sobresaliente, que existe progreso en las funciones, que se nota mejor la aplicación sensible al objeto y el paso de la sensibilidad al conocimiento. Es dentro de la exposición de la correspondencia artística que intentaré demostrar las funciones del sujeto para tratar de exponer la experiencia sensible en mi investigación.

Para describir el fin de la investigación se basa en un análisis del título para la aclaración del mismo. Se empieza con la experiencia, es donde se da el encuentro del sujeto con el objeto, por ello es la base fundamental del trabajo, explicar la experiencia en una de sus particularidades, la del arte. Se tiene que tomar en cuenta que la experiencia es considerada base de todo conocimiento (teniendo como base una teoría kantiana). Es la demostración de que lo que se piensa es tal y como se piensa. Se encuentra en la experiencia el principio y el fin del conocimiento, es la que puede brindar las bases para conocer y, mientras la cual, se conoce, es decir la experiencia es un punto fundamental en el conocimiento humano, y por lo cual “*gracias a mi experiencia que pienso lo que pienso que es, es así como lo pienso*”¹.

Los orígenes del término experiencia provienen del concepto latino *experientia*, que según la Real Academia de la lengua Española² tiene cuatro significados: 1) Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. 2) Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 3) Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. 4) Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Los orígenes del término provienen del griego *εμπειρία* el cual está dividido en dos, por principio el prefijo *εμ* que significa en, dentro, entre; y en

---

¹ García Olvera Francisco. *Anthropos. El misterio del hombre*. Cuadernos de investigación, Programa de investigación, UNAM, ENEP Acatlán, México, México. 1997. pág. 45

² Se tomará para los significados de la RAE su versión en línea, a su vez se irá poniendo el link de la página consultada. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=experiencia 15 de junio 2010

segundo el sufijo *πειρια* que significa por principio prueba (concepto fundamental para el desarrollo del trabajo ya que es en la prueba donde se da la experiencia estética). Cuando los griegos utilizaban el término *πειρα* era para describir cuando se introducía algo en la boca, al tener el contacto sabían lo que era, en el contacto se demostraba el sabor del objeto. Entonces cuando se habla de *εμπιρια* significa estar en la prueba, es el contacto directo con el objeto.

Cuando el término lo adoptaron los latinos se modifico, cambiando el tiempo del verbo, ya no se está presente ante el objeto sino ya es pasado. Cuando se dice *expiriri* se deduce la división igual que en el griego donde *peira* se conserva como prueba, pero el prefijo *ex* ya denomina un tiempo pasado, ya no es el contacto directo con el objeto, sino que ha sido superado y es pasado, es lo conservado en el sujeto de la prueba del objeto “*Expiriri significa saber de algo por haberlo hecho o por haber intentado hacerlo*”³. El estado en que se encuentra el sujeto cuando se da el contacto y aparece el sabor es a lo que remite *empíria*. Un estado empírico es el saber cuándo se encuentra en estado directo con el objeto, es el presente, es la relación directa con el objeto, es un estado inmediato, el objeto se da de manera directa. Posteriormente cuando ha pasado el fenómeno y cuando ha pasado el encuentro primero, se queda algo en el sujeto, es lo que se llama experiencia, es después del primer contacto con el objeto, incluso puede no estar el objeto frente al hombre o en el sentir subjetivo, es propio del individuo, es lo que ha brindado el exterior (manifestando con ello una base hegeliana).

Para seguir delimitando el título de esta investigación, se entiende por estética, según el análisis etimológico y su sentido primordial que se encuentra en la palabra, como lo perteneciente a la percepción de la belleza, un placer estético, o bien, lo artístico o de aspecto bello⁴. Se puede inferir que tiene un origen diferente a lo que se determina en la actualidad, por eso es necesario ver a que realmente remite este término. Los griegos tenían un concepto para definir lo sensible, que es *αισθητικος*. En primer lugar se entiende por estética lo sensible, lo que se determina en un aspecto corporal y no de la razón, pero ¿cómo es que llega a definirse como perteneciente a la belleza, si la belleza se observa desde la conciencia?, pues, definido por lo que agrada a los sentidos y llega a considerarse bello o soportable a través de los receptores corpóreos, que son los sensibles, podría ser en una primera instancia como la belleza entra por los sentidos, como lo desarrollado por el gusto, pero

---

³ *Óp. Cit.* García Olvera Francisco. *Anthropos. El misterio del hombre*. pág. 45

⁴ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=est%E9tica 15 de junio del 2010

debe elevarse a mayores grados para llegar a la belleza, la cual se enfoca al juicio y no al gusto que es corpóreo.

Dentro de los conceptos de estética se infiere que se encuentran ligados directamente a la experiencia primera, la experiencia que interesa para el fin de la investigación, dentro la cual, se da el contacto directo con el objeto, es el mismo objeto quien brida la percepción, a su vez el encuentro es gracias a este objeto estético, dejando fuera en este momento toda consideración correspondiente al arte quedándose la relación en un plano receptivo propiamente. La estética es un estado sensible que se determina en el sujeto y gracias a la experiencia se da. Siendo efecto de lo sensible determinará un momento de la experiencia, por ende, se manifestará en ella. Experiencia y estética van ligadas. Se puede definir como experiencia estética a la relación que se forma entre el objeto y el sujeto en un primer momento, un acercamiento por medio de los receptores sensibles (los sentidos), la cual es determinada por el objeto y en donde el sujeto se encuentra en cierto modo pasivo ante el exterior, limitado bajo las facultades correspondientes para la captación del exterior y su propio desenvolvimiento sensible. Se puede definir a la estética como un conocimiento de lo sensible, es por ese motivo que se toma como fundamento de experiencia para el desarrollo del trabajo, la estética será en este momento vista como perceptiva, sin enfocarse en una ciencia de lo bello, que eso se verá en un aspecto artístico en donde se desarrollará más adecuadamente una estética, o bien, un análisis de la experiencia estética en la relación artística.

Siguiendo con el análisis, se encuentra con el concepto de espectador que se entiende desde la definición del mismo como el que mira con atención un objeto. Proveniente del latín *spectator, oris*. Otra determinación podría ser aquel que ve un espectáculo o *spectaculum*, ya sea una obra de arte o el aspecto de algo. Se nota que ambas tanto *spectator* como *spectaculum*, tienen en su raíz al verbo *spectare*, que es mirar, considerar o contemplar, es decir que va mas allá del *videre*⁵ y se establece como una mirada más profunda con respecto al objeto. No es cualquier espectador, es en la relación con el arte donde se observa al espectador, en la relación sujeto obra artística. Se entiende al espectador como el sujeto capaz de tener experiencia, pero lo que realmente importa es el desarrollo de sus funciones y ver qué es lo que se necesita para llegar a tener experiencias más allá de las

---

⁵ Se utilizará en adelante el libro de: Villaseñor Cuspinera Patricia *Latín. Vocabularios específicos*. Facultad de Filosofía y Letras, DGAPA, UNAM, México, 2004. Para analizar los términos en latín.

normales, que no se queden en mero juego de sentidos. Por ello, es importante ir aclarando que al espectador se le verá como la parte fundamental del arte, en esta relación del sujeto con el objeto, pero en la cual trata de comunicar algo, de recibir, de enfrentarse ante el objeto artístico y a su vez, él mismo, se debe quedar con una experiencia diferente a todas las anteriores, ir modificando a cada encuentro con el objeto su percepción y sus funciones.

En la consideración con respecto al arte se basa en la relación sujeto objeto, en el creador en sus encuentros con la obra en producción, en el interprete con su relación con la obra a reproducir y en el crítico en su relación especializada ante la obra. El arte se encuentra en las relaciones, no en la obra ni en los sujetos participantes, sino en la relación que cada uno tiene ante la obra, en su hacer propio y en las constantes experiencias que tienen artísticas y por ende estéticas. Observando en todos los casos que cada uno de los sujetos que participan en relación con la obra son espectadores antes de cualquier especialización.

Orden de la exposición.

En primer lugar es importante empezar el recorrido de la investigación con un tema fundamental para el fin del mismo, el cual es la conciencia, ya que es donde el sujeto analiza sus experiencias, así mismo es donde se da un proceso igual de experiencia en la autoconciencia. Al observar la conciencia se demuestra que es la que se encarga de la conservación del conocimiento del exterior. Es la función que el hombre debe tener para enfrentar a los objetos externos y por la cual el hombre tiene experiencias. En la conciencia el sujeto ve su diferencia con el exterior, la experiencia sensorial se nota en la conciencia, por ello es menester iniciar por definir la experiencia en la conciencia.

Dentro de la autoconciencia se observa al sujeto como capaz de recibir los objetos, es una experiencia interna en la cual el objeto no se toma, simplemente, a través de lo captado por el sujeto en la experiencia sensorial, logra crear en él el concepto que define al objeto presenciado. A través de la autoconciencia el sujeto logra tener una experiencia interna, confronta el objeto percibido por los sentidos contra los conceptos guardados en su interior, intentando definir al objeto de la experiencia nueva en los conceptos creados por la conciencia, es un enfrentamiento entre objetos que se realiza en el sujeto. Esto es lo que se intentará demostrar cuando se analice la conciencia de la experiencia. Dentro de esta definición, se toma base en la teoría hegeliana de la experiencia de la conciencia, con el fin de demostrar la experiencia interna del sujeto e ir definiendo una experiencia para apuntar hacia la experiencia que interesa a la investigación que es la experiencia estética.

Una vez analizada la conciencia, que es donde se administran las experiencias y el conocimiento del exterior, es tarea de acercarse hacia el desciframiento propio de la investigación, la experiencia estética. Proveniente de un conocimiento racional, el hombre se enfrenta ante los objetos, aquí se da el contacto con el exterior, se manifiesta la experiencia estética.

La forma en que el sujeto se relaciona con el exterior es por medio de los sentidos, son los órganos que facultan al hombre a tener el contacto con los objetos, es a través de éstos como el hombre se relaciona con el exterior. A partir de los sentidos se capacitan ciertas funciones del sujeto que aplican para la relación con el objeto. En principio se faculta la sensibilidad, que es la función de los hombres para el contacto externo, es por la cual se relaciona el sujeto con los objetos, aquí se encuentran los sentidos, que son las extensiones del hombre para acercarse a los objetos, mediante los sentidos el sujeto puede ver, oír, sentir, oler y por supuesto probar los objetos.

Otra de las funciones que se facultan a través del contacto con los objetos en la experiencia estética es la sensación, la cual se entenderá como la forma en que los objetos se presentan en el sujeto. Dentro de esta función se encuentra la impresión, es lo que queda en el sujeto a partir del contacto con el objeto. La sensación es la función que administra los objetos en el sujeto, es la observación en la conciencia del hombre, es la impresión que brinda el objeto en la experiencia estética. En la sensibilidad se da el contacto con el objeto, y, a partir del mismo, proviene la sensación del objeto, es la visión del objeto.

Una vez teniendo la sensación que ha brindado el objeto aparecen los sentimientos, éstos se definen en placenteros o dolorosos como principales. Los sentimientos son provocados por los objetos, pero hechos por el sujeto, no existe el contacto con el objeto, son consideraciones que el sujeto ha brindado a los objetos, son la aceptación o el rechazo que el sujeto da a los objetos, son afectaciones a su ser. Los sentimientos son la conservación sensorial que tiene el sujeto a partir del contacto con los objetos, son derivados del gusto, función que faculta al sujeto para el contacto con los objetos y que se produce en cada experiencia estética. El gusto es la función del hombre que surge a través del contacto con los objetos, es la calificación que le da el sujeto a cada objeto en la experiencia. El gusto es el sabor conservado de la experiencia, se dice sabor porque es a través de la prueba (de la empiría), que el gusto se da, es una reacción casi inmediata al contacto con el objeto, es cuando el hombre dice si le gusta o no. El gusto y los sentimientos se podrían definir como inmediatos y corpóreos, ya que es a través del contacto con los objetos que se dan, a su vez, quedan en un plano sensible, se siente el sentimiento en el cuerpo y no en la conciencia.

Para la segunda parte de la investigación se empiezan a definir las funciones que tiene el sujeto para la captación de los objetos, funciones que ayudan a conservar las experiencias; son las que permiten tener un crecimiento hacia el conocimiento de los objetos; es la conservación de las experiencias y la representación de experiencias anteriores. Una de las consideraciones a tomar es saber que se entiende por representar, en su definición primaria se encuentra como volver a poner algo enfrente⁶, a hacer algo presente de nueva cuenta, en fin, es traer de nueva cuenta algo. Los latinos lo entendían como *repraesentare*⁷ en donde se encuentra el prefijo *re*, que significa repetir, y *praesentare* que es estar en frente, en tiempo presente. Es el regreso del objeto en el sujeto ya no encontrándose ante ese mismo objeto. Es la conservación de la experiencia.

En primer lugar se nota una interpretación del sujeto, no es el objeto como tal lo que el sujeto conserva, sino la interpretación que ha efectuado sobre él en la experiencia estética, lo reduce a su concepción, capta del objeto lo que le interesa. En la interpretación se da una reducción del objeto, se mantienen los aspectos fundamentales de cada encuentro para la captación de los objetos. A su vez otra función que aplica el sujeto hacia los objetos es la percepción. Una vez tomado lo que le interesa del objeto, el sujeto intenta tomar todo lo que el objeto pueda brindarle. La percepción es la capacidad de recibir los objetos del exterior, es sensible, es ver al objeto de manera correcta, es captarlo en su totalidad, es el intento de captura que tiene el sujeto en la experiencia estética, es la relación del sujeto con el objeto, es lo que el sujeto conserva del objeto en la experiencia y que faculta al hombre hacia posteriores experiencias.

Una vez captados los objetos por el sujeto, ya superada la percepción y la interpretación que se ha dado en la experiencia, surgen otras funciones del sujeto, un segundo momento de la captación de los objetos. Dentro de éste surge la intuición del objeto, el sujeto ha tenido la percepción del objeto y surge la intuición del mismo, es la mirada fija hacia el mismo. A su vez la intuición faculta a sujeto a posteriores experiencias, ya que, lo conservado en el sujeto del objeto llega en forma de intuición ante una nueva experiencia estética, por principio se intuye el contacto a partir de contactos anteriores, por ello la intuición queda como lo conservado del objeto.

---

⁶ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=representar 16 junio 2010

⁷ Términos latinos tomados del libro *Vocabularios específicos* antes mencionado.

En la intuición llega la representación del objeto en forma de imagen, se presenta el objeto nuevamente pero ahora en una imagen formada por el sujeto a partir de la experiencia y del conocimiento que llegue a tener. La imagen es la forma en que se tienen los objetos en la conciencia, es el reflejo de los objetos, este reflejo se da en la conciencia. A través de las imágenes, que de los objetos se conservan en el sujeto, es como el hombre conoce, las imágenes se presentan en nuevas experiencias estéticas, ya sea para complementar el objeto percibido, o bien para comparar la imagen con el objeto presenciado en la experiencia. Estas funciones se observan en la imaginación, que es la creadora de imágenes.

La imaginación es la función del sujeto por la cual el objeto se presenta, a ésta se le puede ver en la investigación en tres partes, la primera pasiva, que se encarga de recibir simplemente la imagen del objeto, una activa, que a partir de un objeto percibido crea la imagen en sus consideraciones, y la tercera, que es creadora de imágenes nuevas, a través del conocimiento del exterior que tiene el hombre su imaginación es capaz de crear nuevos objetos, es la fantasía.

La conservación de las experiencias se da en otras dos funciones del sujeto, el recuerdo y la memoria. Realizando una diferenciación entre ambas. Por principio en el recuerdo se retoman experiencias sensibles, es corpóreo propiamente, por su parte la memoria se dirige a un plano más elevado, es el conocimiento adquirido a través del contacto con los objetos, existe raciocinio y por su parte el recuerdo, muchas veces, se pierde al ser sentido. El recuerdo es observar el pasado en el pasado, es lo que quedo de la experiencia, es sensorial, uno recuerda una caricia, algo visto o algo por el estilo, pero no lo retoma al recordarlo, sino se queda en el pasado. Por su parte la memoria es lo pasado traído al presente, es el conocimiento que se formo a través de los distintos contactos con los objetos, es el saber del objeto, se memoriza y al enfrentarse ante otro objeto la memoria aparece y modifica la percepción del objeto nuevo, a través de los conceptos es como se compara el objeto nuevo en la conciencia. En la memoria existe el recuerdo, es la primer parte de la memoria, pero en el recuerdo no hay memoria, se pierde en la sensación. Ambas son la representación y conservación de las experiencias, una primera que recuerda lo sensorial y la segunda que memoriza el objeto para el uso en posteriores experiencias.

Una vez vistas las representaciones y la conservación de las experiencias se presenta el juicio, que es la función del hombre para la categorización de las experiencias estéticas en la conciencia. Observando en esta parte ya la inclinación hacia la experiencia estética, hay que ver las categorías estéticas para ver lo que buscan las obras de arte, la belleza. Quien se encarga de ver si un objeto es bello es el juicio, es la capacidad de juzgar por la cual el hombre determina los objetos sensibles. En esta función ya no existe el contacto con el objeto, es ajeno a la experiencia, el objeto es capado y el juicio realiza su

función determinando si lo percibido es bello o no. El juicio es superior al gusto, ya que el gusto es inmediato y corpóreo y el juicio es una función más desarrollada, en él se considera un plano a priori, la belleza.

Las categorías del juicio principales son la belleza y la fealdad. Pero como la concepción de belleza queda en un plano muy subjetivo y es muy difícil de definir lo bello, en la investigación se partirá de lo hermoso para definir lo bello, se intentará hacer un acercamiento hacia lo que el juicio determina. Lo hermoso en los objetos es lo bien formado, lo bien hecho, cuando un objeto es hermoso es que tiene buena forma, es bien apreciado por el sujeto en las experiencias, no hay fallos en el contacto sensible. Por otro lado se incluye también la definición de lo sublime para ver que en el sujeto también incluye el juicio a su conciencia y no sólo a lo sensible, al ser lo sublime lo que sale de los límites de la sensibilidad, es cuando el objeto sobrepasa estos límites y se dirige en su representación a la conciencia, lo sensorial se supera. Intentando con estas dos categorías acercar a los fines de las obras de arte, la satisfacción completa del sujeto en la experiencia estética, tanto corporal como intelectual.

Por último y para concluir la investigación, la tercera parte está enfocada en ver la relación del sujeto ante el objeto en el arte. Empezando con la definición de arte que sirve para el empleo de la investigación, la cual es de que el arte está en la relación del sujeto con el objeto, no está en la obra ni en el sujeto, sino en la relación que se da entre ambos. El arte por principio es la cualidad de hacer algo bien hecho, es el hacer con habilidad y excelencia, de ahí se parte para observar que en el arte existe un hacer, el hacer del sujeto.

Se empieza por definir al sujeto creador de arte, el genio, el sujeto que es capaz de objetivar su conciencia, es el que pone algo en el exterior. La relación que existe entre el genio y su obra al ir la creando es una relación artística, ya que despierta todas las funciones presentadas en la investigación, son las constantes experiencias estéticas que tiene el sujeto las que permiten crecer y desarrollar las funciones perceptivas. El creador tiene una función en especial desarrollada, la fantasía, con la cual el hombre crea desde la conciencia y logra objetivar lo pensado.

Por otra parte se nota al espectador de arte, llega a través del análisis de dos personajes que el arte tiene, el intérprete y el crítico. Estos personajes son los que determinan las obras creadas con anterioridad, ya sea, interpretando y recreando las obras, o bien juzgándolas y categorizando las diversas obras creadas. Aclarando que en cada sujeto partícipe del arte se encuentra un espectador, ya sea el creador, el intérprete o el crítico, son espectadores por principio, son sujetos que han

desarrollado sus funciones perceptivas y logran especializarse, sus experiencias serán mejores que las de cualquier persona, son los que contienen todas las funciones mencionadas, son los espectadores de arte ideales. Observando en este apartado el fin del arte, la finalidad que tiene la creación artística, así mismo la experiencia estética que tienen los personajes, siendo éstas muy claras al tener desarrolladas todas sus funciones, así el contacto con los objetos es de mejor manera.

Consideraciones generales.

Para la demostración de la finalidad de la investigación se intuye en una primera instancia un sistema fenomenológico, ya que se parte del fenómeno para llegar al conocimiento, la base de todo saber se encuentra en principio por lo presentado por el objeto, el fenómeno. En un principio y como base de este estudio será considerado a Kant, al ser quien manifiesta a la experiencia como la base del conocimiento, “*No cabe duda que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia*”⁸, por ello la base de este estudio radica en este autor en lo que concierne a la experiencia, esto tomado de su libro “*Crítica de la razón pura*” donde en la primera parte, sobre todo en la introducción, menciona a la experiencia como la base del conocimiento, como el principio del conocimiento, por ende por ser en donde se encuentra el encuentro con el exterior.

Siguiendo el estudio fenomenológico y con la línea de investigación se toma a Hegel en su “*Fenomenología*” ya que el mismo nombre menciona el motivo de la investigación, el fenómeno. Observando en este texto lo concerniente a la experiencia como base del conocimiento, encontrando los fenómenos en el interior del sujeto, es donde recae toda experiencia, siendo ésta la base del contacto con los objetos. Se basa el estudio en la introducción, ya que es donde se habla de la experiencia en un sentido que ayuda a explicar los fines de este empleo. Se apoyará para esta causa en otro autor, Heidegger, que con ayuda de su apartado “*El concepto de experiencia en Hegel*” se podrá demostrar de mejor manera el concepto de experiencia, viendo que existe en la conciencia como autoconciencia, es ver los objetos pasado el fenómeno, es lo que el sujeto ha guardado de las impresiones que el exterior brinda, y por ello se puede indicar un progreso en las experiencias, por siempre conservar algo en el interior.

---

⁸ Kant M. *Crítica de la razón pura. Tomo I.* Editora Nacional. D.F., México. 1973. pág. 55.

El motivo de basarse en estos autores es para de seguir una línea de investigación clara, en la cual, la base es la experiencia, es ella quien determina al conocimiento y el principio del acercamiento con los objetos. A su vez estos mismos autores son tomados como base en el estudio estético que se lleva más adelante, en la relación artística, en Kant se toma su "*Critica del juicio*", de Hegel su "*Estética*" y de Heidegger "*Arte y poesía*" es donde esta investigación se basa, en describir las funciones que tiene todo espectador ante el arte. A su vez ya para hablar de arte, se toma a autores más recientes, los cuales son Samuel Ramos y Benedetto Croce, al seguir éstos la misma línea de investigación, y basarse en los autores antes mencionados.

Uno de los aspectos a considerar de la investigación es el análisis etimológico que se realiza a algunos conceptos, en especial a los fundamentales en las funciones que el sujeto tiene para la captación de los objetos. Se hace con el motivo de llegar al origen de la palabra, ver a lo que remiten en su sentido original, llegar a su primera instancia. Para que el concepto quede claro, no haya fallas en la comprensión de lo que se está mencionando, no existan confusiones en las interpretaciones que el concepto puede brindar y delimitar el concepto. Para lograr esto se tomará a partir del estudio de la palabra en sus etimologías, empezando con el latín y llegando al griego y partir de ahí, se hará con la ayuda de en primer lugar del diccionario de la *RAE* y proseguirá con el "*Compendio de etimologías grecolatinas del español*" para llegar a observar sus orígenes ya sean latinos usando "*Vocabulario latino*" y en el caso del griego "*Diccionario del griego clásico*", analizando los conceptos y las definiciones que de ellos se brinda tratando de dar una interpretación para el fin del trabajo.

PRIMER CAPITULO.

EL ENCUENTRO CON EL EXTERIOR.

a) Conciencia.

La experiencia es la base del conocimiento, por lo cual, es el primer acercamiento y la única relación con el exterior, por lo tanto hay que tener claro cómo es que se da la experiencia, cuáles son las funciones que se necesitan para tener una experiencia adecuada y sobre todo en que se basa el sujeto para conocer al objeto. A su vez habrá que ver cómo se aproximan los objetos al hombre, y por ende, cuáles son sus facultades de conocer a los mismos. Por estas circunstancias se tomará como la base a la experiencia de la conciencia para acercarse a un desciframiento de la experiencia estética.

La facultad de conocer se da por medio de la experiencia y donde llegan éstas es a la conciencia. Los objetos encontrados se establecen por medio de conceptos y a su vez la conciencia brinda ideas que determinan el conocer. Pero lo inicial y lo que hay que entender es cómo se dan estas experiencias, si existe algún antecedente o si las ideas que se tienen de los objetos se internan dentro de los sujetos y son ellas quienes permiten tener experiencias posteriores.

*“el conocimiento no es un instrumento de nuestra actividad, sino, en cierto modo, un médium pasivo a través del cual llega hasta nosotros la luz de la verdad, no recibiremos esta tampoco tal como es en sí, sino tal y como es a través de este médium y en él”*⁹ Habrá que poner atención a esta cita, ya que manifiesta que tanto el conocimiento como la verdad llegan a través de un *médium*, pero ¿cuál es este *médium*?, por las circunstancias propias del trabajo se considera la experiencia como el medio para que lleguen el conocimiento y la verdad (asuntos no tratados, pero si descifrando el medio por el cual llegan). Este es el principio de la teoría de la experiencia y define, al parecer, lo que se busca. Se entenderá en primer lugar al conocimiento como el medio por el cual se presentan los objetos en el sujeto, esto sugiere que es la función del hombre que puede acercarse y tener contacto con el exterior, es la capacidad del hombre por la cual se da una correlación con lo objetivo y en la cual el exterior reside por medio de conceptos e ideas generadas en la conciencia.

---

⁹ Hegel G.W.F. *Fenomenología del espíritu*. Fondo de Cultura Económica. D.F., México. 2003 decimocuarta edición. pág. 51

Para entender cómo es que se muestra el exterior ante los sujetos es necesario, en primer lugar ver que lo objetivo llega en forma de fenómeno. El uso del término será para describir cuando se encuentra en contacto directo, cuando el objeto aparece. Fenómeno viene directamente del griego *παινομενον*, el cual indica lo que es alcanzado por la luz, lo iluminado, lo que se presenta ante la vista del hombre. Por lo cual el fenómeno se entenderá como lo que brilla, o mejor dicho, lo que sale a la luz y es observado por la conciencia del sujeto, este es el primer momento de la experiencia, es cuando surge el fenómeno ante los sentidos. Para el despliegue del trabajo el fenómeno se convierte en objeto, ya que el fenómeno sólo es la impresión primera, en el contacto directo, pero cuando ya hay relación, el fenómeno deja de estar iluminado y se convierte en objeto, que es lo que choca con el sujeto, la conciencia deja de estar alumbrada por él y se vuelve objeto de la conciencia.

Anteriormente y retomando la cita anterior se puede acercarse a lo que intenta decir Hegel cuando dice que por medio de esta luz de la verdad, esto es el fenómeno, por otro lado la conciencia es un medio, ya no es la experiencia el medio, sino la conciencia es el medio por el cual llegan los objetos al sujeto, pero ¿cómo es un medio?

Se entiende la conciencia como un medio, ya que es la facultad que tiene el sujeto para conocer el exterior, por ello hay que comprender a fondo lo que es la conciencia. Se define como la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta; conocimiento interior del bien y del mal; conocimiento reflexivo de las cosas; actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto¹⁰. Se nota dentro de estas definiciones un acercamiento hacia lo que busca la investigación, sobre todo en la primera, ya que intuye un conocimiento reflexivo, es decir que se ve a ella misma dentro del juego del conocimiento, por otro lado es una propiedad del sujeto y es en él que se brinda. Viendo su análisis etimológico se demuestra que deriva del latín *conscientia-ae* que es una palabra compuesta que remite al *cum* y al *scire*, en el cual el primero brinda una propiedad o algo que está ligado y el segundo manifiesta al saber de los objetos, al conocimiento. Un análisis más profundo se realizará del concepto *scire* más adelante, por ahora queda que la conciencia es tener conocimiento, poseer un saber de los objetos.

Observando las definiciones analizadas de la conciencia se puede decir que la conciencia es y se da en el sujeto y el objeto queda relegado a un plano secundario, el fenómeno es donde parte y el objetivo de

---

¹⁰ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=conciencia

la conciencia. La conciencia es una función del sujeto que se manifiesta en la experiencia, mediante ella el objeto se brinda, pero hay que notar que el conocimiento o la conciencia siempre será subjetivo, el hombre es quien conoce, el objeto se presenta como fenómeno y sólo captura la conciencia del sujeto lo que le interesa del mismo, lo que se ilumina ante el hombre a través de la experiencia.

Al decir que la conciencia es un medio del conocer, se puede interpretar como la función que posee el hombre para tener acceso al exterior, esto es, que es donde el exterior se comprende, en la conciencia del sujeto, es donde se dirigen las sensaciones y en las cuales se manifiestan. Por ende, es necesario saber cómo es que se da esta relación.

La conciencia es la que atrapa, limita y captura al exterior, pero esto es meramente relativo, dado que si bien la conciencia toma lo objetivo, no logra captarlo de manera total, es decir, que no toma al exterior completo, sólo justifica y toma de él lo que le interesa, sujeta una parte del objeto, limita al objeto en un saber relativo a cada conciencia.

La conciencia es el medio por el cual se manifiesta en los hombres el exterior, pero solamente se puede tener una parte de él, la que captura la conciencia, es ella quien toma del objeto lo que le interesa y lo que es competente de conocer. Habrá que observar que esta comprensión del exterior se da de manera subjetiva e incompleta. El exterior no se conoce del todo, sólo la parte que la conciencia es capaz de capturar del objeto en cuestión, es decir que la conciencia solamente tomará una parte del todo, no se toma o atrapa al objeto, sino sólo lo que la conciencia sabe con respecto al mismo (el objeto de la conciencia), esto es lo que denomina esta supuesta posesión.

Se tiene una conciencia que es capaz de tomar al exterior de manera parcial, por lo cual no conoce al exterior sino de manera subjetiva, por ende puede llegar al engaño, por otro lado se tienen intuiciones anteriores a todo contacto con el exterior, las cuales como principales son las intuiciones de espacio y tiempo.¹¹ Éstas no se conciben en una relación directa con el exterior pero se encuentran dentro de los sujetos y definen el saber de los objetos. Este tema no se tratará aquí porque alejaría y desviaría el tema a seguir el cual es la experiencia de la conciencia y no en su parte lo que es la conciencia y las bases del conocimiento, por lo cual sólo se mencionan de manera que no queden huecos en el

---

¹¹ Términos utilizados por Kant en su obra: *Critica de la razón pura*, que son internados dentro de las concepciones de estética trascendental. Ellos para justificar la experiencia como intuiciones puras a priori.

desarrollo del tema, por lo pronto bastará con saber que el exterior se muestra en el sujeto y es la conciencia quien lo toma y categoriza para su entendimiento y su comprensión.

*“en esta investigación, el saber es nuestro objeto, él es para nosotros; y el en sí del saber, que resultaría de allí, sería más bien su ser para nosotros: aquello que nosotros afirmaríamos como su esencia no sería su verdad, sino solo nuestro saber de él.”*¹² Se nota en esta cita lo que se viene diciendo, que del exterior sólo se toma la parte que la conciencia sabe del objeto, es un saber de él, un saber para la conciencia, lo que puede saber del objeto y no lo que es, no es en sí mismo, sino para la conciencia, es lo que se puede atrapar y es ahí donde se funda el conocimiento. La conciencia en sí misma es parte esencial del sujeto. La experiencia de la conciencia lleva dentro de sí una base para el conocimiento posterior del exterior, es en esta experiencia que se da dentro de la misma conciencia donde se determina una base para un conocimiento posterior o para una experiencia externa nueva. Se toma la base hegeliana de la experiencia de la conciencia, ya que todos estos últimos conceptos mencionados tienen su fundamento en una teoría hegeliana, por ello como base de una experiencia de la conciencia se toma a este autor, para ir descubriendo con base en la conciencia qué es la experiencia.

a.1) Conciencia de la experiencia.

El objeto del conocimiento no se localiza en el entendimiento humano, se halla fuera de este intento de captura que al final sólo cae en la mera reconstrucción de las experiencias con los objetos y la supuesta toma de los mismos como propios. Es la experiencia determinada dentro de la conciencia lo que atañe en la investigación, es este movimiento dentro de la misma que captura a los objetos lo que brinda la experiencia de la conciencia, dejando la experiencia empírica relegada de ésta y no abordada dentro de la investigación en este momento, dado que se llegará a ella por medio de la no aportación de la conciencia para llegar a los objetos como son. Por ende se enfocará en este momento en describir a la experiencia de la conciencia para no complicarse con otro tipo de experiencia, suena reductible, pero es la mejor forma de acercarse a la experiencia en primer término, dado que no se puede llegar a la experiencia como tal (exterior) por el hecho de no tener contacto con el exterior en este momento. La conciencia es subjetiva, pero lo objetivo debe acercarse a lo cognoscible por el sujeto, a la experiencia de la conciencia que radica en el saber, es la subjetividad del conocimiento y su base está en el objeto.

---

¹² *Óp. cit.* Hegel G.W.F. *Fenomenología del espíritu* pág. 57

Realizando una división se tiene una conciencia natural que captura al objeto y por otra parte una conciencia de sí misma, una conciencia que se examina a ella como base del conocimiento, un preámbulo que ayudará a tener nuevas experiencias, una conciencia que cataloga y define las experiencias para una mejor comprensión posterior. Se notan, pues, dos tipos de conciencia, una primera que se relaciona con lo objetivo, donde cae el exterior y donde lo toma, y una segunda que se toma a sí misma y cataloga el conocimiento. *“al examinarse a sí misma la conciencia, lo único que nos queda también aquí es limitarnos a ver. En efecto, la conciencia es de una parte, conciencia del objeto y, de otra, conciencia de sí misma; es conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber de ello.”*¹³ Este examen al que se refiere la cita es a lo que se llamará experiencia de la conciencia, es lo que atañe a la investigación en este momento y en la cual se nota cómo es que la experiencia delimita a la conciencia.

La conciencia interna sólo ve lo que es para sí, es ella quien determina el saber de los objetos. A su vez la conciencia se ve a sí misma y conoce, la experiencia de la conciencia es cuando ve lo que ha brindado el objeto, es posterior a la experiencia primera, al contacto con el objeto, es en ella donde se comprimen los objetos que posteriormente serán convertidos en conceptos para su ulterior comprensión y conservación.

Habrá que observar cómo es que se dan los conceptos y qué son. Se entiende por concepto la idea que concibe o forma el entendimiento y al pensamiento expresado con palabras¹⁴. El término deriva del latín *conceptus* y se divide en dos como *con/ cipere, io, cepi, ceptum*, donde estas determinaciones proceden del *capere* que significa tomar, coger, agarrar, y *cum* que es acompañar, con; entonces concepto es con lo tomado.¹⁵ Realizando un análisis de esta determinación se observa que concepto significa entender o comprender, pero en realidad es estar al lado de lo tomado (entiéndase por tomado al objeto de la representación en la experiencia), por así decirlo el concepto es lo que se toma del exterior, lo que la conciencia logra tomar del objeto será el concepto, por eso es lo que se puede expresar y comunicar, por concepto se entiende la parte del objeto que la conciencia ha podido tomar y hacerlo suyo, en fin, el concepto es el resultado del enfrentamiento de la conciencia con el exterior retomándose en una nueva experiencia siendo el resultado de la misma.

---

¹³ *Ibidem* pág.58

¹⁴ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=concepto

¹⁵ Análisis tomado del libro *Vocabularios específicos*.

La conciencia toma algo del objeto y es a lo que se llama concepto, que es el medio por el cual es posible comunicar los objetos y el cómo conservarlos. La conciencia tiene en su interior conceptos adquiridos anteriormente en experiencias pasadas, es dentro de estos conceptos cuando al verlos o verse a sí misma la conciencia se realiza la experiencia de la conciencia, es tener el contacto con los conceptos de los objetos en la conciencia.

La conciencia sólo brinda una imagen del objeto, es solamente para ella en este ir y venir con el objeto, únicamente ve lo que en ella es verdadero, el objeto queda desplegado al plano de la visión de la conciencia, *“es cierto que el objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, que ella no puede por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es”*¹⁶ Este es el fundamento del conocimiento, pero habrá que ver si esto es verdadero. La conciencia sólo toma lo que le afecta del objeto, pero existe un predecesor en el cual la conciencia actúa para descifrar la experiencia actual, es decir que en la conciencia es donde se da la experiencia, ya que ha tomado parte de los objetos y los ha catalogado. Es en ella misma donde un nuevo objeto se transforma aproximándose a los conceptos que de los objetos se han tenido. Se intuye que los conceptos son quienes definen al objeto nuevo y el encuentro con el exterior, los que se internan en la conciencia estableciéndola y definiéndola.

Se sabe qué experiencia define lo que se ha dejado después del contacto con el objeto, es posterior a la prueba del exterior (*peira*), entonces ¿cómo se puede hablar de una experiencia en la conciencia? sí dentro de ella no se encuentra el objeto externo y no hay contacto con él, sino simplemente con el concepto que de él se ha formado en la conciencia. Se ha visto que existen dos tipos de conciencia y es en este movimiento dialéctico dentro de la conciencia de sí misma donde se dará la experiencia de la conciencia.

*“este movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo en sí misma, tanto en su saber cómo en su objeto, en cuanto brota ante ella el nuevo objeto verdadero, es propiamente lo que se llamaría experiencia”*¹⁷. En esta cita se podría llegar a lo que la descripción del trabajo busca, pero hay que entenderla de manera correcta. Dentro de la conciencia existe un movimiento que proviene desde el objeto pero que no termina allí y no se limita a éste, se encuentra dentro de la conciencia una apropiación de los objetos y una catalogación a partir de experiencias previas, que llevan a descubrir y tomar al objeto como propio, es decir que dentro de la conciencia se lleva consigo una especie de

---

¹⁶ *Óp. cit.* Hegel G.W.F. *Fenomenología del espíritu* pág. 58

¹⁷ *Loc. Cit.*

prejuicios o conceptos provenientes de experiencias anteriores, en el movimiento de la conciencia llegan a delimitar al objeto nuevo, el enfrentamiento con el exterior y el poder comprenderlo viene directamente de los conceptos previamente concebidos que ayudan a la conciencia a conocer. Dentro de este movimiento, esta experiencia que conlleva la conciencia, es en donde el objeto toma sentido y forma un nuevo objeto o un concepto a partir de conceptos previos.

La experiencia en este sentido denomina a un nuevo objeto, el cual se descubre a través de un movimiento que lleva en sí misma la conciencia, este movimiento es un análisis que realiza ella a partir de un nuevo objeto presentado, es decir que la conciencia establece un concepto del objeto percibido a partir de los conceptos previamente establecidos en ella, en la nueva relación con el exterior, es una creación, pero esta creación se da a partir de una consideración que toma en base de conceptos propios, se estudia a sí misma. De ahí que se convierte ella misma en un objeto del conocimiento, se enfrenta a ella misma, es esta la experiencia de la conciencia tomando referencia de la teoría hegeliana.

La experiencia de la conciencia dice que de un objeto tomado por la conciencia surge un objeto nuevo determinado por el examen que realiza la conciencia a ella misma, anulando el primero y dejándolo en un plano secundario dentro de la conciencia. El exterior se termina cuando la conciencia determina al objeto, surge en ella un objeto para la conciencia, se pierde la particularidad del objeto externo y se vuelve conocimiento del mismo, a partir de este nuevo objeto es posible posteriormente tener nuevas experiencias que serán determinadas por estos conocimientos previamente adquiridos, por ello, es de suma importancia, llegar a tener experiencias nuevas constantemente, y no sólo nuevas, sino de grado que afecten a la conciencia y generen conocimiento, tal sería el caso de la experiencia del arte, por ello la base de la investigación culmina en la relación artística, se justifica que en el arte las experiencias van cambiando y se notan en la conciencia del sujeto, deja huella cada experiencia con objetos artísticos.

Dentro de la experiencia de la conciencia queda anulada la experiencia estética (entendiéndola como sensible), ha sido superada y ha quedado en el sujeto realizar esta nueva experiencia, lo estético queda de lado y se mantiene en un sentido subjetivo, en el cual, la conciencia se ve a ella misma y lo sensible se pierde, es intelectual. *“es que el primer objeto cambia, deja de ser en sí para convertirse en la conciencia en un objeto que sólo es en sí para él, lo que quiere decir, a su vez, que lo verdadero es el*

ser para ella de este en sí, y por tanto, que esto es la esencia o su objeto. Este nuevo objeto contiene la anulación del primero, es la experiencia hecha sobre el.” ¹⁸La experiencia realizada bajo estas circunstancias es creadora del conocimiento humano, ya que si se ve a detalle, es imposible tener experiencias con objetos que en algunas ocasiones incluso han desaparecido, a su vez, dentro de esta experiencia de la conciencia es donde se determinan los conceptos de belleza que serán de gran importancia en el arte.

Cuando el sujeto se enfrenta al objeto tiene una experiencia sensorial, se da a través del cuerpo y los sentidos, el hombre se enfrenta directamente al objeto, lo siente como es, pero superando la experiencia primera, la experiencia estética, cuando se deja al objeto y la conciencia toma parte de él se ha anulado al objeto, el hombre ha sujetado en la conciencia lo que le interesa del objeto y lo convierte en concepto, se vuelve parte del conocimiento, es ahí donde la experiencia de la conciencia se ha efectuado sobre el concepto y superando al objeto en sí mismo. El objeto en primer instancia es un en sí mismo que existe en el exterior, al ser tomado por la conciencia surge en ella un nuevo concepto que es un para sí de la conciencia, volviéndose objeto de la conciencia, anulando la esencia del primer objeto, un concepto que ha formado el saber humano que es transmisible a otras conciencias, creando conocimiento sin objeto, transmisible a diferentes sujetos y en diferentes tiempos. El movimiento que la conciencia tiene a través de los objetos y la conversión en conceptos es la experiencia de la conciencia.

La experiencia de la conciencia radica dentro del conocimiento humano, donde la conciencia va tomando de los objetos lo que le interesa y le sirve, eliminando al objeto como tal y dejando sólo de él lo que hace avanzar el conocimiento, lo que realmente puede tomar, ya que sería imposible tomar al objeto total y llevarlo a la conciencia, por eso el saber del exterior es limitado. A su vez este movimiento de la experiencia de la conciencia es progresivo, dado que se va encontrando con experiencias sensoriales distintas y continuas, dándose con ello nuevas experiencias de la conciencia, nuevos conceptos y nuevos saberes con respecto a los objetos. La experiencia de la conciencia genera en sí misma nuevos objetos de la razón, los objetos externos quedan de lado, se forman mas definiciones de lo que al objeto exterior se refiere. Al enfrentarse con nuevos objetos externos la conciencia, con los conceptos previamente concebidos por experiencias anteriores, coloca a este nuevo objeto del exterior en una nueva categoría en la que anteriormente no se encontraba delimitada, es

---

¹⁸ *Ibidem* pág. 59

decir que la conciencia al enfrentarse con un objeto ve más allá de ella, ve otras cosas que anteriormente no había visto, es este progreso que hace que exista un acercamiento con el exterior.

Este movimiento progresivo que tiene la conciencia con respecto al exterior es la experiencia de la conciencia. Esta experiencia es la que permite tener mayor acercamiento con el exterior, teniendo un conocimiento previo que ayuda a poder acercarse a los objetos, al exterior, formado por experiencias pasadas y bien tomadas que ayudan a tener nuevas experiencias posteriores, es un conocimiento progresivo, la conciencia no se detiene y sigue capturando parte del exterior.

Para tener experiencias claras es necesario un estudio previo de los conceptos del exterior que han sido determinados por el conocimiento humano, para que el enfrentamiento con el exterior se dé mejor y pueda seguir este progreso. La conciencia, por así decirlo, forma un dialogo entre experiencias pasadas y actuales, en el cual, sigue existiendo un adelanto al enfrentarse con un objeto nuevo y analizarlo con el concepto previo que de este objeto se tenía, formando así un concepto nuevo que supera al objeto y al concepto previo. Precisamente por ello es necesario tener una conciencia clara, para enfrentarse contra el exterior y poderlo captar de manera nítida. Los conceptos previamente concebidos por conciencias pasadas y comunicados a través del tiempo son necesarios captarlos de manera correcta, dado que incluso en algunos casos el objeto ha desaparecido, ya no tiene una referencia existente en el exterior, pero ayuda para que nuevos objetos sean captados y se pueda lograr este progreso del entendimiento humano. Es un superarse a ella misma, un constante conocimiento del exterior lo que busca esta experiencia.

Para poder analizar la experiencia de la conciencia es necesario recurrir Heidegger cuando dice dentro de su texto referente al concepto de experiencia hegeliano: *“la experiencia es el modo de la presencia de lo que se presenta, que se hace presente en el representarse”*¹⁹ Esta cita que demuestra lo que es la experiencia en el aspecto del entendimiento humano y que será de gran ayuda para la demostración de lo que es una experiencia como tal, ya que queda otra afirmación de gran ayuda para posteriores afirmaciones y con la ayuda del análisis de los conceptos entender qué es la experiencia.

En primer lugar hay que ver la palabra principal dentro de esta cita la cual es presencia; su significado primordial es el de asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras en el

---

¹⁹ Heidegger Martin, *Caminos de bosque*, apdo. *Concepto de experiencia en Hegel*. Segunda reimpresión. Alianza. Madrid. 1997. pág. 170

mismo sitio que ellas.²⁰ En esta definición se logra ver que es un estar ahí, que se da de manera inmediata, debe existir un enfrentamiento, es decir otra persona u objeto para que se manifieste la presencia de algo. Deriva del latín *praesentia* que es estar delante, ir al frente.

Ahora bien con lo visto respecto a la palabra principal se puede analizar que la experiencia es un modo de la presencia, que se manifiesta y se nota, va hacia el frente, se puede ver. Es lo que pasa al frente o sobresale, se hace tal en un representarse. Al incluir el prefijo *re* se remite a una nueva presentación, un volver a presentarse. Es el constante progreso que se mencionaba anteriormente. El representarse de los objetos que se presentan va en constante progreso, avanza de tal manera que en cierto punto el objeto se pierde y queda solamente el representar seguido, la representación de los objetos. El objeto como tal se ha perdido totalmente y ha quedado en los conceptos que la conciencia ha formado, por ello es necesario tener el contacto con el exterior para poder llegar al objeto de mejor manera. El avance de las representaciones conduce a un conocimiento subjetivo del exterior que en muchos casos queda estancado en este representar de representaciones. *“Cuando lo que primeramente aparecía como el objeto desciende en la conciencia a un saber de él y cuando él en si deviene un ser del en si para la conciencia, tenemos el nuevo objeto por medio de que surge también una nueva figura de la conciencia, para la cual la esencia es ahora algo distinta de lo que era antes”*²¹

A su vez *“el representar reina en todos los estados de la conciencia”*²² ya que como se ha visto la conciencia es subjetiva pero se da a través del contacto con el exterior, es mediante las representaciones porque la conciencia actúa con los conceptos adquiridos posteriores a la experiencia, es como la conciencia realiza su análisis y su experiencia, con la representación como se guarda y se conserva al exterior, es por ello que la parte fundamental de la conciencia en su experiencia es la representación. La representación es como regresan los objetos pasados en experiencias al sujeto, ayudándolo a mejorar sus posteriores experiencias, por ello será el fundamento del segundo capítulo de la investigación. Ahora se verá el cómo se da la experiencia primera, la experiencia estética, ya observado que mediante la conciencia se prepara al sujeto a enfrentarse al exterior.

---

²⁰ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=presencia 19 de junio del 2010

²¹ *Óp. Cit.* Hegel G.W.F. *Fenomenología del espíritu*. pág. 59

²² *Óp. Cit.* Heidegger Martin, *Caminos de bosque*. pág. 136

b) Experiencia estética.

Delimitado el significado de la experiencia de la conciencia y observando su base hegeliana, es labor de esta investigación llegar a descifrar la experiencia estética, en la cual se ven los siguientes significados a analizar. Por principio se parte de un conocimiento racional para llegar a uno empírico, el cual viene a través de los objetos y de la estética, dentro del acercamiento de los objetos se llega a los sentidos y la sensación así como la funcionalidad de la sensibilidad, acabando en un saber que es determinado a través de los sentimientos, que son la conservación de las experiencias sensibles, terminando en lo que se llama gusto que define lo que es placer y dolor. Esto con el fin de demostrar la experiencia estética a través del encuentro con el exterior, ya que el hombre logra acercarse y tener contacto con los objetos a través de los sentidos, por eso es fundamental para el acercamiento con los objetos hablar de las funciones para enfrentarse al exterior. La experiencia estética es el contacto con lo objetivo, es el acercamiento lo que importa ahora, esto se analizará a través de las facultades que provienen de los sensibles y llegan al juicio, que será propio del sujeto y es donde se analizan los objetos de la experiencia estética. En este despliegue se va en contra de lo antes dicho, que la experiencia se da en la conciencia, aquí se verá la experiencia en el plano sensible, en el contacto directo con los objetos, queriendo llegar a la experiencia primera que es de donde parte la conciencia para llegar a la experiencia de la conciencia, la formación de conceptos.

Para hacer la diferencia entre la experiencia de la conciencia y la experiencia estética es necesario observar qué es estética y extender lo que es experiencia. Para poder ver la experiencia estética se debe dejar atrás a la conciencia, ya que ahora la experiencia es sensible, no es en propiamente del sujeto sino ahora es mediante el contacto con los objetos. Estética es un conocimiento sensible, véase su sentido original en griego: αισθητικοζ es lo sensible, por lo cual se entiende por estético todo lo relacionado a la sensación y lo sensible, asunto que será tratado más adelante, pero primero hay que observar a la experiencia estética para llegar a lo sensible.

Dentro de este apartado es de suma importancia el objeto, ya que si bien se ha venido hablando de un sujeto receptor, el objeto aquí se vuelve fundamental para el acercamiento y para el conocimiento a través de lo sensible. *“se quiere tan sólo que, cualquiera que sea la organización que la naturaleza tenga, según sus leyes universales, sea necesario buscar sus leyes empíricas, siguiendo completamente aquel principio y las máximas que en él se fundan, porque solamente en la medida en la que él encuentra aplicación podemos progresar en la experiencia, con el uso de nuestro entendimiento, y*

*adquirir conocimiento*²³”. Se encuentra, pues, que dentro del conocimiento es menester el conocimiento empírico como base y fundamento, es más, como indispensable para llegar al mismo, ya que mediante el vaivén que se da entre el objeto y la conciencia, donde topa con objetos nuevos y experiencias nuevas, es como llega la experiencia de la conciencia, el objeto es indispensable para la conciencia en su formación de conceptos, retomando la base hegeliana de la experiencia de la conciencia.

Realizando un análisis del concepto en primer lugar se encuentra como objeto al *obiectus* latino, es lo que choca con el hombre, es tener enfrente lo lanzado, lo dado, es un encuentro con el exterior. *iectu* en latín quiere decir golpe, a su vez *ob* remite a delante, contra, entonces *obiectus* es lo que golpea en contra, el golpe de frente que tiene el sujeto, el choque, el encuentro. Es lo que se encuentra fuera del sujeto y con el cual choca, dentro de la experiencia se da este enfrentamiento con el exterior, la conciencia y la sensibilidad chocan con el exterior, con el objeto, de hecho al hablar de enfrentamiento se da cuenta del choque con algo más. Se puede de igual forma tomar una de las consideraciones que tiene Hegel respecto del objeto cuando dice: “*El objeto es, por tanto, un enlace de determinaciones sensibles y determinaciones de pensamiento extendidas, relaciones concretas y conexiones*”²⁴

Cuando se menciona exterior u objeto y cómo se presenta ante el sujeto, es a lo que se había denominado anteriormente como fenómeno, que es lo que se alumbra al sujeto para su captación. El fenómeno es lo que se presentará como externo ante la conciencia pero de igual forma es para la estética y lo empírico, ahora ya pasada la empíria el fenómeno queda como el objeto que choca con el exterior, ya no hay alumbramiento, el sujeto choca y hay objeto.

Recapitulando se dice que por experiencia se entiende un contacto con el exterior, es el choque sujeto objeto. El estado en que se encuentra el hombre cuando se da el contacto y aparece el sabor es a lo que se llama empíria. Un estado empírico es el saber cuándo se está en estado directo con el objeto, es presente, es la relación directa con el objeto, es un estado inmediato, el objeto se muestra de manera directa. Posteriormente cuando ha pasado el fenómeno y cuando ha pasado el encuentro primario se queda algo en el sujeto que se denomina como experiencia, es después del primer contacto con el fenómeno, incluso puede no estar el objeto frente al hombre o en el sentir, es propio del sujeto, es lo

---

²³ Kant Emmanuel, *Crítica del juicio*, Editorial Porrúa, México, 1978, pág. 199

²⁴ Hegel G.F.W., *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*. Compendio para uso de sus clases, Alianza Universidad, Madrid España, 1997. Pág. 474

que ha brindado el exterior. La experiencia estética es en el momento del contacto con el exterior, con el objeto, es decir que no se esperará a que pase el fenómeno, sino en ese mismo instante lo remite a objeto, es el exterior hecho presente ante los sentidos. Del estado empírico para llegar a la experiencia del objeto es un momento de inmediatez, es decir, que dentro del encuentro con el objeto la experiencia llega de manera inmediata, pasando por la empíria, pero no delimitada temporalmente.

*“que una universalidad, que no descansa en conceptos del objeto (aunque sólo sean empíricos), no es en un modo alguno lógica, sino estética, es decir, que no encierra cantidad alguna objetiva del juicio, sino solamente subjetiva;”*²⁵ Cuando se habla de subjetivo quiere decir que se tiene una facultad para percibir los objetos del exterior, para que se den en los hombres será necesario observar que los objetos los toma el sujeto, los hace suyos, es importante tener el contacto, se dará por medio de la empíria que a su vez llega la experiencia como la base del conocimiento. Recordando que para que lleguen a la conciencia es necesario que se dé el encuentro, partir del fenómeno para llegar al concepto que del objeto forme la conciencia.

Cuando se habla de empíria o de un conocimiento empírico habrá que aclarar en un principio y decir que proviene del latín *empiricus* y éste a su vez se deriva del griego *εμπειρικοζ* que designa a todo lo relativo o perteneciente a la experiencia. Se ha visto que la *peira* o prueba es estar en contacto directo con el objeto en la experiencia, es el contacto directo con los objetos. Cuando existe un enfrentamiento con el exterior, se prueba, se sabe lo que es, se obtiene el contacto con el objeto, es probar el exterior. Los antiguos griegos designaban el término *peira* cuando se introducía algo en la boca para conocer su sabor, es el conocer primario, por ello se descubre el significado de prueba. El tener el contacto o el estar con el objeto es a lo que remite el termino empíria, es estar en prueba con los objetos. Probar deriva en primera instancia lo que es el sabor del objeto, el *sapor-oris* latino, que es saber lo que el objeto es. Observando que de igual forma se deriva el saber del mismo término, ya que es el resultado del conocer el objeto en la conciencia, el sabor es en lo sensible y el saber es en la conciencia, es saber del objeto.

Sabor y saber son de igual raíz etimológica, provienen del latín *sapere, sapio*, es lo que se nombra cuando un fenómeno se produce en la persona por la acción de un objeto sobre la misma, es cuando ha pasado, cuando se ha acercado a él y se sabe lo que es, deja algo al sujeto para posteriores

---

²⁵ *Óp. Cit. Kant, Crítica del juicio. Pág. 216*

enfrentamientos, lo sabe. En el sabor se sabe lo que es el objeto, teniendo en cuenta que si al final viene del exterior donde el hombre se vuelve pasivo, el sabor se otorga por él mismo, se da en él, es la demostración de lo que se piensa es tal y como se piensa, se sabe lo que es, se prueba y se sabe. El sabor a su vez es *sensus* que apunta a algo, es sentido.

Por sentidos se entienden los órganos que permiten al sujeto acercarse a los objetos, son los medios por los cuales el exterior se presenta ante el cuerpo, el objeto es tomado por medio de los sentidos y es por ellos que el objeto es ante el sujeto. Los sentidos se han determinado como cinco principales, dentro de los cuales cada uno determina circunstancias particulares de los objetos externos. Se tiene como principal la vista, donde se ven los objetos como aparecen (su figura, color, extensión, como principales), la vista se tiene como principal ya que es la forma inmediata de llegar a los objetos, por eso se ven, de hecho se realiza la analogía a partir de este concepto, la de ver los objetos en la conciencia; en segundo término el oído, el cual recibe una forma distinta del exterior, se reciben resonancias del viento; como tercero al olfato, que recibe en forma olfativa sensaciones del aire (el cual sería el menos desarrollado); de cuarto el tacto, que es el contacto sensible con lo externo, se siente el mismo; por último el gusto que es el que prevalece para el desarrollo de los conceptos, en el cual se introducen en el cuerpo los objetos dando una sensación más clara y determinando mejor lo agradable, o por lo menos, de manera más directa.

Todo origen y fundamento de los objetos se encuentra en el sentir, en principio la capacidad de sensibilidad que es la que permite acercarse a los objetos y tenerlos como tal. En ella están los sentidos, que son los órganos que permiten y son los únicos que pueden tener contacto con los objetos, son la parte del hombre que permite conocer el exterior. Es claro que se encuentra en un estado pasivo esperando que el exterior se presente ante los sujetos y poder captarlo de manera correcta, y por medio de la experiencia es como se puede conocer el exterior, al ser esta la acción que se realiza cuando se tiene el contacto con lo objetivo. *“Todo está en la sensibilidad y, si se quiere, todo lo que emerge en la conciencia espiritual y en la razón tiene su fuente y origen en la sensibilidad, pues fuente y origen no significan otra cosa que el primer modo inmediato bajo el cual algo aparece.”*²⁶

Por otro lado está en el hombre la sensación que es por causa directamente de los objetos, el sujeto se siente afectado por el exterior. En la sensación se encuentra el sujeto en un estado presente con el

---

²⁶ *Óp. Cit.* , Hegel, *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, pág. 450

exterior, es un enfrentamiento directo con el fenómeno y es en un momento, es un enfrentamiento en tiempo presente. El objeto se ha hecho manifiesto ante el hombre, en el cual se prueba y se siente, se escucha, se observa, se huele, se sabe, se concede una prueba de que es lo que hace que lo conozcan, es así como se puede pensar, es la experiencia práctica, se tiene un saber por haber probado directamente al exterior, un saber que ayuda para otras experiencias posteriores y para conocer, o por lo menos probar el exterior.

Mediante este modo se encuentra ahora con el sentimiento, el cual se da en el sujeto mismo, es inmediato a la sensación, es lo que se ha producido en el del hombre, es ese estado posterior al encuentro, lo que ha hecho el exterior, se ha agarrado y se ha probado, sólo resta ver que ha quedado en el sujeto, incluso no es necesario que se encuentre el objeto presente, ya que será un estado perdurable, además se ha apropiado de él, ha sido sujetado el objeto. Del sentimiento puede pensarse que se da antes del enfrentamiento con el objeto, que se acerca con un cierto estado afectivo previo a la experiencia, también que puede seguirse en el mismo estado o modificarlo, el cual puede ser agradable o desagradable según el estado en que se encuentre el sujeto ante el objeto y lo que produce en ese momento.

El sentimiento es inmediato a la experiencia y se da en el hombre, es un saber que se da del objeto, el sujeto vio su sabor y ahora sabe lo que es, el sentimiento se puede denominar como el conocimiento del exterior, como lo que se da en la experiencia, podría decirse que en vez de un conocimiento se logra un sentimiento, pero sin dejar de ser comprensión del exterior al ser ubicado dentro del plano de la conciencia y del entendimiento humano.

b.1) Sensibilidad, sensación y sentimiento.

La forma en que los objetos se presentan ante el sujeto es por medio de la sensación, por los sentidos que son la función que tiene el hombre para relacionarse con el exterior, los objetos llegan a la conciencia por la experiencia, pero los órganos que permiten lograr el contacto con el exterior son los sentidos, mediante ellos es como se acerca y se da la relación del sujeto con el objeto en la experiencia estética.

Para el fin que busca la investigación hay que entender primeramente el concepto base en las nociones que se analizan, el cual es el saber. El sabor o el saber vienen directamente del latín *sapere* o *sapio* que se entiende como sabor. El sabor es el nombre que se le ha dado a un fenómeno que se produce en el

sujeto por la acción de los objetos sobre él, esto es en la prueba, hay que tomar en cuenta que si bien se produce en el hombre mismo es del exterior directamente que se forma el fenómeno, alojándose en el sujeto y siendo él quien lo categoriza y lo siente, así mismo deja algo en la conciencia que se llamará recuerdo o memoria, punto que se analizará viendo el desarrollo de los conceptos. Así se destaca que el saber o sabor es el sentir y a su vez este fenómeno se da por medio de los sentidos.

Los sentidos son los que apuntan algo externo en el sujeto, en la conciencia, dado que el fenómeno se presenta ante el hombre por los sentidos, es el saber por medio de la prueba. Cuando el cuerpo recibe el objeto es por medio de un sentir que se da en el cuerpo, por lo tanto los sentidos son los que brindan este saber al ser la parte del hombre que recibe el exterior. Todos los órganos del sujeto que capten el exterior serán entonces los conductores para que se den los objetos, los sentidos.

Dentro del mismo orden de ideas se puede hacer una analogía aquí de los significados, al darse cuenta que en el conocimiento que se otorga a través de los sentidos se da un saber del exterior, un sabor de lo ajeno, comparándolo al contrario del *scio scire* que es un conocimiento a través de la misma conciencia y que es completamente interior, por ejemplo en el conocimiento lógico o matemático que se define como ciencia, pero teniendo la misma base de saber o sabor.

Sentir entonces es lo que remite al ser del objeto captado por los sentidos, viene por medio del exterior, es un contacto del sujeto con el exterior, lo que produce en el sujeto se etiqueta como sensación, no así la sensibilidad, que es la forma en que se perciben los objetos. Se deberá tener mucho cuidado aquí en la distinción de los conceptos, por lo cual se brindará una breve explicación apoyándose en Kant para definir estos conceptos.

Para explicar de mejor manera los conceptos se realiza un atrevimiento intentando llegar a una distinción entre los conceptos siguientes. La sensibilidad se toma como la facultad para recibir impresiones del exterior, es decir que se tiene una facultad propia de los humanos que permite recibir al objeto, "*la capacidad de recibir representaciones por el modo en que somos afectados por ellas llámese sensibilidad*".²⁷ Sensación por su parte es la impresión que mandan los objetos, es propia del exterior, se vuelve el sujeto pasivo, por lo cual es en la que se debe enfocar ya que es la propia de la experiencia, "*El efecto de un objeto sobre la capacidad de representación, en cuanto somos afectados*

---

²⁷ Kant Manuel, *Critica de la razón pura*, editora nacional, México, 1973, pág. 96

por él, es sensación.”²⁸ Habrá que distinguir, antes de proseguir con la investigación la diferencia entre sensibilidad y sensación, para distinguir las se debe tener en claro el uso que ellas mismas tienen.

La sensibilidad (*empfindlichkeit*)²⁹ se entiende como la facultad de recibir las representaciones, por lo tanto es la capacidad que tiene el sujeto para recibir al objeto, es el medio por el cual se tiene un enfrentamiento al exterior; y por su parte sensación (*empfindung*) se entiende como la impresión que brindan los objetos en la experiencia, por tanto es propia de los objetos (pero que recae en el sujeto), el exterior se ofrece por medio de la sensación; véase así, en cuanto a sensibilidad el hombre es el que determina al exterior, es activo, y en cuanto a sensación se encuentra el hombre afectado por el exterior, se vuelve pasivo.

Cuando se habla de sensibilidad se demuestra en la misma definición que es donde se encuentran los sentidos, ya que son los que permiten captar los objetos externos. Por medio de la sensibilidad los objetos se dan, se muestran, pero sigue siendo una preponderancia humana, se deben tener bien desarrollados los sentidos para poder captar al exterior; la sensibilidad es una función, pero se deben tener los sentidos en óptimas condiciones, desarrollarlos bien, tenerlos en forma y educarlos correctamente; los objetos se presentarán, pero, si los sentidos no son adecuados, se tendrán problemas con la representación, es decir, que son malas o buenas las representaciones si se encuentran bien o mal los sentidos. Así mismo la sensibilidad hay que verla como una función del hombre, aquí no se encuentra el objeto aun, es propia del sujeto y en la relación con el objeto es cuando funcionan, pero se queda en un plano subjetivo, el objeto no atañe, es propio del humano tener sensibilidad y habrá que ver si es independiente de los objetos.

Por otro lado la sensación es propia de los objetos, son los objetos los que se brindan por medio de los sentidos, los objetos se presentan, se captan por medio de la sensibilidad y se presenta la sensación del objeto, el exterior se manifiesta y se da por medio de la sensación, es lo que se ve del objeto. Entonces la sensación se da por medio de los objetos, sin estos no se puede brindar ningún tipo de impresión, los objetos al presentarse ante los sujetos brindan solamente la sensación de ellos, los hombres lo captan

---

²⁸ *Loc. Cit.*

²⁹ Se realiza aquí un análisis de los términos en alemán por ser los seguidos dentro del análisis que se efectúa, dado que el estudio es realizado directamente de textos de autoría alemana, por ello es menester observar a que se refieren en su sentido original los autores, en este caso Kant dentro de su libro *Critica de la razón pura* en la parte primera de la estética trascendental.

por medio de los sentidos y los guardan en el pensamiento, pero no hay que olvidar que es brindada la sensación por los objetos mismos, así que existe una representación del individuo. Aquí la diferencia entre buenas y malas sensaciones se da mediante a los objetos, si no son adecuados la sensación del mismo podrá ser inadecuada o mala, pero si estos son buenos la sensación será clara y sin ningún problema, se destaca que en la experiencia estética tiene mucho que ver la creación correcta del objeto para que la sensación del mismo en el espectador sea correcta y adecuada. *“la sensación (aquí externa) expresa lo meramente subjetivo de nuestras representaciones de las cosas exteriores a nosotros, propiamente lo material (real) de las mismas (mediante lo cual algo existente es dado)”*³⁰.

Por último se hace una distinción aparte, una extensión de los conceptos que sin duda puede ser primordial en la experiencia estética, estos son los sentimientos. Parece sencillo a simple vista cuando se dice que es lo que apunta a la cosa que hizo posible, se nota que es sensación, y cuando se ve en lo que apunta y provoca en el sujeto es a lo que se llama sentimiento. *“Cuando una determinación del sentimiento de placer o de dolor es llamada sensación, significa esta expresión algo muy distinto de cuando llamo sensación a la representación de una cosa (por los sentidos, como una receptividad perteneciente a la facultad de conocer), pues en este último caso, la representación se refiere al objeto, pero en el primero, sólo al sujeto, sin servir a conocimiento alguno, ni siquiera a aquel por el cual el sujeto se conoce a sí mismo”*³¹ Cuando se refiere a la primer sensación se mantiene en un plano subjetivo, ya que los conceptos de placer y dolor son estados que se dan dentro del sujeto, son sentimientos que han sido provocados por el objeto, pero que es en el sujeto donde se brindan estas emociones. En la segunda sensación se distingue la diferencia, ya que es una representación que atañe directamente al objeto, es el conocimiento que de él se puede tener, es cuando se logra llevar a la conciencia y se toma parte del objeto en el hombre, en su autoconciencia, en la experiencia de la conciencia.

El sentimiento se encuentra en un estado de repercusiones mentales, estado que se relaciona con sensaciones, percepciones y recuerdo. Cuando se habla del sentimiento se habla de uno mismo, de lo que se siente, el sentimiento es subjetivo, el objeto no es considerado pero es indispensable por la relación, por lo cual el sentimiento implica conocimiento. El sentimiento es un estado temporal que pasa en el hombre y que se queda en el hombre, por eso es imprescindible la memoria y es necesario

---

³⁰ Óp. Cit., Kant, *Critica del juicio*, pág. 201

³¹ *Ibidem* pág. 211

un conocimiento previo antes de llegar a tener un sentimiento, en este conocimiento previo entran en juego las capacidades perceptivas y en las cuales se encuentran las emociones, es decir que para que el sentimiento sea es necesario un aprendizaje previo, un enfrentamiento con el exterior, tener sentimientos desarrollados.

Los sentimientos se pueden dividir en dos, agradables o desagradables, en placer y dolor. El placer se lleva, satisface al ser, causa una alegría, se encuentra en plenitud, en cambio el dolor es un padecer, una falta, el ser no se encuentra en estado óptimo, por lo cual no es placentero y es doloroso. Se observará más adelante el desarrollo de esta distinción.

Recapitulando, para definir mejor los conceptos y ver como se puede fallar en cada uno de los conceptos mencionados, se puede decir que se distinguen claramente tres elementos dentro de la relación que se tiene con el exterior, los cuales son la sensibilidad, la sensación y los sentimientos. En primer término para lograr una experiencia adecuada (a saber que toda experiencia tiene relación con el exterior) es necesario que todas estas funciones se encuentren en un estado óptimo, para lo cual debe darse un desarrollo de las capacidades perceptivas desde experiencias anteriores. Dentro de las capacidades perceptivas se encuentra en primer lugar con la sensibilidad que se entiende como la capacidad para percibir los objetos, es decir que es una opción con la que cuentan los humanos para captar los objetos del exterior, donde debe estar desenvuelta desde el propio ser y capacitada en la experiencia, se ve la perspectiva racionalista que la sensibilidad se encuentra en todo ser humano, pero para que se encuentre en optimas condiciones debe estar bien desde el organismo completo del hombre; a su vez dentro de la sensibilidad se encuentran los sentidos, los cuales son los órganos que capacitan a la mente para lograr el acercamiento con el exterior, por lo cual, deben encontrarse ellos de manera buena para que la experiencia no se entorpezca ni sea mala, aquí la recepción es buena o mala dependiendo el estado de los sentidos y el cómo han sido desarrollados.

Por otro lado se encuentra la sensación, la cual entendiéndola de manera clara es la impresión que brindan los objetos en la experiencia, es la forma en que se captan los objetos en cuanto se demuestran. Como sensación se entiende lo que brindan los objetos en la experiencia, son las impresiones que quedan en los hombres a partir del exterior, es decir que dentro de la sensación se da un contacto directo con el objeto. Aquí la experiencia estética dependerá de los objetos directamente, es decir que dentro de esta forma de la conciencia tiene mucho que ver el contacto directo con los objetos, las impresiones son por parte del exterior y el hombre se encuentra en un estado pasivo, por lo cual el objeto estético debe estar hecho de una manera correcta y buena, para que cuando se enfrente con el

espectador no se confunda y cree malas impresiones de los objetos. Se ve claramente que para que una experiencia sea buena o mala dentro de la sensación depende de si el objeto está bien hecho o es captado correctamente, que no esté cubierto por sombras.

Dentro de estas funciones los sentimientos se encuentran fuera de la relación directa con el objeto, son facultades del hombre y por las cuales el sujeto se comporta de tal y cual manera. Los sentimientos se pueden deducir como el conocimiento que se otorga en la experiencia sensible. En los sentimientos se ve de manera un poco confusa la distinción entre placenteros y dolorosos, pero al tener cierto sentimiento placentero se puede acercarse de manera más clara al objeto e igual que el mismo objeto cree algún tipo de sentimiento estético, en su contrario un sentimiento dolor la experiencia puede llegar a no ser óptima e incluso puede generar cierto tipo de alejamiento, por lo cual, para que dentro de la experiencia estética se logre un acercamiento con el objeto, el sentimiento tiene mucho que ver ya que interferirá de manera subjetiva.

Lo siguiente a la experiencia estética es un sentimiento que se crea a partir del objeto percibido, es decir que puede llegar a otorgar un objeto del pensamiento y despertar un sentimiento que quedará marcado en la memoria y el recuerdo para posteriores experiencias, díjase que es el conocimiento de la percepción sensible que afecta al organismo. *“sensibilidad formada, verdadera sensibilidad, lo es [tan sólo] la sensibilidad del espíritu que ha adquirido la conciencia de distinciones determinadas, de relaciones esenciales, de determinaciones verdaderas, etc., y, con esa conciencia, este material [entonces] justificado es el que entra en su sentimiento, es decir, recibe esta forma. El sentimiento es la forma inmediata y a la vez más presente en la cual se comporta el sujeto en relación con un contenido dado”*³²

La experiencia se inicia en el sentir pero se prolonga en el pensamiento y se mantiene en el recuerdo. La percepción se da al encontrarse con el objeto. Al analizar el prefijo *per* que es pasar a través de, y *cipio* de captar, atrapar, se ve que es lo que pasa y se captura o atrapa, lo que pasa por el hombre y puede atrapar o tomar, la experiencia nunca será la misma por el simple hecho de quedar siempre algo en el sujeto por medio de la percepción que de cada objeto tenga en cada experiencia estética. Al volver a tener alguna experiencia similar regresará al hombre esa impresión tomada anteriormente en

---

³² *Óp. Cit.*, Hegel, *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, pág. 492

su experiencia, que ayudará a tener una mejor experiencia con los objetos, vendrá al sujeto por medio de su recuerdo.

b.2) Derivados del gusto.

El sentimiento dentro del apartado anterior quedó como algo subjetivo que ocurre al experimentar con el exterior creando algo dentro de su ser, se puede dividir en dos en sentimiento de placer o de displacer (también llamado dolor), donde el sujeto se encuentra en estados de alma y de conciencia, se verá el espíritu como completo o incompleto, por ende a través del sentimiento se deriva el gusto, que es el que determina estos dos conceptos, que como se ve trata de la prueba que se da pero en forma desarrollada y ampliada, es decir que en el gusto existe decisión e impulso para acercarse a experiencias con lo objetivo, el gusto es, pues, la calidad en la sensación que crea sentimiento.

Empezará este apartado con un análisis previo de los conceptos como se ha venido haciendo, desde su origen etimológico para llegar a descifrar lo que de ello se quiere tomar. Se toma el concepto fundamental que es placer. Proviene del *placere* latino que es agradar o dar gusto, es un goce espiritual donde el hombre recibe sensaciones externas que llegan al espíritu y se desenvuelven en él, el placer capacita al hombre al recibir sensaciones, en el cual el hombre determina un grado para ellas que puede ser agradable o desagradable.

El concepto de agradable o placer deriva de un sentimiento de lo sensible a través del lo que el hombre representa por medio de los objetos exteriores, dentro del cual se somete a la exposición con el objeto, para realizar en él lo que se denomina gusto. *“el deleite es un placer por medio del sentido, y lo que da placer a éste se dice agradable. El dolor es un displacer por medio del sentido, y lo que produce es desagradable.”*³³

Cuando se observa que el placer o displacer se determina por medio de la sensibilidad y se desarrolla mediante estos sentimientos, se muestra que son relaciones directas del sujeto, es decir que designa el placer o dolor el propio sujeto, es quien determina cuando algo le parece agradable o no, por ende, el objeto aquí no tiene repercusión alguna en lo que es placentero o no para el hombre, el sujeto por medio de sus capacidades es quien tiene un gusto desarrollado. Cuando se refiere a lo subjetivo del

---

³³ Kant Immanuel. *Antropología en sentido pragmático*. Libro de bolsillo, Filosofía, Alianza Editorial. Madrid, España. 2004. pág. 155

placer, hay que tener en cuenta que dependiendo de las capacidades que el sujeto haya desarrollado a través de su formación es como el hombre estipulará lo que es placentero, así es el desarrollo del gusto. El gusto es lo que queda del sabor, del saber, cuando los latinos designaban el *gustus* era para una especie de aperitivo anterior a la comida para despertar las facultades perceptivas, queda pues como el sabor conocido y que ha quedado o ha sido derivado de la experiencia, es el resultado o el presente de la experiencia, se sabe el gusto al estar en contacto con el objeto.

*“la sensibilidad...pues es la facultad y la fortaleza de admitir en el espíritu, o de apartar de él, es estado así de placer como desplacer, y, por ende, tiene una elección.”*³⁴ El hombre se nota como electivo, el placer se determina a través de la sensibilidad y es propio del sujeto decidir qué es agradable o desagradable para su espíritu. La determinación del placer es de los hombres y el objeto queda de fuera, se ha superado, no es quien determina lo que es lo agradable, sino sólo se muestra y es el hombre quien demuestra el placer, por ende el gusto es lo que ha pasado de estas sensaciones y que determina el sentimiento.

El surgimiento del sentimiento de placer se da a la vez que existe la prueba del exterior, es de manera inmediata, al introducir algo dentro del sujeto es como se manifiesta el sentimiento, el objeto sólo se presenta ante el hombre. Así mismo puede asegurarse que se tiende hacia diferentes tipos de agrados o placeres, ya que estos se encuentran en la referencia con los sentidos, entonces, puede suceder que cuando parece agradable a la vista a otro sentido no le agrade tanto, pero el objeto seguirá siendo quien es, el hombre a través de cualquiera de los sentidos con que se acerque a él es quien se dará cuenta del lo que es placentero o no por medio del gusto.

El objeto sólo se presenta ante el sujeto que lo percibe y en su presentación se encuentra con el placer, no anteriormente, es decir que previo al contacto no puede existir en modo alguno placer, sino solamente cuando se da el contacto directo con el objeto. El sujeto determina el placer al encontrarse con el objeto que su conciencia considera placentero y que con él complementa su ser, lo satisface.

El sentimiento del placer o dolor es referente al sujeto, el objeto y se presenta ante los sentidos, el sujeto quien determina lo placentero, la conciencia no ejercita su experiencia dentro del concepto, incluso no existe concepto, es sólo una capacidad de los sentidos en la cual queda como satisfacción. Así mismo el gusto viene a determinar lo que es placentero para el hombre, es un conocimiento de lo

---

³⁴ *Ibidem* pág. 162

sensorial, el entendimiento en general queda de lado, se dirá que es un conocimiento estético, un sentimiento si se permite el atrevimiento, pero donde la conciencia es quien procura estas determinaciones al tener el resguardo de las experiencias pasadas.

“La conciencia de la causalidad de una representación en relación con el estado del sujeto, para conservarlo en ese mismo estado, puede expresar aquí, en general, lo que se llama placer; dolor es, al contrario, aquella representación que encierra el fundamento para determinar el estado de las representaciones hacia su propio contrario”³⁵. Cuando el sujeto se encuentra ante el objeto en un estado de completamiento en el ser de la conciencia se puede manejar como un estado placentero, al contrario cuando esta representación del objeto en la conciencia no logra satisfacer el ser de la conciencia del sujeto sino contrapone ante él una incomodidad o le quita dejándolo incompleto, es cuando se llama dolor, estimulándose a través de los sentidos.

Cuando el espíritu se encuentra incompleto o en estado sobrepasado, es decir que, cuando el cuerpo se encuentra pleno y se sobrepasa o se excede en su interior se encuentra el dolor. Es cuando el sujeto se excede en sus necesidades, se sobrepasa en su interior, es como hartarse de las condiciones objetivas que necesita para estar pleno. De igual forma cuando no se encuentre pleno o le haga falta algo en su interior y no está completo será determinado como dolor.

Para hablar del placer es necesario afirmar que es cuando el objeto, en su representación dentro del sujeto, se presenta de manera clara, el sujeto se encuentra en un estado de placer por el hecho de estar completo. El sujeto está en un estado placentero dentro de su ser y es él mismo quien determina este estado al sentirse bien consigo mismo, si al contrario el objeto en su representación se muestra de manera diferente al estado que busca para su satisfacción el sujeto se encuentra en un estado de dolor. Estos estados pueden perdurar por tiempo indefinido y pueden incluso determinar ciertos aspectos ante los objetos en la experiencia, es decir que cuando el ser se encuentra pleno no existe de manera constante una búsqueda para complementar su ser, no busca encuentros con los objetos, de manera contraria cuando se está incompleto busca esta satisfacción que lo llene y que le plazca.

Para llegar a tener estos sentimientos y ver qué es lo que hace falta a la conciencia, al ser, para tener un estado pleno, es necesario el gusto, éste es el que denomina lo que es placentero o displacentero. El gusto establece en el sujeto lo que es placentero, sin esta facultad es imposible determinar lo que es

---

³⁵ *Ibidem* pág. 220

placer, dolor o ver que es lo que llena a la conciencia y al cuerpo del hombre, así mismo, el gusto se da en la sensibilidad al tener facultad electiva, como se decía anteriormente es esta elección entre placer y dolor donde se sabe que puede causar agrado en el interior del sujeto, determinando de alguna forma los intereses que el mismo sujeto tiene, el gusto es desarrollado a través de las experiencias pasadas y distingue a la postre lo que es placentero ó lo que complementa al hombre en la experiencia.

Se entiende al gusto como sensorial, llega a través de los sentidos, que como se dijo son el contacto con el exterior, entonces al enfrentarse ante el objeto logra satisfacer las necesidades creadas por los mismos. Se determina lo que es placer o dolor en el sujeto, ya que es quien, dentro de sí logra su satisfacción personal, se puede afirmar que el gusto es subjetivo, pero de igual forma que todo hombre tiene gusto desarrollado a través de sus experiencias.

La investigación continuará ahora en observar cómo se conservan las experiencias, cómo el sujeto se maneja en su interior, tanto en la conservación como en la representación, para ver qué es lo que le permite desarrollar sus experiencias y cómo se enfrenta ante nuevos objetos, así con el uso de su conciencia y el constante enfrentamiento con el exterior el hombre logra capturar ciertos aspectos de lo objetivo y guardarlos para posteriores encuentros, ayudando al conocimiento del exterior, a tener mejores experiencias estéticas.

SEGUNDO CAPITULO

REPRESENTACIÓN EN EL ESPECTADOR Y EMISIÓN DE JUICIOS.

a) Posesión de los objetos de la experiencia.

En primer lugar dentro de esta exposición es menester ver cómo es que los objetos logran conservarse en los sujetos, esto es la facultad propia de observar objetos en la experiencia estética. Los objetos se muestran y derivan en algo, no pueden quedarse solamente en la visión simple. Se ha visto que generan algo en el sujeto, algo que se denomina como conceptos derivados de la experiencia y el contacto con los objetos, para ello es necesario un actuar del hombre para el fin requerido, este movimiento o actuar es lo que se llama interpretación.

Siguiendo el proceder de la investigación se empieza con un análisis etimológico del concepto para entender qué es lo que representa el mismo. Interpretar deriva del latín *interpretatio*, se encuentra un concepto dividido *inter-pretare*, donde *praetare* deriva del *premo* que es apretar, hacer prieto, entendiendo por prieto lo más apretado y junto que se pueda (como los colores donde negro es el prieto, o bien el más apretado). Así mismo el *praetare* se puede derivar del *praeto* romano, el cual es el consejo que dirigía las colonias romanas, era el encargado de interpretar, en su jurisdicción, las leyes romanas. Por su parte *inter* designa al estar entre, entonces interpretar se entiende como lo que se aprieta entre, lo que se junta en, lo que está dentro de algo ya junto.

Se puede derivar el término como lo que se junta entre, para que exista este entre, es menester tener por lo menos dos actores de esta escena, los cuales se deriva por afinidad al sujeto y al objeto de la experiencia estética. Interpretar es lo que se junta del objeto con el sujeto, lo que ha quedado del enfrentamiento entre ambos en la experiencia. Interpretar es una derivación del choque entre ambos, es lo que ha quedado en el interior del sujeto posterior a la experiencia. El interpretar es en el sujeto, al no poder decirse que el objeto logra interpretar, entonces, el hombre es el que ha conservado algo a través del objeto y de la experiencia que tuvo con el mismo.

El hombre pone algo, va con un prejuicio de lo que es el objeto y lo que pudiera causar en él, es posterior al gusto, encausando la interpretación del objeto, ya no es el objeto de la experiencia, sino se ha transformado con lo que el sujeto pensaba de él en conjunto con lo que el objeto le brindó. A esta conjugación y al resultado de la misma es lo que se llama interpretación, posteriormente se deriva en

una intuición, donde la intuición es lo que se espera del objeto, lo que conserva el individuo para posteriores encuentros.

Por otra parte se entiende como intérprete al sujeto que logra interpretar y a su vez tiene interpretación de los objetos, es una facultad que llega a desarrollarse a lo largo de las experiencias. Es menester lograr que las experiencias sean claras e inmejorables desde las primeras en el desarrollo del hombre para que la interpretación se logre de manera óptima. Así mismo, como intérprete se designa al que logra entender cosas que algunos son incapaces a razón del mismo objetivo, alguien que descifra el exterior de una manera singular y diferente a los demás, logrando con ello un mayor avance en lo objetivo que es derivado a través de sus experiencias pasadas. El intérprete es capaz de destacar del resto mediante el aprendizaje de ciertas cosas para que, con la experiencia que ha tenido, logre una captación o un acercamiento a los objetos en general, entonces cuando se habla de intérprete se habla de alguien que ha desarrollado capacidades de juicio hacia las experiencias de los objetos. Un ejemplo es un intérprete de música, el cual no ha creado algo objetivo, pero logra entender las notas que han sido realizadas por un genio y llevarlas a la expresión, es decir, que logra tocar de nuevo esa música tal y como lo hubiera hecho el creador, así logra que la música perdure, la obra continúe. A este intérprete se verá más adelante en el desarrollo de este empleo cuando se llegue a hablar sobre el tema de arte.

Para que el sujeto logre interpretar los sucesos ocurridos en su interior, es necesario haber desarrollado una función que logra este cometido, esta es la percepción. Entiéndase por percepción la capacidad de recibir representaciones del exterior, pero, así mismo, es la captación completa de lo que el objeto ha brindado, es ver de manera correcta, es lo posterior a la interpretación, lo conservado de la experiencia con el objeto.

La percepción es la acción de conocer un objeto por medio de los sentidos (como primera instancia), por ello la relevancia en este estudio, así mismo se conoce como la representación mental que se tiene de los objetos del exterior. La percepción es la capacidad de recibir las impresiones de los objetos del exterior por medio de los sentidos, es meramente estético (observándolo desde este sentido), a su vez, se vuelve en las impresiones de los objetos que quedaron en el interior del sujeto. Es a su vez la capacidad de tomar los objetos completamente, tomarlos de manera correcta, pero hay que decir, que las impresiones las ha brindado el exterior y que ha conservado el sujeto en su interior. Hay que ver el análisis etimológico que se ha venido realizando, para la mejor comprensión del concepto.

Percepción proviene del latín *preceptio-onis* que se deriva del *per-cepere* en el cual se ve una división donde *per* es totalmente, completamente, y *capere* es tomar, agarrar, sujetar. Percepción es sujetar los objetos totalmente, todo el objeto es tomado por el sujeto por medio de la percepción, esta función que tiene el individuo es la que corresponde a la recepción de los objetos exteriores por medio de los sentidos, el hombre recibe el exterior en la experiencia estética, posteriormente logra una interpretación de los objetos en su pensamiento, por ultimo en lo recibido viene lo que se denomina percepción. Es tomar al exterior de manera correcta y completa, aunque sea imposible por la interpretación que brinda el hombre del exterior previa al contacto, pero de igual forma puede lograr una percepción adecuada de los objetos desarrollando en todas sus experiencias percepciones educadas, así, el sujeto logra tomar el exterior de manera clara y las experiencias con objetos posteriores mejoran a través de buenas percepciones, desarrollando un gusto adecuado, claro y limpio para posteriores encuentros con el exterior, en la ciencia estética es claro reconocer lo bello a través de la percepción para no errar el contenido del objeto.

Para llegar a tener percepciones adecuadas de los objetos es necesario tener otra facultad del hombre óptima para que se logre, esta es la intuición, que es percibir de manera inmediata los objetos sin ayuda del razonamiento, es tener impresiones de los objetos sin llegar a razonar sobre ellos; se dirá que es un presentimiento que se ha tenido del exterior antes de la experiencia estética, es con lo que se va ante el objeto y que repercute en la captación del mismo. A su vez regresan al sujeto los objetos en el pensamiento, para tener en la conciencia pre-sensaciones para la aproximación del objeto nuevo, estas re-apariciones se llaman representaciones.

Ya superadas la interpretación y la percepción, se deja de lado al objeto exterior en la experiencia estética, el sujeto ya no tiene al fenómeno de frente, incluso ya no es igual como lo percibió, regresa al sujeto en la conciencia, se vuelve imagen de lo exterior que puede no llegar a ser igual al objeto primero, sino es lo que el sujeto ha conservado del exterior, así mismo de la experiencia con el exterior.

a.1) Regresión, segundo momento de captación de los objetos.

Una vez superados los objetos resta ver cómo es que quedan en el hombre los mismos posterior a la experiencia estética, estos son los objetos exteriores ahora en la conciencia quedados como conceptos, estas formas son indispensables para una nueva experiencia, ya que son las que facultan a la conciencia a acercarse a los objetos en la práctica, a su vez, determinan la captura de los mismos al ir

como prejuicios anteriores al acercamiento. Estas facultades ayudan al reconocimiento de los objetos para una mejor comprensión del exterior. Estos fundamentos deben ser tomados en la experiencia y deben ser captados por el pensamiento para su mejor entendimiento posterior, corresponde, de igual forma, al acercamiento del exterior ya que se internan en el sujeto. Estas funciones son la intuición y la representación.

La intuición se encuentra dentro de las consideraciones de captación de los objetos en el pensamiento, es ver los objetos como si estuvieran presentes, es volver a tener la experiencia del objeto, es lograr tener una imagen del objeto, es lo que acerca antes de enfrentarse con uno nuevo. Haciendo el análisis etimológico se observa que intuición proviene del latín *intuitio-oris* que los latinos designaban cuando se miraba algo fijamente, contemplarlo, donde los objetos no se escapan del ojo humano, es tomarlos de manera correcta, es percibirlos bien y atentamente, tomar completo al objeto, poner el ojo sobre tal. Entonces intuición es poseer al objeto, tomarlo, posteriormente se atribuye a un estado de la conciencia en el cual se contempla algo en el pensamiento, es ver atentamente el reflejo de los objetos que se han quedado en el sujeto, es una reflexión en el interior de la conciencia, en la cual no existe el objeto como tal, sino solamente la impresión que ha quedado, con ello se acerca al objeto en una posterior experiencia.

La intuición es una parte esencial en la experiencia estética, dado que brinda un presentimiento de los objetos antes de la experiencia estética, es quien repercute a la experiencia posterior, es lo quedado y representado, es lo que se puede llamar percepción retomada, regresa en la conciencia lo que ha brindado el exterior. Es principal contar con intuiciones de los objetos que sean claras, para que en posterior encuentro con los objetos se obtenga una experiencia de mejor manera, es la contemplación interna de los objetos para poder lograr la contemplación del objeto externo. *“la intuición es una imagen que ha recibido en ella como alma una representación auto suficiente de la inteligencia, ha recibido su significado”*³⁶

Una de las condiciones o capacidades que se requiere para lograr la intuición es la representación, que es cómo se dan las intuiciones que el sujeto conserva y observa en la experiencia, es regresar a ver los objetos del exterior previamente percibidos, es volver a presenciar el objeto. Proviene del latín *representatio* que se deriva en *re* y *praecentare*, el primero es volver, regresar y el segundo es

---

³⁶ Hegel G.F.W., *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, compendio para uso de sus clases, Alianza Universidad, Madrid España, 1997. Pág. 499

presentar, aparecer, mostrarse; entonces la representación es el volver a presentarse, el volver aparecer ante la conciencia, el objeto regresa en la conciencia del sujeto (recordando que presencia es estar en el enfrentamiento del sujeto con el objeto, es en la relación directa donde se da la presencia), entonces representar es volver a traer el enfrentamiento con el objeto pasado. *“Pues no se debe meramente a la naturaleza del objeto de la representación, sino a la del sujeto y su receptividad, la índole de la intuición sensible que sigue el pensar del objeto (el concepto de este)”*³⁷

En la representación el objeto vuelve al sujeto ya no de manera material, objetiva, frente a él, sino que, regresa en un estado de la conciencia, regresa lo que el sujeto a tomado del objeto, ya no es el mismo que se presentó, no hay experiencia (por lo menos estética, sino de la conciencia), se observa algo diferente a lo percibido con anterioridad. El sujeto en su interior ve los objetos con los que alguna vez tuvo un contacto, pero que ya no son los mismos, han cambiado mediante la conciencia y el conocimiento del sujeto, ahora se vuelven imágenes en el interior, conceptos (como se vio con anterioridad), los objetos no son iguales han cambiado, pero existe algo básico que el sujeto toma para su posterior representación. Un ejemplo que se puede intentar dar es con respecto a las figuras geométricas, que se aprehenden desde un principio y que a la postre el hombre logra ver en diferentes formas en el exterior, nota que son base de casi todas las cosas que llegan a chocar con él (en un sentido figurativo), observando que son base de todos los objetos visuales, que dentro de su conocimiento logra observar estas formas en los objetos, dándole él mismo esta interpretación. Dato importante en arte, ya que son figuras en pinturas que son base para entender formas cercanas a la realidad, que realizadas correctamente logran el goce y que el espectador se acerque a distinguir las formas con las que se encuentra, ya que con una buena relación geométrica se es capaz de figurar objetos que el exterior presenta pero pueden ser modificados a través del cambio de la geometría de un objeto.

Estas dos capacidades quedan mejor detalladas analizando el término impresión, se ha venido usando y quizá requiera un poco más de desarrollo para su entendimiento, así mismo para el desarrollo del trabajo como tal. La impresión es la representación o intuición en forma de imágenes que presenta la conciencia ante objetos o que es guardada en el pensamiento, son los objetos reservados en forma de

---

³⁷ Kant Immanuel. *Antropología en sentido pragmático*. Libro de bolsillo, Filosofía, Alianza Editorial. Madrid, España. 2004. pág. 43

impresión en la conciencia, es el reflejo del exterior en el interior del sujeto, ya no es el objeto sino lo que se conserva de él y cómo se contiene.

Imprimir quiere decir marcar en papel o cualquier material objetos gráficos, en la mente quedan las imágenes que ha brindado el exterior, el objeto marca la conciencia del sujeto y queda algo impreso en él, lo traza para su posterior encuentro. Imprimir proviene del latín *imprimere* y en el cual maneja el mismo significado de estampar, de agregar algo, marcar. Consolidado por un prefijo en el *im* es dentro o hacia y un sufijo *premere* que es apretar, consumir reducir, oprimir. Se nota que entonces imprimir es reducir el objeto dentro del sujeto, como una aproximación. A su vez imprimir es dejar huella, cualquier objeto del exterior en la experiencia estética deja una base para el siguiente encuentro, marca un precedente en la conciencia del hombre, genera algo, que mediante la representación el sujeto logra crear el entendimiento, va conociendo de poco en poco el exterior, no repite experiencias, avanza hacia el conocimiento de lo objetivo, logra el proceso del conocimiento exterior. Las impresiones son la etapa final posterior a la experiencia estética, es como quedan en la conciencia los objetos, a su vez, regresan al enfrentarse a otros objetos externos para lograr captarlos de mejor manera. Las impresiones hay que desarrollarlas de manera clara, ya que cualquier mala impresión detiene u obstruye el avance hacia el entendimiento, por ello es menester lograr experiencias con los objetos que logren retomar esas impresiones vueltas en imágenes de la conciencia.

*“Se ve bien que si la facultad de conocer debe llamarse en general entendimiento (en la significación más amplia del término), éste ha de contener la facultad de aprehender las representaciones dadas, para producir la intuición; la facultad de abstraer de lo que es común a varias, para producir el concepto; y la facultad de reflexionar para producir el conocimiento del objeto”*³⁸

b) Conservación y representaciones de imágenes de las experiencias.

Quedando atrapadas las experiencias que se han adquirido, logrando tener una interpretación de los objetos, teniendo una percepción adecuada ante el objeto, capturándolo de manera clara para avanzar en el desarrollo del sujeto y poder tener otras experiencias, a sí mismo, tener la capacidad de intuir los objetos antes de la experiencia y tener esa intuición clara posterior, ayudando a tener representaciones por medio de las impresiones que los objetos han dejado en la conciencia, es labor ver donde se ubican

---

³⁸ *Ibidem* pág. 40

estas impresiones, cómo se vuelven imágenes, generando imaginación, alojándose tanto en la memoria como en el recuerdo.

b.1) Imagen e imaginación.

Una vez superada la impresión de los objetos en la conciencia, pasada la experiencia y la captación de los objetos en la representación, es menester de esta investigación ver como quedan en la conciencia estas impresiones que el exterior ha dejado en la relación con el sujeto. Estas impresiones se conservan en él mismo como imágenes. Las imágenes son los objetos vistos desde la conciencia, se transforma el objeto en una imagen, ya no es el objeto externo, sino la imagen que la conciencia ha conservado de éste. Se comienza por tomar a la imagen desde su concepto primordial, etimológico y originario.

Imagen proviene del latín *imago-imaginis* que en griego se conocía como *εικονη*, este concepto refiere directamente al reflejo de los objetos bajo las aguas cristalinas, es ver a través de un espejo, es el reflejo perfecto de los objetos, el cual debe ser claro y de buena calidad. Realizando una analogía del concepto se da cuenta que por imagen se entiende el reflejo de los objetos, pero un reflejo claro, bien provisto, sin errores, es decir que el objeto se asimila casi a la perfección en el reflejo que de él se tiene; así mismo, cuando se habla de reflejo se habla que se reproduce. El reflejo se da en la conciencia, pero un reflejo claro y cercano al objeto real, se transforma, no es el mismo, se vuelve imagen en la conciencia, pero es apegado al objeto externo. Entonces se entiende que la conciencia refleja en su interior lo captado en la experiencia con el exterior, por lo cual, la conciencia toma algo del objeto y lo reproduce en su interior, es ella misma quien determina los aspectos fundamentales del objeto para reproducirlo. En un principio el objeto es tomado y captado por los sentidos, pero ahora lo percibido se refleja en la conciencia en forma de imagen por medio de la representación.

Existe otra consideración de qué es imagen, proveniente del latín *imago imitaris*, con el cual los latinos designaban a la acción de imitar, de copiar, tratar de parecerse, la mimesis, reproducción o representación, es tratar de asemejar algo al objeto externo, es creativa. Se realiza una acción de imitación que trata de acercar la conciencia al objeto, esto por medio de una reproducción del objeto en la conciencia en la experiencia, es similar al objeto externo. Se nota aquí que la imagen se parece a lo real pero es una imitación del objeto externo, al contrario de la impresión que trata de ser cercana a la realidad, en la cual, el objeto se brinda, en la imagen puede llegar a alejarse demasiado de lo objetivo, dado que es una creación de la conciencia a través de lo captado con anterioridad.

Dentro de la imagen no se da un objeto tal y como se encuentra en el exterior, el objeto externo, sino mediante ciertos caracteres se forma una imagen que se asemeja, todo ello en la conciencia, así, la imagen es un tratar de acercarse a la existencia externa mediante creaciones de la conciencia, así mismo, debe llevar cierta semejanza del objeto externo para la formación de imágenes, por ello la imagen muchas veces no es lo mismo que el objeto primero, cambia por el hecho de tomar y recrear, se nota una subordinación de lo externo para fundar lo imaginado. Muchas veces lo imaginado no se asemeja en casi nada al exterior, las imágenes pueden ser lejanas al exterior por ser formadas por la conciencia. En la imagen no se da la totalidad del original, pero en ella se descubre una relación del objeto en sus apariencias, lo que ella produce en el sujeto no es el objeto como tal sino el reflejo dentro de la conciencia, se hace presente en el entendimiento lo que es el objeto a través de la imagen, genera en la conciencia su representación, se entrega el objeto de manera parcial y puede llegar a ser arbitrario, pero que en el fondo de esta confusión elaborada por lo externo y lo creado por la conciencia en forma de imagen se rescata una parte de realidad dentro de la imagen, ya que debe ser la imagen semejante al objeto externo, no puede ser inventada en su totalidad, porque dentro de la imagen siempre irá implícito un carácter del exterior, de objetividad, no simplemente creada por voluntad del sujeto, sino a partir de ciertas características propias de cada objeto se forman en la conciencia las imágenes llegando a crear nuevos objetos que no hayan sido percibidos aun.

Cuando aparecen en la conciencia imágenes es lo que se llama imaginación, ocurrido en la empiria la imaginación es en cierto grado pasiva, pero cuando ella produce imágenes para reafirmar su realidad se vuelve activa, tomando partes de los objetos percibidos puede llegar a crear imágenes distintas en la conciencia. Se logra en la percepción e intuición, mediante la imaginación se puede, en la percepción, completar el objeto para poder adaptar el objeto a un entorno, captarlo por medio de imágenes que la conciencia crea alrededor del objeto percibido, produciendo un todo, en el cual el objeto está en su entorno, se acopla a un conjunto de circunstancias que lo justifican, para poder tomarlo de manera completa, llegar a una percepción clara y acabada del objeto primero en la experiencia estética; en la intuición se colocan imágenes previas a la presentación del objeto antes de la empiria, con el fin de tratar de acercarse a él, se prevé el objeto, al tener el contacto con el mismo trata de justificar un poco el contacto o la búsqueda que se da con él, se intuye el objeto y la conciencia logra ver si al presentarse es o no como se lo imagina, se vuelve activa. La imaginación creadora se vera cuando se vea al genio, cuando se vea la fantasía, anticipándose un poco se puede decir que esta imaginación es la que creará objetos en el exterior, es una imagen que puede no llegar a existir y por medio de una imaginación creativa se logra plasmar en las circunstancias materiales.

Se puede inferir tres tipos de imaginación, a saber cómo primera una imaginación pasiva, en la cual el sujeto recibe la imagen que se le presenta del objeto externo, conservándola en la conciencia para su posterior proyección, el objeto se muestra y el sujeto toma una imagen de él destacando sus características primordiales, ve lo que el objeto es dentro de su interpretación, lo fundamental que hace que ese objeto sea tal y como lo percibe la conciencia. Una segunda forma de la imaginación sería una activa, en la cual la conciencia crea a partir del objeto percibido una imagen del mismo, anteriormente ha tomado sus características fundamentales y en casos específicos llega por medio de la imaginación a complementar el objeto percibido en la experiencia estética, se ve de esta manera cuando se ve algo entre sombras, la imaginación complementa el objeto por medio de imágenes que justifican su estado, en la intuición se prevé un objeto por medio de la imaginación, estando ausente incluso cualquier objeto, la imaginación activa es capaz de mostrar en la conciencia imágenes para su recreación. Por último se encuentra una imaginación creadora, la cual otorga al exterior objetos que aun no existen en el exterior pero que la conciencia, a través de objetos captados, ha logrado crear y resta plasmarlos en el exterior, esto se verá a detalle más adelante cuando se refiera a la fantasía como motor creador en un primer nivel de espectador.

“sin duda que el recuerdo, en muchos aspectos, parece muy próximo de la imagen y algunas veces hemos podido sacar nuestros ejemplos de la memoria para hacer comprender mejor la naturaleza de la imagen. Sin embargo existe una diferencia esencial entre la tesis del recuerdo y de la imagen. Si recuerdo un acontecimiento de mi vida pasada, no lo imagino, lo recuerdo. Es decir, que no lo propongo como dado-ausente, sino como dado-presente en el pasado.”³⁹

Así, imagen e imaginación quedan como el objeto captado en la conciencia, se ha transformado lo real hacia la conciencia, no pierde su grado de veracidad, ya que cualquier imagen lleva un precedente en la objetividad por más que sea creación de la conciencia libre, no pierde correspondencia con el exterior, lo objetivo retrae hacia la conciencia para su conservación. Las funciones que el sujeto posee para la conservación de las imágenes presentadas en la experiencia estética y para su posterior presentación, con la que se efectúa una representación de los objetos en forma de imágenes, son el recuerdo y la memoria, es donde el sujeto logra capturar y conservar las impresiones vueltas imágenes que los objetos le han presentado.

---

³⁹ Sartre Jean-Paul, *Lo imaginario: psicología fenomenológica de la imaginación*. Buenos Aires. Ed. Lozada. 1976. pág.265

b.2) Recuerdo.

Debido que es muy fácil la comparación con la memoria habrá que comenzar por describir qué se entiende por recuerdo, dentro de este desarrollo tratará de descifrar cuales son los puntos que distan entre ambos conceptos para el mejor desenvolvimiento del tema trabajado y así ver qué función entre ambas se desarrolla más en la experiencia estética del espectador.

Recuerdo proviene del latín *recordatio* observando que existe una conjunción de conceptos, donde *re* dice volver, de nuevo, otra vez, regreso y *cordatio* que proveniente de *cordis* significa corazón. Entonces recordar es volver al corazón, es traer de nueva cuenta lo sentido por el corazón, donde el corazón es la meta última de la sensación, recordar equivale a retomar lo percibido a partir de la sensación, es estético, es donde recae la sensación, lo sensible, lo externo en la experiencia estética. Es traer de vuelta lo conservado en la experiencia estética, es traer el objeto a la sensibilidad de nueva cuenta, es traer lo que el corazón percibió, son los sentimientos que se han formado a través de los objetos, traídos y conservados en el recuerdo, es volver a sentir. Hay que entender que dentro del recuerdo existe una determinación subjetiva, es decir que ha superado los objetos y queda lo que el sujeto percibió de ellos, es un retomar sensorial, es lo captado por los sentidos en la experiencia por el sujeto en otro momento, es lo que sintió el sujeto al tener el contacto con el objeto, no tiene mucho que ver en este momento el objeto, sino lo que fue sentido por el sujeto, por ello es dejar en el pasado, por el hecho de no volver a sentir sino retomar lo sentido, volver a tener el sabor de lo que el objeto brindó en el pasado, es lo que el hombre sintió por medio de los sentidos en su encuentro ahora retomado y traído de nueva cuenta, es regresar a la prueba de la empiría..

Recordar es traer de vuelta al corazón lo tomado por los sentidos, es regresar lo externo, es volver a tomar el fenómeno, es la representación de lo sentido en la experiencia estética. El recuerdo es la conciencia del pasado en el presente, es volver a ver lo que generó alguna vez un objeto en la capacidad perceptiva del sujeto, pero es observado a lo lejos, es sentir de nuevo el mismo objeto en la representación, no existe modificación porque ya es sentido, un ejemplo que se puede dar es cuando se prueba algo desagradable, al recordarlo se vuelve a sentir lo mismo y llega a generar comportamientos en el cuerpo sin siquiera haber tenido el contacto con el objeto, como cuando se ha probado un limón y al ver de nueva cuenta un limón el cuerpo recuerda lo sentido con anterioridad, la amargura creada por el limón. Se retoma lo objetivo alcanzado con anterioridad, hacer que el pasado se quede en el pasado, verlo de manera distante y ser conscientes que está en otro momento, eso se entiende como recordar.

El volver a la conciencia este pasado, esta experiencia con lo objetivo, ahora se ve en el interior de manera de recuerdo, se queda allá en un lugar de la conciencia que capacita las sensaciones, pero justifica el encuentro con los objetos posteriormente, muchas veces se logra recordar que alguna circunstancia o algún encuentro con el exterior dentro de la experiencia estética ya había sucedido “ya se ha vivido” se dice, pero ahora es de manera un tanto diferente, no existe novedad, ahora mediante lo recordado se logra avanzar hacia una nueva experiencia con el objeto, el sujeto recuerda y ahora el encuentro será de manera distinta, intentando avanzar y lograr en un instante tomar de mejor manera al objeto, existiendo ahora una justificación de la realidad pasada, se ve una imagen del pasado y con el presente se logra que exista un avance en el entendimiento de lo externo, en la conservación del pasado se forman impresiones que realzan el entendimiento y la conservación del pasado. *“Recordada en ella, la imagen que ya no está existiendo, esta conservada inconscientemente”*⁴⁰ nos diría Hegel. El entendimiento se da mediante el recuerdo, ya que el sujeto acumula sensaciones que le servirán para el acercamiento con el exterior, no genera sentimientos, los ha conservado en el recuerdo, ahora se enfrenta al objeto de nueva cuenta, con una nueva perspectiva, con una nueva intuición.

En el recuerdo el objeto se presenta de nueva cuenta ante la conciencia, es volver a tener la experiencia estética, pero queda ahí, no determina el presente, pero si ayuda a tener una nueva experiencia estética, queda en el pasado, el recuerdo es lo sensorial, es tener esa imagen guardada de sucesos anteriores, es tener plena conciencia del pasado, se debe conservar ahí, en el pasado, para justificar el presente, ayudando a entender mejor el exterior. El sujeto ha guardado la imagen que tuvo del externo en su recuerdo, se va al corazón donde por medio de la representación el recuerdo se retoma, sólo lo sentido por el objeto, no es el objeto como tal, sino lo sentido por el sujeto. El recuerdo es meramente sensorial, incluso al enfrentarse con un nuevo objeto el sujeto siente ya haber experimentado ciertas sensaciones, siente de nueva cuenta y recuerda su pasado, dándose cuenta que algo similar ya había sentido con algún objeto cercano, la experiencia revivida.

“Lo que se llama recuerdo es propiamente la referencia de la imagen a una intuición y precisamente como subsunción de la intuición inmediata y singular, bajo lo universal según la forma, (o sea) bajo aquella representación que es el mismo contenido; de este modo la inteligencia es interior así en la sensación determinada y en la intuición de ella, y conoce a esta como ya suyo, al mismo tiempo que

---

⁴⁰ Véase. *óp. Cit.* Hegel G.F.W., *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, pág. 494

aquella imagen que primero sólo le era interior la sabe ahora también como lo inmediato de la intuición , y como lo conservado en ella”⁴¹

b.3) Memoria.

Una vez observado lo que es el recuerdo se faculta al hombre para llegar a tener lo que se denomina como memoria, ya que, si al recuerdo se le añade el reconocimiento aparece la memoria, la cual es una captura total de los objetos, es el conocimiento de los objetos, se trae al presente el pasado y se hace presente, es representar. Lleva consigo un orden de adecuación más elevado que el recuerdo, dado que en la memoria se da una organización mayor y una mejor comprensión de los objetos, se aprehenden y se conservan en una capacidad mas subjetiva, pero aquí lo que se conserva es la imagen propiamente del objeto y no la sensación del sujeto en la experiencia estética, el hombre toma lo que el objeto le ha brindado, pero no tiene que ver tanto la experiencia con el objeto que se vivió, sino lo que el sujeto conservo de ella (la imagen del objeto en la conciencia). El hombre mediante la memoria se capacita para un conocimiento del exterior, con la memoria logra entender, guardar y comprender mejor lo externo. Conoce algunos objetos que conservados en la memoria ayudan al sujeto a descifrar el exterior, racionaliza los objetos, va superando cada vez más el conocimiento del exterior.

Se ha visto anteriormente en el desarrollo de este empleo que existe un proceso de conocimiento, en donde como conocer se entiende lo aprehendido en la experiencia, lo que ha sido conservado del objeto, es una capacidad de la conciencia que toma al objeto y lo aprehende, lo tira hacia adentro, lo hace suyo, el objeto ha sido tomado por medio del conocimiento y se vuelve un concepto. Ahora cuando en el recuerdo se reconoce vuelve a contactarse con el objeto, con lo aprehendido del mismo, entonces aparece lo que es la memoria. Mediante el recuerdo se regresa a estados anteriores en la experiencia, se vuelve a encontrar en estados pasados, quedándose en el pasado como recuerdos, pero si a estos recuerdos se le añade un reconocimiento del objeto, esa ya es función de la memoria, se ha traído el pasado al presente y se compara con lo percibido en una nueva experiencia, existe la comparación, el reconocimiento, el volver a conocer el objeto recordado.

Memoria es volver a traer el pasado al presente, es la función de comparación que tiene el sujeto para enfrentarse con el exterior, sin ella no sería posible un acercamiento hacia nuevas experiencias, no quedarían registros de vivencias pasadas, se quedaría en recuerdo todo, no existiría un avance para

---

⁴¹ *Ibidem* pág. 495

Llegar al conocimiento y reconocimiento del exterior. Dentro de la sensación está presente la memoria, ya que gracias a ella la primera sensación que se ha percibido en el proceso de vida estará presente en las sensaciones siguientes, las sensaciones primeras condicionan a las segundas y sucesivamente, sin memoria no habría este progreso hacia nuevas sensaciones. Mediante una buena memoria es fácil tener experiencias nuevas y mejores, superada la sensación debe quedar algo registrado para cuando exista una posterior experiencia similar, la memoria faculta al sujeto para que la captación del objeto se dé de mejor manera. La memoria debe ser desarrollada de buena forma para el progreso del conocimiento, por ello una persona joven, de memoria óptima, es mejor en el desarrollo de teorías, en cambio una persona de avanzada edad, al perder un poco esta facultad, se le vuelve un tanto más difícil aprehender cosas nuevas, la memoria faculta a la conciencia para llegar al conocimiento. Hay que decir que en la memoria se retoma a lo capturado por el sujeto en la experiencia del objeto, ya no es el objeto mismo sino ya es creación de la conciencia lo que ha generado posterior a la experiencia, es el representar del pensar como dice Hegel⁴², es el saber, la memoria lo que reconoce es el saber adquirido en la experiencia, lo que se sabe del objeto, lo captado.

Una de las distinciones esenciales entre la memoria y la imaginación la manifiesta Hegel y en la cual se apoya en este momento la investigación, dice de esta manera: *“la memoria ya no tiene que ver con la imagen, la cual está tomada del ser determinado inmediato y no espiritual de la inteligencia, o sea de la intuición, sino con una existencia que es el producto de la inteligencia misma, con un memorizar que queda encerrado en el lado interno de la inteligencia y sólo dentro de ella misma, de la cual la memoria es su lado existente o exterior.”*⁴³ Se puede afirmar que la imagen como producto de la imaginación es una creación inmediata de la conciencia, es lo que se presenta y queda en el interior del hombre a través de la experiencia, es lo conservado del objeto, llega a ser una liberación de la conciencia, puede llegar a falsear o mejor dicho distanciar de lo que el objeto externo es en cuanto creación de la conciencia; por su lado la memoria es la creación de la conciencia del exterior, es retomar al pasado y poder adaptarlo al presente, es un constructo de la determinaciones tomadas del

---

⁴² Cf. *Óp. Cít.* Hegel. *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, pág. 505. Hegel habla de la mediación de las representaciones a través de lo menos sensible, es cuando habla del lenguaje y de la comunicación, la comunicación se da mediante la creación de conceptos, que se ha visto anteriormente en este trabajo, por ello por la memoria se puede afirmar que reconoce los objetos mediante los conceptos.

⁴³ *Ibidem* pág. 507

exterior, es el objeto retomado, pero por el lado de la memoria es objeto recordado y reconocido, ayudado por la imaginación se complementa el objeto de la memoria.

Para una mejor aclaración de la distinción entre el recuerdo y memoria hay que señalar sus diferencias esenciales, para, como se dijo al principio de este apartado, quede claro que se debe entender por recuerdo y que por memoria y donde se desarrollan cada uno.

Se entiende por recordar un retomar la sensibilidad, es traer de nuevo al corazón, entonces es capacidad propia del sujeto, el objeto no interviene de manera clara en este acontecer, es lo sentido por el sujeto, es una facultad del cuerpo, es sensible, por su parte la memoria es el recordar y repensar el pasado, a diferencia del recuerdo aquí se trae lo pasado y se hace presente, se compara con el exterior, es facultad de la conciencia que reconoce objetos presentados con anterioridad y los compara con los presentados en una nueva experiencia, es decir que el recuerdo se mantiene en lo sensorial y a su vez da el salto para convertirse en entendimiento.

Para la memoria es indispensable el recuerdo, no tanto para el recuerdo la memoria, ya que sin el recuerdo la memoria no logra reconocer los objetos presentados con anterioridad, se quedan en el pasado, no logra comparar y lograr un conocimiento de los objetos, todo se le haría nuevo. A la memoria se le puede entender como el registro de sucesos pasados, como el acumulamiento de percepciones para lograr un conocimiento, como la capacidad que tiene la conciencia de guardar los objetos tomados de las experiencias pasadas, es lo que faculta al espíritu para conocer nuevos objetos, se podría decir que es progresista, que busca siempre un avance hacia la consideración del exterior; por su parte el recuerdo queda en un plano sensorial, donde lo que se ha tomado ha dejado marcas en el individuo, pero estas marcas sólo determinan las experiencias estéticas (sensibles) posteriores, son efímeras y mutables, lo que alguna vez pareció desagradable a la postre podría generarse en agradable, es meramente subjetiva. El recuerdo puede ser individualista, pero la memoria al manejarse en un plano del entendimiento llega a desprenderse hacia un conocimiento general. La memoria será la que mediante el juicio, por ser capacidad del hombre, genere la emisión de aspectos para el desarrollo del conocimiento, logre apreciar lo que es bello y feo conservado en la memoria; por su parte el recuerdo, se planteará a través de lo que es placentero o doloroso, diferencia subjetiva y objetiva que se vio con anterioridad, en la cual el placer y el dolor tiene que ver con los objetos, en cambio los juicios de belleza se verán a través de lo conservado en la memoria en la designación del sujeto.

c) Juicio estético.

Una vez desarrollado en un plano conceptual hasta este momento las capacidades que tiene el individuo para conocer y acercarse al exterior, así mismo, el cómo el sujeto logra interpretar lo que se le presenta, es menester de este empleo continuar hacia un aspecto propio del trabajo, el cual es el arte. Empezando este apartado por delimitar donde quedan las impresiones del exterior y qué es lo que se necesita para acercarse al exterior, a su vez, observando donde quedan las imágenes que han sido capturadas por el sujeto a través del objeto, es tarea de la investigación ver cuál es la función del hombre para categorizar las experiencias estéticas.

Anteriormente se vieron los conceptos de placer y displacer⁴⁴ en los cuales se vio que son sentimientos adquiridos en la experiencia estética, que ha recibido el sujeto del exterior y donde él pone al objeto dentro de ciertas cualidades que lo determinan dependiendo su agrado o desagrado, así mismo, destaca dentro de las representaciones del objeto un fin determinado, va la experiencia con el objeto establecida con un fin específico, el cual sería conceder placer al sujeto. Viendo que algunas de las primeras impresiones y de los primeros acercamientos hacia el objeto determinan el posterior acercamiento del sujeto hacia los objetos, por encontrar en ellos alguna especie de placer, determinado por medio de las experiencias anteriores, las posibles posteriores a través del placer que produjo el objeto en un primer momento, lo que se denominó como gusto. Consecutivamente a estos momentos y a través de este mismo es como el hombre logra apreciar lo que se encuentra en su exterior y contemplarlo, la facultad que permite esto es el juicio estético, es donde se centrará este apartado.

Para tratar el juicio habrá que observar el concepto desde su sentido original, viendo que refiere y ver lo qué es el juicio estético. Por juicio se entiende la facultad que tiene el hombre para diferenciar entre dos puntos, llegar a observar y comparar dos cosas (sean éticas, lógicas o bien estéticas entre otras cuantas). Mediante el juicio se comparan dos ideas para conocer y determinar sus relaciones, es la comparación entre una idea y otra, conociendo cada punto específico entre la relación y llegando a la comparación y el crecimiento del individuo. Dentro del contexto, que se viene manejando, se observa en primera instancia al juicio como la facultad que tiene el individuo de comparar las experiencias anteriores y el resultado de las mismas con las posteriores.

---

⁴⁴ *Supra* pág. 29 “*Derivados del gusto*”

Inicialmente se observa al juicio como proveniente del latín *iudicium* que remite directamente a juzgar las cosas, al comparar primariamente (en un sentido ético conociendo lo que es el bien y el mal). Comúnmente se designa al juicio como la cordura que tiene cada sujeto, el cómo se determina y analiza las cosas, se dice que tiene buen juicio, pero se sostiene en lo ético, desde los latinos era proveniente del derecho, de la ley, del *iudico-are*, que dicta un acto determinante y ético proveniente y determinado por el *iudex-icis* quien es juez y que a la vez juzga mediante el juicio. Así por juicio se entiende la capacidad de relacionar dos momentos o ideas, en las cuales se da un sentido a los mismos hacia un punto, en primer instancia ético, pero que, para esta causa, se puede ver como estético, realizando una especie de analogía donde la conciencia determina un juicio hacia un objeto presentado en la experiencia, comparando las imágenes recordadas y memorizadas, logrando un desarrollo del entendimiento para poder tomar y juzgar las nuevas experiencias, determinar lo que es bello en un sentido estético, se vuelve conocimiento del exterior. Mediante el juicio se logra observar lo que es bello o feo en los objetos externos, el juicio es lo que determina las experiencias basándose en experiencias anteriores, es el apoyo de la experiencia estética, por ello se manejará el juicio estético con fines de esta obra.

Para la definición del juicio estético se tomará como base parte de una teoría kantiana⁴⁵ al respecto, para fundamentar lo que es el juicio estético y cómo categoriza las experiencias estéticas. Realizando un pequeño análisis de la obra se podría decir que Kant intenta fundamentar la estética, el juicio deja subsistir los objetos fuera del pensamiento, el objeto en sí mismo, que en este caso no tiene como base un concepto en la teoría estética, sino que éste se relaciona directamente con el sentimiento que el objeto crea en el sujeto, sin ningún interés de por medio, ya que si cayera en esto se convertiría en placer, sólo se justifica este sentimiento mediante la contemplación.

Los juicios estéticos expresan el modo de sentir de los sujetos hacia los objetos, por lo que el a priori estético será el a priori de la idea de belleza, la finalidad no es objetiva, no concibe objeto, ni concibe fines, la finalidad tampoco es subjetiva, es decir que el sujeto no busca finalidad alguna en el objeto estético, sino que el fin lo conlleva la obra misma, es un en sí mismo que se relaciona de manera inmediata con el sujeto, él lo recibe como tal, no le da fin a la obra, sino que el fin se encuentra en su

---

⁴⁵ Cf. Kant Manuel. *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio*. Segunda edición, Editorial Porrúa, colección Sepan cuantos # 246. D.F., México. 1997. *Crítica del Juicio* primera parte del juicio del gusto. Ya que en esta parte al parecer se encuentra de mejor manera el desenvolvimiento de una descripción de lo que es el juicio, y a través de ésta se intentará desarrollar el juicio estético.

relación inmediata, la contemplación del objeto artístico se manifiesta en la estética, en la relación sensible con el objeto, es el fin como tal.

No debe ser visto como el interés fundamental la admiración como tal, sino la experiencia estética iría viciada antes de enfrentar la obra de arte, el objeto ya va acabado, no lleva finalidad, sino que la finalidad será en la relación inmediata, pero para trabajar este ramo de finalidad se verá más adelante cuando se enfrente en el trabajo con el fin del arte. Se entiende, pues, que la prioridad del juicio estético requiere, a pesar de su referencia al sujeto, el desprendimiento en éste de cuanto sea ajeno al desinterés y a la finalidad sin fin, debe de ir solo al enfrentamiento con el objeto sin interés ni prejuicio alguno, debe enfrentarse al objeto como tal para que la experiencia estética sea de manera correcta, si se intuye de principio la contemplación o el catalogar de bello, o bien ya sea, que se busque como finalidad el deleite artístico, el juicio estético no tendrá que ver con la obra de arte, se dejará al placer puro, no podrá rebasar la barrera de lo bello, la obra artística se perderá en esta búsqueda de fin y acabaría en el placer que el objeto le brinda al sujeto.

Para a delimitar lo que se entiende por juicio, antes de continuar con el análisis, es menester dar un desciframiento propio que Kant maneja en su obra donde: *“El juicio, en general, es la facultad de pensar lo particular como contenido en lo universal. Si lo universal (la regla, el principio, la ley) es dado, el juicio, que subsume en él lo particular (incluso como juicio trascendental pone a priori las condiciones dentro de las cuales solamente puede subsumirse en lo general) es determinante. Pero si sólo lo particular es dado, sobre el cual él debe encontrar lo universal, entonces el juicio es solamente reflexionante”*⁴⁶ y siguiendo aclara: *“el juicio reflexionante, que tiene la tarea de ascender de lo particular en la naturaleza a lo general, necesita, pues, un principio que no puede sacar de la experiencia, porque ese principio justamente debe fundar la unidad de todos los principios empíricos bajo principios, igualmente empíricos, pero más altos, y así la posibilidad de la subordinación sistemática de los unos a los otros”*⁴⁷

Por principio se entiende al juicio como la facultad del hombre de establecer un objeto particular en un sistema universal, ya que debe tener un acercamiento con los otros objetos, algo común donde se determinen los objetos de un sistema específico, en este caso será el estético, donde el juicio intentará

---

⁴⁶ Kant Manuel. *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio*. Segunda edición, Editorial Porrúa, colección Sepanquantos # 246. D.F., México. 1997 pág. 194

⁴⁷ *Ibidem* pág.195

observar a través de un patrón de belleza, que no sólo quede en lo sensible ni en la conciencia, sino que la belleza afecta y es recibida por el hombre en su ser. El juicio sobre el cual descansa el arte y lo objetivo es reflexionante, dado que, el juicio intenta colocar dentro de una generalidad lo particular echado al mundo, ya sea por un genio o bien lo captado dentro de la naturaleza, un objeto que sobresale de los demás. El juicio procura colocar a un objeto especial (hecho por un genio o bien un objeto de la naturaleza) dentro de una generalidad que en sus características quepa este particular, ya sea ético o estético; observando que la tarea del juicio es dar condiciones de valor a los objetos, determinando si tal o cual es, en este caso, bello o feo. Mediante el juicio se coloca al objeto sobre determinadas categorías. En segundo lugar el juicio reflexionante no puede salir de la experiencia, dice Kant, sino de algo más elevado, podría decirse que en contradicción con el autor, que el juicio estético proviene de la experiencia de la conciencia y que es mediante una autoconciencia, que se ha visto reflexiva en ella misma, donde el juicio categoriza las experiencias pasadas y logra enjuiciar objetos dentro de un sistema específico, en este caso el arte. Por ello la importancia de tener recuerdo y memoria desarrollada, para que con experiencias pasadas al enfrentarse con experiencias nuevas, el juicio logre su labor.

Entonces la conciencia en su experiencia logra categorizar lo bello y faculta al sujeto a encontrarse con nuevas experiencias, a determinar lo que es bello en el exterior, podría indicarse que a través de la conciencia es como el sujeto logra determinar la estética, ya que mediante diversas experiencias pasadas, en donde lo sensorial se faculta y se desarrolla de manera adecuada generando algo más elevado que el placer efímero, es decir, que queda algo dentro del sujeto y él en una autoconciencia retoma estas experiencias, logra generar para su consideración lo que es bello a partir del a priori de belleza guardado en él y comparado a través de las experiencias estéticas. El juicio estético tiene sus determinaciones en el objeto mismo, pero se fundamenta directamente por medio del sujeto, ya que éste, dentro de sus determinaciones y haciendo uso de la autoconciencia, logra despertar en él lo que se designa como bello, va ligado directamente a la propia formación individual, el objeto no tiene mucho que ver, es el sujeto quien determina el grado de belleza del objeto o de la obra de arte, por ello el objeto no debe por ningún motivo llevar consigo ningún fin o cualquier utilidad, ya que cabría en la designación de agradable o placentero dentro la sensación de cada individuo, sin embargo la belleza debe descansar directamente en el sujeto, por ello procura no tener provecho alguno, dejar al objeto como tal, contemplarlo, así el juicio actúa y no se detiene en el deleite simple, en el placer. El juicio estético aspira al máximo grado de belleza de los objetos.

Una diferencia del juicio se manifiesta con la siguiente cita: *“Sobre esto se funda la división de la crítica del juicio en estético y teleológico, comprendiendo en el primero la facultad de juzgar la finalidad formal (también llamada subjetiva), mediante el sentimiento de placer o dolor, y en el segundo la facultad de juzgar la finalidad real (objetiva) de la naturaleza, mediante el entendimiento y la razón”*⁴⁸ La finalidad de este trabajo se dedicará directamente al primero, al ser el que interesa al arte, dado que cuando se habla de sentimiento en el sujeto, se refiere directamente a lo que el objeto repercute en el sujeto, es su auto determinación a raíz del encuentro con el objeto, con la obra. En el arte se ve un objeto terminado, por ello no es menester en este momento analizar al objeto mismo, sino ver qué repercusiones genera dentro del individuo, la provocación del placer o el dolor, así mismo la categorización de lo bello y lo feo por medio del juicio, por ello se guiará la investigación mediante el juicio estético.

El juicio es quien determina los aspectos del gusto, los sentimientos de placer y dolor, pero en un grado mayor, cayendo en una relación estética o artística, el juicio se determina con mayor validez para designar qué es lo bello, ya no lo placentero que es inmediato y sería cuestión del gusto. El hombre determinará lo bello mediante el uso de la conciencia, queda de lado el objeto, pero sin él no podría descifrarse, entonces la experiencia estética en un aspecto superior requiere del juicio estético para categorizar los objetos. En una experiencia estética adecuada el objeto quedará ahí, no debe el hombre hacerle nada más que contemplarlo, mientras que el juicio, en su autodeterminación, descifrára si lo que está contemplando cae en un aspecto de belleza o de fealdad. El juicio es subjetivo, no debe inferir en el objeto, sólo atraparlo tal y como es el en la experiencia estética, para brindar el juicio con sus determinaciones desarrolladas, el aspecto de belleza o fealdad del objeto presenciado.

En un juicio estético, el objeto se presenta tal y como es, se vuelve sí mismo en su presencia (es su característica primordial), no es determinado por el sujeto (tal sería el caso del conocimiento), el juicio descansa en su mayoría en lo que el objeto despierta en el sujeto, en el sentimiento. El objeto está enfrente y el sujeto se limita a sentir, no analiza, sólo contempla, posterior a esto es cuando determina el grado de belleza, el objeto está ahí y ya, el hombre es quien le otorga ciertas características y lo categoriza dentro de sus sentimientos, dentro de la conciencia, en su juicio, colocando en sus adentros al objeto para su posterior presencia en una nueva experiencia, para la comparación con un nuevo objeto estético.

---

⁴⁸ *Ibidem* pág. 204

Es correcto decir que todo el saber estético sería subjetivo y particular, ya que es dentro de sus suspicacias donde se da el goce estético “*En consideración a la cantidad lógica, todos los juicios de gusto son juicios individuales, pues como tengo que comparar el objeto inmediatamente con mi sentimiento de placer y dolor, y ello no mediante conceptos, aquellos juicios no pueden tener la cantidad de los juicios objetivos con validez común*”⁴⁹ El juicio del gusto no lleva consigo ninguna parte del objeto, es el mismo sujeto quien determina qué es lo bello o no en su particularidad, en su propia consideración y en el desarrollo tanto de sus peculiaridades como de su formación, el objeto sólo se presenta, está ahí, así “*el juicio se llama estético también solamente, porque su fundamento de determinación no es ningún concepto, sino el sentimiento (del sentido interno) de aquella armonía en el juego de las facultades del espíritu en cuanto puede sólo ser sentida*”⁵⁰ El hombre es quien se faculta para la contemplación de lo bello, por eso muchas veces difieren los grados de belleza entre los sujetos, lo que algunos les parece bello puede que a otros no y viceversa, el gusto es un desarrollo personal. A su vez fácil diferir en lo que es el grado de belleza, pero por lo regular siempre tiene un precedente que se forma en un nivel superior, es un a priori que a la mayoría de los sujetos les parece como común de la belleza⁵¹. Por ello el juicio pasa del particular objeto a considerarlo en el general a priori de belleza de todos los objetos.

En el juicio estético la conciencia no se enfrenta ante conceptos, eso sería trabajo del entendimiento, sino se basa en sentimientos, que vistos anteriormente se dio cuenta que son propios del sujeto, entonces para que un juicio estético sea valedero no debe existir concepto de lo que se está presenciando, sino solamente observarlo y contemplarlo. El objeto no tiene que ser determinado mediante el entendimiento, sino que sólo debe sentirse, generar un sentimiento en el sujeto, eso es lo que busca la estética. Cuando el juicio estético actúa, fomenta y determina lo que es el goce, sin que exista fin alguno en el objeto, se da la contemplación, se presenta de manera inmediata el placer o el dolor, no mediante el análisis y la búsqueda de un fin determinado, sino mediante el enfrentamiento directo con el objeto, esa finalidad sólo se encuentra en el sujeto ante el objeto. Por ello aquí cuando se habla de un objeto que despierta el placer o el dolor y que logra que el juicio faculte para el propio

---

⁴⁹ *Ibidem* pág. 216

⁵⁰ *Ibidem* pág. 226

⁵¹ Cf. Kant Manuel *Crítica de la razón pura. Tomo I.* Editora Nacional. D.F., México. 1973. En el primer prólogo donde dice: “*Pues todo conocimiento que ha de subsistir a priori, se reconoce en que debe ser tenido por absolutamente necesario, y más aún una determinación de todos los conocimientos puros a priori, puesto que debe ser el modelo, y por tanto, el ejemplo mismo de toda certeza apodíctica (filosófica).*”

sujeto, refiere hacia un objeto bello, por ejemplo una obra de arte. Y cuando el sentimiento de placer o dolor ha sido superado en las capacidades propias del individuo, es cuando el juicio actúa y categoriza lo que es bello o si cabe dentro de las características formadas en el descripción de la belleza, así el juicio es posterior al placer, la diferencia es en que en el juicio el placer no es la finalidad del encuentro con el objeto sino que es en un plano más elevado, supera esto y fomenta al juicio, el sujeto queda atrapado por el objeto.

*“consiste el juicio del gusto: en que llama bella a una cosa sólo según la propiedad en que ella se acomoda con nuestro modo de percibirla.”*⁵² Esta es la base del juicio estético cuando en el interior del sujeto existe algo que es la base de belleza y cuando un objeto que se presenta concuerda en su percepción con ésta, es cuando se puede denominar como bello. Este primer momento es fundamentado en base de experiencias pasadas y preservadas bajo un fin común dentro del sujeto, en el cual los patrones de belleza forman en el individuo su propia fundamentación, donde toda comparación con el uso del juicio estético hacia el objeto percibido puede llamarse bello, descartando un apriorismo en que lo bello cabría dentro del sujeto de manera consciente, pero en lo estético se ve claramente la subjetividad en que caen los parámetros de belleza. Por ello la belleza es personal, ya que cada quien forma sus parámetros de percepción de la belleza, cada uno forma en su interior una forma de capturar los objetos a través de las distintas experiencias estéticas, el desarrollo del sujeto tiene que ver de manera formal en el juicio, ya que si el sujeto en sus percepciones no queda claro algún punto o tiene problemas con la experiencia, ésta no es adecuada, así mismo si en su desarrollo no se otorga un crecimiento en sus consideraciones sus percepciones se reducen a un número limitado, por ello cuando se enfrenta a un objeto bello sus percepciones a raíz de la belleza son deficientes, el juicio estético será deficiente. Es decir que el juicio estético crece conforme crecen las experiencias estéticas, mediante la formación del sujeto.

d) Categorías estéticas

d.1) Belleza.

El juicio estético queda como facultad de distinguir un objeto en bello o en alguna otra categoría estética (de la sensibilidad), dentro de ese análisis se debe proseguir con cautela y distinguir ahora lo que el juicio juzga, lo cual es la belleza. En una primera instancia se menciona a lo bello como una

---

⁵² *Op. Cit. Kant. Crítica del juicio* pág. 262

satisfacción necesaria a cada objeto que se enfrenta ante el juicio, es decir, que existe un parámetro de cualidades en la satisfacción que es el gusto y así mismo en placer que van estableciendo el grado máximo de los objetos externos en una clasificación propia de estas determinaciones externas, lo bello en la infraestructura del hombre. Entonces, se nota en un primer momento que se debe tomar a lo bello en como un máximo de aspiraciones que brinda la experiencia sensible o estética, como un parámetro al cual deben llegar los objetos sensibles en las percepciones de los objetos, para lograr despertar en el individuo las sensaciones de grado de placer superior a cualquier otro objeto externo, fomentando sus sentimientos; a su vez se desprende lo feo como opuesto a lo bello, pero lo feo no es solamente todo lo contrario a lo bello, sino que al igual logra despertar pasiones y sentimientos dentro del sujeto que son desagradables pero en un nivel superior, no en la experiencia inmediata, que sería desagradable, sino que en la contemplación llega a enjuiciar lo feo.

Tocar un tema tan particular no es tarea fácil y será en este caso un tanto arriesgado hablar de ello, por ello es necesario marcar un antecedente en este punto. Ya que lo que se menciona en este apartado es sólo un apuntalamiento o un camino para acercarse un poco a ver lo que se entiende por belleza; dado que al no existir un concepto que remita al objeto tal que es belleza, o sea que no hay un referente objetivo ni subjetivo de lo que es belleza, solamente se podría anunciar que se interna directamente en el plano de relación inmediata del sujeto con el objeto, y es cuando existe esta relación directa que se denuncia lo bello, en plena relación del sujeto con el objeto, es decir, que es cuando un sujeto ha logrado catalogar un objeto como bello, pero ese objeto a algún otro sujeto le puede parecer feo, así se dice que podría ser particular (pero se hablará de ello más adelante), es entonces en esta relación cuando se determina lo bello y lo feo, en la relación directa con el objeto apreciado. Esta relación es lo que se denomina la experiencia estética, al ser esta de manera sensorial y no mediante fundamentos propios de la conciencia, es decir que dentro cada individuo podría haber diversos parámetros de belleza.

En este caso se supone un parámetro máximo a priori dentro del individuo, tal que dicta que ciertos objetos logran satisfacer las necesidades y capacidades de cada individuo, que un sujeto no logre observar lo que es la belleza se debe principalmente a un gusto no desarrollado, pero que en potencia cada sujeto debe tener las mismas facultades para la apreciación estética, por ende la belleza no se limita a cada individuo, sino que existe como tal y el hombre particular debe lograr acercarse en el desarrollo de sus facultades viendo lo bello y dejándolo como un a priori que cada sujeto tiene, en cada relación que tenga al enfrentarse a distintos objetos.

Intentando desglosar un poco lo que es la belleza se empezará a analizar mediante una categoría estética más cercana al lenguaje común y que para el objetivo propio de este empleo funciona de mejor manera para ver las fallas en la comprensión de los términos. El concepto que se manejará es el de hermoso. Tomando un poco más adelante otra categoría que faculta aun mas al conciencia, se le puede ver en un grado mayor y más cercano a la belleza, se verá lo que es lo sublime de manera un tanto breve, ya que es donde caerá un poco la critica con respecto al plano sensorial y se logra analizar las fallas de la experiencia estética, que se verán a detalle en un desarrollo propio de el espectador al enfrentarse en un plano sensorial a los objetos del exterior, dentro los cuales, el parámetro de belleza sobrepasa a éstos, dejando entonces la experiencia estética limitada y conservada solamente a través de la conciencia, viendo esto a través de las descripciones siguientes.

d.2) Hermoso.

Cuando se nombra algo como hermoso es muy fácil identificar que se le está otorgando a un objeto externo una categoría estética, cuando se dice: “que hermoso ese objeto”, debido a esta circunstancia se valdrá este trabajo para apuntar lo que se quiere llegar en un grado máximo en la experiencia estética, lo cual es la belleza. Pero no sin antes realizar, como se ha venido haciendo, un análisis conceptual del término para observar las características propias de los objetos hermosos, por ello la importancia del uso de este concepto para llegar a observar lo que busca esta enmienda.

Hermoso proviene del español antiguo *fermoso*, que a raíz de la evolución del lenguaje a través de los años se fue modificando hasta perder la *f* sustituyéndola por la *h*, pero que observando desde ese momento empieza a dar un poco su raíz etimológica ya que es a lo que refiere lo hermoso. A su vez este término proviene del latín vulgar *formosus* el cual designa lo que produce deleite al oído o a la vista, los latinos lo utilizaban sobre todo en un sentido de hermosura en los objetos externos, en un grado de formación adecuada de los mismos, el cual es un adjetivo que se le otorga a ciertos elementos que cumplen con su objetivo primordial, se dirá que está bien hecho o que tiene buena forma, en primera instancia. A su vez *formosus* proviene del latín culto *pulcher*, que se usaba para designar algo bello y bien hecho, que contaba con las propiedades del objeto, cuando se trae al español directamente como belleza, y aun mas cuando se ve en un sentido común cuando se nombra algo pulcro, es decir que es bien parecido, correcto, completo en su forma y con los grados máximos que se deben llevar en ciertas cualidades, es cuando se da cuenta de que algo hermoso es algo bello, que cuenta con una forma bien determinada y es exacto es su estructura, esto visto a través de la conciencia, lo pulcro, que es la belleza, tiene su fin en la conciencia del hombre, en cambio lo hermoso cae dentro de los aspectos

sensoriales que se adecuan hacia la estructura del objeto. Al hablar entonces de hermoso se da cuenta que proviene de su raíz etimológica de forma, en la cual es necesario realizar un análisis para entender mejor lo que es la hermosura.

Para poder ver que es la forma se otorgarán los parámetros fundamentales de este concepto en el sentido que conlleva este trabajo. La expresión latina de *forma* delimitaba a lo que era la imagen o apariencia en primer lugar, los latinos la designaban para hablar de un objeto determinado por su estructura. Es proveniente del griego μορφή, cuando los griegos utilizaban la palabra μορφή era para nombrar lo que es la apariencia exterior de los cuerpos, ya sean humanos o de los objetos, lo que es denominado como figura; de igual forma se utilizaba para indicar lo que eran mera apariencias, como en los sueños, donde se presentan objetos provenientes de la imaginación que conservan los parámetros de realidad pero trastocados por la conciencia de los sujetos. Posteriormente y por el hecho de que el concepto indicaba la figura de ciertas cosas y al ser similares en figura ciertas cosas, se empezó a llamar μορφή a lo característico de un grupo de cosas, como al conjunto de hombres bajo la forma humana. A través de los tiempos y al llegar a los latinos se utilizó el término *forma* para designar la cualidad concreta de cierto grupo de objetos del exterior; cuando existe alguna comparación, se ve mejor en el ejemplo de cuando se dice “esa roca tiene *forma* de rostro”, en la cual lo característico de cualquier rostro se puede encontrar en aquella roca, la forma de rostro se plasma en la roca. Los latinos cuando hablaban de la forma se referían directamente al aspecto exterior de las cosas, no a las cualidades otorgadas por la conciencia, sino simplemente a lo que por medio de los sentidos llegan a percibir en la experiencia, por ello cuando se habla de forma se refiere a un aspecto sensorial (del cómo se percibe) y no tanto de la conciencia, ya que ella determina características propias que sirven para un fin determinado, aspectos que sirven para el empleo o el uso del objeto, y cuando es la forma, es solamente los aspectos externos propios del objeto y que son captados por el individuo por medio de los sentidos.

La forma puede llegar por medio de representaciones puestas en un plano específico, como la forma que debe llevar una casa en un plano, o bien la forma de la naturaleza plasmada en una pintura, o la forma humana plasmada en la escultura; es decir que la forma puede ser plasmada en planos objetivos que son dirigidos a la conciencia, como un zapato en forma de pie, pero así mismo se utiliza para designar las artes, ya que dentro de estas es donde el uso de la forma se da de mejor manera, ya que se plasman formas en el exterior que significan en la conciencia ciertos objetos en la representación. Es cuando se ha otorgado el salto de lo aparente a lo imaginario, es cuando se habla de forma como

peculiaridad de los objetos, designando los rasgos característicos que deben llevar los objetos o las cosas en la conciencia para ser de buena manera, pero atribuidas al objeto externo.

Actualmente cuando se habla de forma se concede el derecho a decir que es de tal y cual manera cierto acto, esto a través de una analogía que se realiza del concepto para que un objeto sea lo que es debe cumplir con ciertas características propias, es decir que se dice que “la forma de trabajar es minuciosa” se da cuenta que el trabajo tiene una forma específica de cómo se debe hacer o del cómo se hace, por ello es fácil regresar el término a los objetos y decir que para que un objeto sea de un grupo debe cumplir con las características formales que conlleva aquel grupo de objetos.

La forma es hablar de lo característico en los objetos, lo que hace que un objeto sea como debe de ser, la forma determina a los objetos en la experiencia ya que un objeto que otorga en un aspecto sensorial (de manera directa o representado en la conciencia por medio de imágenes, sonidos, etc.) una buena forma es fácil saber de él, disfrutarlo o apreciarlo de buena manera, pero si su forma está deteriorada, puede caer en una mala representación o percepción del objeto admirado, desvirtuando al objeto mismo, por ello la forma es lo que determina al objeto, y es precisamente donde el juicio estético tiene su precedente.

Después de analizar lo que es la forma, se da cuenta de lo hermoso es lo que cuenta con su forma bien determinada, que cumple con los caracteres propios del objeto que hacen que sea como debe ser, perfecto en su estructura, no concede fallos a la interpretación, es completo en sí mismo. El objeto hermoso es aquel que no requiere ningún tipo de elucidación o análisis por medio de la conciencia, es en sí mismo tal y como debe de ser, no concede veredictos a la interpretación e incluso no requiere de la misma, ya que lo hermoso está presente en el objeto, el sujeto se limita a observar y contemplar el objeto hermoso por medio de sus sentidos, eso es a lo que se refiere que el objeto hermoso no requiere fin alguno, es a partir del objeto hermoso que el hombre se somete a ciertos aspectos que despiertan dentro de su ser momentos o actividades que provocan sus sentimientos, realza su estado de ánimo, puede incluso a modificar su estructura interna al enfrentarse a estos objetos, lo toma y se pierde el sujeto en el objeto, es decir, que con este tipo de objetos el sujeto se vuelve un pasivo ante él y recibe lo que le muestra sin hacer uso de sus facultades, sólo lo contempla. “*Decimos ser bello aquella parte de lo deleitable que de vista y oído, cual por medianeras, se superengendre en nosotros*”⁵³

---

⁵³ Véase Platón. *Diálogos, Hippias mayor*. UNAM, México, pág. 25

Observada, pues, la primera aproximación hacia lo considerado como bello, la cual es la hermosura, se podría ya dar un pequeño esbozo de lo que es lo bello a través de lo hermoso, viendo que en un inicio significaban lo mismo en un lenguaje antiguo y posterior en su generalización, pero a raíz de la vulgarización del lenguaje se fue desvirtuando y ramificando en muchos significados para este concepto, a partir de ello, en la actualidad se puede dar justificación de lo que representa lo bello. Se ve pues que por bello se remite al objeto que en sí mismo contiene toda su estructura y que no va atribuido en el ningún precepto puesto por el sujeto, el objeto está ahí y es perfecto en su distribución, está bien formado, no le falta nada, el sujeto se limita a contemplarlo, no lleva ningún fin para el sujeto, está acabado por sí mismo, la finalidad se dará en la relación directa con el sujeto, se puede acercar a lo que decía Kant: *“Belleza es forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin.”*⁵⁴ Observando que lo que es bello es la forma del objeto acabado, va completo al encuentro con el sujeto, no lleva precepto alguno, es en él mismo, el sujeto en esta relación no debe otorgarle ningún fin, ya que desvirtuaría lo presentado por el objeto. Bello es un objeto completo en la relación con el sujeto sin que exista en él algún fin para el individuo. Es decir que lo bello se presenta en la relación que existe entre el objeto y el sujeto, el hombre no debe buscar nada en el objeto, ni colocarle algo extra, el objeto debe llegar tal y como es ante él, es cuando despierta las pasiones del individuo y cuando se dice que ha quedado tomado por el objeto, es la belleza el placer total del individuo, queda dentro de él algo clavado en la conciencia, lo transforma para posteriores representaciones.

d.3) Sublime.

*“Puede describirse así lo sublime: es un objeto (de la naturaleza) cuya representación determina el espíritu a pensar la inaccesibilidad de la naturaleza como exposición de ideas”*⁵⁵

Este apartado está enfocado en demostrar otro aspecto fundamental en el juicio estético, un aspecto meramente intelectual, dado que vista la belleza desde la hermosura se ve que proviene desde un plano sensorial y deleita al sujeto completamente desde la sensación, satisface su ser totalmente, es completo mediante su contemplación, se realiza mediante la relación directa con el objeto, no existe medio alguno por parte del sujeto, es decir, que el sujeto se encuentra realizado en plenitud ante un objeto bello en su aspecto sensorial, llena todo sus sentidos. Por su parte cuando se habla de sublime se

---

⁵⁴ *Óp. Cit.* Kant, Emmanuel. *Critica del juicio* pág. 231

⁵⁵ *Ibidem* pág. 253

refiere a un aspecto simbólico, es decir que llega a complacer por medio de la conciencia, debe existir una interpretación realizada por la conciencia para captar lo sublime, es de aspecto subjetivo como se verá en el despliegue de este apartado. Se realizará de manera breve, solamente destacando los puntos fundamentales de este tema para descifrar mejor de lo que se encarga el juicio estético y cómo es que los objetos llegan al sujeto en la experiencia estética.

Para hablar de un concepto tan complejo hay que empezar por un análisis propio de lo que remite el término mismo. Cuando se escucha decir el concepto se sabe que se comenta de algo superior o grande. Sublime proviene directamente del latín *sublimis*, el cual, realizando un análisis, se divide en dos, primeramente un prefijo *sub* que menciona estar superior, por arriba, en un plano mayor, que es otorgado por el mismo sujeto que cataloga el objeto; y por otra parte *limis* que remite al límite, es hasta donde llegan los objetos, es un alto, un tope, es una línea imaginaria que separa dos puntos, en este caso entre lo sensorial y lo intelectual. Entonces cuando se habla de sublime se habla de cuando los límites se sobrepasan, se va más allá de lo que está acotado por un punto, por una línea, en el caso que se está analizando es pasar de los límites de lo sensible, es ir allá donde lo sensible se ve poco. A su vez cuando se habla actualmente de sublime, se otorga este concepto a lo que es más grande que cualquier objeto, se dice de lo sublime que nada es más grande que él. Cuando se transforma en verbo es más claro entender que es lo que busca lo sublime, realizando esto se ve que sublimar es poner en alto algo o alguien, es otorgar un valor superior a cualquier objeto, ponerlo por encima de los demás, es una acción del hombre, en la cual, pone un objeto que supera a todos, rebaza los límites.

Sublime se encuentra como algo muy elevado, como algo inmensamente grande, inalcanzable por el sujeto, supera las expectativas que del objeto se tenían y se vuelve algo mayor a lo que el sujeto es capaz de percibir. Para el fin que busca este trabajo, se tienen que destacar ciertos puntos de lo sublime en el juicio estético, observando en cada momento que dentro del arte el objeto llega a perderse en sus límites sensoriales, intentando sobrepasar los mismos e incluso omitiendo estos límites. Lo sublime se manifiesta directamente en la naturaleza al ser ésta inaccesible para el hombre, lo ve como algo supremo y fuera de su alcance, de ella sólo puede tomar ciertos aspectos en función de un conocimiento subjetivo, pero tomar la naturaleza como tal es (si vale el término) imposible para la razón. Un ejemplo claro de lo que se entiende por sublime, es donde sale de las percepciones propias del encuentro con el objeto y se interna directamente en la razón del hombre, es quien determina lo sublime dentro de su conciencia, no hay reflejo como tal en lo externo, sólo existen representaciones

tales que logran despertar en el sujeto el sentimiento de superioridad que le es imposible ver en la realidad, entonces lo sublime es propiedad del sujeto mediante las representaciones del objeto.

*“Lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del objeto, que consiste en su limitación; lo sublime, al contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él, u ocasionada por él, es representada ilimitación y pensada,”*⁵⁶Dentro de esta cita contiene la diferencia que aquí se quiere exponer para la comprensión del tema y para fundamentar lo sublime en comparación con lo bello. Se observa que por parte de lo bello remite a lo que es la forma y figura del objeto, un objeto definido y que cabe dentro de la estructura propia de la que es parte, es limitado a su contemplación, el sujeto sólo se conforma con verlo y apreciarlo, no busca más que lo que el objeto le muestra y éste, al cumplir los objetivos propios de su estructura y ser perfecto en forma, es considerado como bello, o en este caso hermoso; en cambio lo sublime abarca más, ya que se encuentra dentro del sujeto en su conciencia, el objeto representado y mostrado ante el sujeto puede no llevar forma alguna, se instaura en el ámbito de lo imaginable, los objetos se presentan y a la percepción del hombre le es imposible confrontar con alguna forma determinada, o bien, ha superado la forma establecida, es cuando dentro del sujeto se forma lo sublime, cuando sale del entendimiento y va más allá de los límites de la razón, se podría decir que cae en los ámbitos de la imaginación. Dentro de los aspectos de lo sublime se nota que mediante el objeto se forman dentro del sujeto impresiones que salen de cualquier tipo de análisis de la razón, se despiertan imágenes que son sobresalientes a cualquier tipo de experiencia sensorial. Cabe mencionar que siempre es a través del contacto con el objeto, es mediante la experiencia estética que se forman las imágenes de lo sublime, no se puede descartar en ningún momento este aspecto ya que si no lo sublime sería ya del plano racional y no del juicio estético, que es dentro de las sensaciones.

La diferencia primordial entre lo sublime y lo bello es, pues, que dentro de lo bello se encierra en ciertos límites de la naturaleza, se encausa hacia una forma determinada y se adecua dentro de ella, en cambio lo sublime cae dentro de aspectos propios de la imaginación y de la conciencia, se pone rebasando los límites propios de lo externo, es cuando el objeto rebaza cualquier sentido y se interna directamente en la conciencia del sujeto.

---

⁵⁶ *Ibidem* pág. 238

Lo sublime se puede ver como lo manifiesta Hegel⁵⁷ que mediante lo simbólico se manifiesta lo sublime, es decir que mediante el símbolo, que es un apuntar a, un señalar a, se dirige a lo sublime, los objetos presentados en la experiencia estética en forma de símbolos, apuntan directamente al plano de la conciencia, el sujeto lo recibe en forma de sublime. Haciendo un análisis un poco breve, se puede decir que los objetos presentados en la experiencia estética pueden ir en forma de símbolos, es decir que en su estructura no sean perfectos en forma, pero que en sí mismos apuntan hacia algo, representan algo en la conciencia. El sujeto experimenta con los objetos que no contienen una forma específica, los recibe en la conciencia, los justifica y complementa por medio de la imaginación, complementa lo presentado y en su interior y manifiesta algo supremo. La imaginación sería la única capaz de registrar los objetos, contempla a través de la conciencia y no a través de los sentidos, que sería el caso de la belleza. *“Lo bello nos prepara a amar algo, la naturaleza misma, sin interés; lo sublime, a estimarlo altamente, incluso contra nuestro interés (sensible)”*⁵⁸

Finalizando este apartado podría decirse que por belleza se entiende un plano sensorial y queda restringido a los objetos y a la captación de ellos por medio de los sentidos, a su vez la belleza, si bien es a partir de los objetos externos, tiene su especificación en el sujeto, dado que es quien otorga una forma determinada a los mismos, los objetos no son perfectos en forma solamente están ahí y ya, es el hombre quien les otorga esa formalidad en la conciencia y sería plano de un estudio amplio ver cómo es que se otorgan estas cualidades. Por lo pronto se quedara como un a priori que determina en el sujeto lo captado de manera buena lo que otorga ese grado de formalidad. La belleza, pues, se le otorga a los objetos pero es el sujeto quien la determina, por ello existen a veces diferentes percepciones con respecto a lo bello (pero como se dijo, caerían en el gusto), por ello es primordial conceder a lo bello como a priori de lo humano, que sea necesario y universal. Por su parte lo sublime es una categoría que se le otorgan a los objetos por medio de la razón y de la conciencia, los objetos se presentan y el sujeto no es capaz de someterlos a su entorno, por ello se media de la imaginación para conservarlos y apreciarlos en la conciencia, los sublimes son el grado más elevado, es sobrepasar ciertos límites, en este caso otorgados por lo sensorial. La dificultad resultante de esta distinción se verá cuando se analice la obra de arte, viendo en ella el fin del arte.

---

⁵⁷ Cf. Hegel G.W.E. *Filosofía del arte o Estética*, (verano de 1826), *Apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler*. “Parte general, sección segunda, la forma artística simbólica. UAM ediciones. Madrid, España. 2002.

⁵⁸ *Óp. cit.* Kant, *Crítica del juicio*. pág. 253

TERCER CAPITULO.

EL ARTE COMO DEMOSTRACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA DESARROLLADA.

a) Primeras consideraciones y delimitación de qué es arte.

Cuando se habla de un tema tan diverso en sus consideraciones, es menester tratar dar un enfoque propio de lo que se busca, una delimitación de lo que es, para no dejar lagunas y no se preste a malas interpretaciones posteriores. El tema que se va a tratar es el arte. Por principio hay que distinguir que, en éste caso, no se seguirá una línea determinada de análisis, sino se intentará dar una concepción del tema para determinar lo que busca el fin de este trabajo, es decir que mediante el despliegue de la investigación no se hará un análisis propio de las diversas corrientes artísticas ni de los diferentes autores que manejan el tema porque con ello se limitaría hacia una cierta corriente específica de arte, y la encomienda de este empleo es ver lo que es el arte en un sentido más propio y quepa en generalidad para las diversas corrientes, con ello poder observar las consideraciones propias de lo que es el espectador ante el arte y el desarrollo de sus funciones.

La encomienda del siguiente capítulo es introducir hacia una perspectiva propia de lo que es arte, pensando a su vez cada uno de los personajes participes dentro de esta relación, a entender sujeto y objeto artísticos o sean llamados de arte; así mismo, dentro de los participantes, se verán sus diversas características, tal es en el caso del sujeto como creador, interprete y por último el espectador, que es fundamental en la investigación. No sin antes descubrir al objeto de arte, lo que es la obra, así como su origen y fin. Con el trabajo y análisis que se realiza no se busca descubrir nada nuevo, ni una concepción artística diferente, sino que, mediante lo que se ha observado a través del despliegue del trabajo, observar y declarar las funciones propias que tiene un espectador para una aproximación estética, qué es lo bello y propiamente lo donde se observa mejor, que es en el arte, observando a través del sujeto, que es donde se designa la belleza y el arte, donde se presenta la estética y donde las funciones propias se desenvuelven para la captación del exterior. Aquí no se intenta tomar al objeto, sino queda fuera y se nota la división, la relación que existe entre objeto y sujeto. Por ello será aquí la culminación de este trabajo ver dónde el sujeto logra o puede despertar sus facultades, todas sus condiciones, volverse espectador del arte como sujeto de la experiencia estética, ya que como

menciona Kant “*el arte bello debe llegar al juicio y superar los sentidos.*”⁵⁹ El arte se debe ver a través de los sentidos, para posteriormente descifrar a donde se dirige, siendo el juicio su destino en este caso, cayendo directamente en el sujeto.

Se empieza pues con la definición primera del concepto, como se ha venido realizando, esto ampliará un poco el panorama de lo que es considerado arte. Actualmente por arte se entiende la virtud, disposición o habilidad para hacer algo, o bien, como la manifestación de la actividad humana, mediante la cual se expresa una opinión personal y desinteresada que enuncia lo real o imaginado con recursos plásticos, sonoros o lingüísticos; y por ultimo como la el conjunto de reglas y preceptos para realizar algo bien hecho⁶⁰. Observando dentro de estas primeras aproximaciones que se describe primer lugar al arte como la habilidad de hacer algo, crear algo, arte es el hacer bien hecho, sin errores ni fallas. Por arte se entiende una actividad humana en la cual se ejecuta algo. Se puede apuntar primeramente en un sentido común cuando se dice que alguien tiene el arte de realizar algo, utilizado en el lenguaje común, cuando se hace algo y se es especializado en su labor, se comenta que tiene el arte de realizar cierta actividad.

Un ejemplo de lo que se entiende por arte (en su primera concepción) es cuando se tiene el arte de la carpintería, cuando una persona (carpintero) realiza objetos (con la madera en este caso) que resultan bien hechos, conoce su labor y la realiza de manera específica, será un artista de la madera, sin en cambio, cuando alguien no maneja y no tiene la habilidad para trabajar el material (la madera), su resultado no será bueno y será deficiente, por lo cual cuando se dice que realiza el arte de la carpintería se otorgará esa definición, se puede designar a éste como un arte primario.

Existe otra especie de arte que igual se lleva a cabo con habilidad y excelencia, cuando se expresa algo sin ningún interés más que plasmar algo en lo objetivo, crear algo, ya sea como repetición de la naturaleza o como sacado de la imaginación y la fantasía, es poner un objeto en el exterior sin ningún fin más que la representación, pero debe ser puesto y bien formado, es decir bien hecho y colocado en el exterior. En este tipo de hacer con habilidad, se distingue en primera instancia a la artesanía, la cual

---

⁵⁹Cf. Kant Manuel. *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio*. Segunda edición, Editorial Porrúa, colección Sepancuantos # 246. D.F., México. 1997. pág. 252 y ss.

⁶⁰ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=arte 16- noviembre- 2010

se puede ver cuándo se encuentra en venta en cualquier lugar actualmente, que en su estructura muchas veces no lleva ningún fin más que el decorativo, pero su realización requiere igualmente de una excelencia en el manejo de los materiales, para que se logre plasmar de manera correcta. Son decorativos y se pierden al tener un fin específico, ya sea la venta o el ornato, pero bajo un fin de uso, es decir en un plato, un cenicerito, alguna jarra, etcétera, los cuales van presididos de un uso específico, pero en su estructura resultan bellos, a su vez los collares o adornos que lo único que resaltan es el cuerpo o en cualquier otro caso.

Otra especie de arte es la que se realiza desinteresadamente, en la cual lo único que se busca es realizar algo en el mundo material, expresar una idea de la conciencia, es la conciencia objetivada, donde cae el espectador de arte, donde el arte de que se trata esta investigación tiene cabida, se pone especial énfasis en este trabajo y que se desarrolla más adelante al describir la creación material del genio. Hay que decir que en cualquiera de estas artes desarrolladas se debe tener el manejo del material y de las herramientas necesarias para el trabajo realizado, dentro de las cuales, el artista, cualquiera que sea el caso, debe tener la experiencia estética al ir realizando y manejando las herramientas, así como el material con que trabaja, con el cual se hacen los objetos que se logran plasmar en lo exterior, dado que sin material no se expresa nada y no se realiza arte, no hay habilidad para realizar algo porque no se hace nada. Proviene no de un fin determinado, sino es la conciencia la cual se objetiva, se vuelve real, es manifestar el pensar, ya sea de carácter individual o bien general, pero a su vez refleja su carácter cultural, su entorno, es manifestar el sentir de cierta época o lugar, es como al ver una obra se sabe de dónde proviene o bien el autor, es el representar puro. *“el arte es un producto de la actividad espiritual del hombre y debe ser considerada ante todo como un fenómeno de la cultura, no como un fenómeno natural”*⁶¹

Antes de seguir con la descripción de arte hay que observar su sentido etimológico primordial. El término es proveniente directo del latín *ars*, los latinos lo designaban cuando hablaban de la habilidad para crear algo, el hacer de buena manera, a diferencia del hacer sencillo que sería el *facere* en el cual simplemente se hace algo, es hacer cualquier actividad, cuando se usa *ars* lo hecho se realiza con habilidad y excelencia. Para los latinos al referirse al *ars* era un objeto superior, era algo puesto en el exterior con cierta habilidad, con el conocimiento perfecto del material que manejaba la persona, era cuando lograba elaborar arte. Pero para los latinos no existía la concepción artística que se maneja

---

⁶¹ Ramos Samuel, *Filosofía de la vida artística*, colección Austral, Espasa-Calpe; México; octava edición 1988, pág. 12

actualmente, sino se remitía a todo aquello que se realizaba mediante ciertos típicos propios del manejo de algún objeto, o bien, de ciertas cualidades de las personas, las cuales se hacían mediante la habilidad propia y realización excelente, así mismo no diferenciaban entre distintas artes como mayores o mediante un estatuto estético, sino era remitido directamente al hacer bien.

Arte o *ars* es proveniente del griego τεχνη el cual, al igual que el latín ,designa propiamente a la labor realizada con habilidad, la técnica actualmente conocida, remite al uso del material con ciertas características, es decir al buen manejo de los objetos y a su empleo, dentro del cual, son las características o estatutos requeridos para realizar cierta actividad, es decir, que por τεχνη los griegos entendían los estatutos propios para realizar cualquier cosa, a su vez este realizar es hacerlo bien, con habilidad y excelencia, por ello fue retomado por los latinos como *ars* la habilidad para realizar algo.

La primera consideración de arte se da en un sentido original y propio del concepto, desde sus inicios (cuando se ve como la capacidad de realizar algo con habilidad y excelencia, donde debe existir un objeto material, es el dar a luz algo, presentar el fenómeno y debe ser claro y bien hecho en su representación, concebir y mostrar algo al mundo hecho excelsamente). Ahora será cuestión de la investigación delimitar lo que actualmente se entiende por arte, ya no verlo en un sentido primordial como capacidad de representación y creación, sino ver lo que realiza el arte, es decir lo que es arte en un sentido más filosófico. Visto ahora desde la perspectiva de expresión de la conciencia y no tanto como la capacidad de elaboración, es la encomienda principal del concepto de arte actual y que se va a manejar en la investigación, ver lo que el sujeto representa en el exterior, lograr mirar cómo se forman estas creaciones dentro del hombre para su proyección posterior en obras hechas con las cualidades necesarias para representar de manera adecuada lo que la conciencia o el pensamiento del individuo realmente intentaba; así mismo, llegar a ver cómo estas representaciones, logradas objetivar en el exterior, llegan a otro sujeto, el espectador del arte, qué es lo que despierta en él y cómo es que percibe sin intentar nada más que contemplar, quedando las funciones del espectador dictadas y aprovechadas desde éste momento en la relación que lleva el espectador ante la obra, la experiencia estética.

Dentro de estos análisis es posible observar que tanto el sujeto creador de la obra como el espectador de la misma llevan un lazo en común y van unidos mediante la obra de arte, donde ambos son partícipes de esto que se llama arte, tanto sujeto creador de arte como sujeto espectador de arte, dentro de este objeto que relaciona a ambos se encuentra lo que es arte, donde la conciencia objetivada en la obra despierta lo que es propiamente lo bello y donde el sujeto no participa más que como creador y/o

espectador. El objeto es, pues, donde el arte se manifiesta, tanto como creación, ya que en él se observa la habilidad con la cual fue realizado y la objetivación de la conciencia que manifiesta algo en el mundo; así, de igual forma, donde el sujeto encuentra su relación con el exterior y donde descubre y siente la belleza, se despiertan todas las funciones (antes dichas a lo largo del trabajo), y tanto en el creador como en el espectador llegan a un estado de plenitud espiritual, donde lo bello y el objeto se aproximan al sujeto, haciendo un sincretismo y observando sus diferencias, es donde lo exterior se presenta en su estado más puro. *“vida artística. Dentro de este concepto quedan incluidas todas las actividades humanas que se refieren al arte, lo mismo la creación que la contemplación artística”*⁶². Este concepto es el que se adecua más a lo que busca este trabajo, cuando se refiere a la vida artística, o el sujeto con el objeto en relación directa, el arte, entonces la vida artística es la definición de la relación artística, donde el sujeto despierta sus funciones para el encuentro con el objeto externo, donde las funciones mencionadas en el trabajo se logran ver.

El arte se encuentra directamente en la relación del sujeto con el objeto bello⁶³, tanto el creador como espectador o en cualquiera de sus formas subjetivas de acercarse a la belleza, en el creador al formar la idea o fantasía, en la conciencia logra objetivarla al trabajar con el objeto, y en el espectador al despertar sus funciones receptoras logra contemplar al objeto. El objeto de arte por sí solo no puede llegar a ser arte, debe existir en él, por principio, su creador representado en él, producto de su ingenio y su fantasía, por otro lado el espectador, quien determina su grado de belleza y si es captado como nuevo y diferente ante los sentidos, así podrá el objeto llegar al juicio. Es decir que en la relación entre sujeto y objeto es donde se encuentra el arte, ya que si el creador no objetiva su idea o no logra representarla no manifiesta ni crea nada, no hay arte, de igual forma el espectador si no encuentra lo material representando la idea en su representación no encuentra arte, no hay arte. Por lo cual en la relación es donde se encuentra el arte, la estética despierta, los objetos se muestran tal y como son, el sujeto llega a un estado de plenitud en la conciencia, tanto al crear el objetivo como al presenciarlo, la experiencia se torna más pura, una experiencia estética propiamente, no hay posesión del objeto, se vive y se siente, despierta sus sentimientos por medio de la sensibilidad, al enfrentarse al objeto de arte sabe que es placentero o doloroso, fomenta su gusto, creando en él, al contemplarlo, recuerdos hechos

---

⁶² *Loc. Cit.*

⁶³ Cuando Heidegger menciona en la primera parte de obra *Arte y poesía*, dentro del apdo. *El origen de la obra de arte* F.C.E. México. 1985 cuarta impresión. Pág. 37 y ss. En donde empieza con la distinción de asignar que dentro del arte debe existir tanto sujeto como objeto, que la obra no es sin el creador y recíprocamente el sujeto de arte no lo es sin tener obra, así, a su vez, se puede manifestar de igual forma en el caso del espectador de arte, que sin objeto contemplado no hay arte.

a través de las imágenes que se han formado al despertar su imaginación, facultando a su memoria a exigir más, su intuición es clara, la percepción despierta y contempla al objeto, llega a generar juicios de valor estético, ve lo que es bello o feo, y si supera las barreras de lo sensible llega a considerarlo sublime, sobrepasa sus facultades, es donde el sujeto despierta y el objeto se presenta en su conciencia, es ante él.

La relación del sujeto con el objeto se da de manera ideal (retomando la idea hegeliana de la experiencia de la conciencia), es por medio de las capacidades intelectuales del sujeto el acercamiento con el objeto, por ende puede llegar a ser confuso esta interpretación del arte que se muestra, dado que proviene de un sensible y llega a la conciencia, pero como se ha intentado a lo largo del despliegue de este trabajo, las funciones perceptivas sensibles deben ser tomadas en cuenta ante el enfrentamiento con el exterior, ya sea en el arte o en la captación de los objetos bellos, donde el objeto se presenta tal y como es en su estructura, pero el definir al arte como la relación que existe, es debido a que si el sujeto no está en contacto con el objeto en la experiencia estética no logra esa impresión y ese despertar de sensibles que el arte le fomenta. Un problema que se puede presentar en la relación es que, posterior o anterior al contacto, el sujeto va con cierto análisis o presentimiento de los objetos, con eso le basta, trata de adecuarlo a su idea y no ve lo que es el objeto tal, se mantiene en el pensamiento lógico, por ello no logra presentarse adecuadamente y es sólo en la experiencia estética directa artística, en este encuentro con los objetos, donde se mantiene en la sensibilidad y donde no intenta analizarlo de manera lógica, donde los sentidos se despiertan y el objeto logra ser, donde las funciones despiertan en su totalidad y donde la razón no rompe la experiencia, esto tanto en el creador al objetivar su obra, como el espectador al contemplarla,.

Sirviendo como parámetro de lo que sigue en la investigación, se debe mencionar que el análisis se realizará por medio de la relación sujeto ante el objeto en el arte, lo que antes dentro del despliegue del trabajo se denominaba como la vida artística. En un primer momento se observará al creador y su obra, cómo es que logra plasmar en el exterior sus ideales, el manejo que realiza de los materiales, así como la grandeza de crear algo nuevo en el exterior, observando con ello el uso de sus funciones para crear, siempre viéndolo a través de su trabajo y en la concepción del objeto artístico. Así mismo se verá al intérprete en esta primera determinación, viendo cómo logra interpretar las obras ya hechas, pero al hacerlo lo hace de manera excelsa y bien hecha. Por otra parte la culminación del trabajo irá directamente al espectador de arte, desde el punto de los personajes a desarrollar, observándolo en todo momento como un espectador desde el principio, y con el desarrollo de sus funciones y la

especialización, así como, el progreso de sus diversas experiencias ante los objetos de arte, en un continuo avance, ver hacia donde se encamina, ver cómo es que despiertan sus funciones al encontrarse con el objeto, cómo llega al juicio, de igual forma siempre en la relación con el objeto, ahí cabrá mencionar al crítico de arte, el cual, es igual un espectador, pero capacitado para determinaciones más generales, con un conocimiento de las formas de arte pero ante todo es un espectador de arte.

b) Sujeto creador de arte.

“Arte se distingue de naturaleza, como hacer (facere) de obrar o producir en general (agere), y el producto o consecuencia del primero, como obra (opus), de la segunda, como efecto (effectus)”⁶⁴

Una primera instancia para distinguir lo que busca esta encomienda, es saber lo que es arte y donde se manifiesta, se encontrará de manera un tanto nítida en lo que se entiende por creación de la obra de arte, el creador, el genio, el que manifiesta en primera instancia lo que es la obra y el arte por consecuencia, es aquél quien crea la obra y donde empieza el arte.

Para empezar el análisis que se realiza en este momento, es importante aclarar lo que es arte. Se intenta manifestar que el arte se encuentra en la relación directa de sujeto y objeto, es en ese momento donde surge lo que se podría mencionar bajo el término arte tal y cómo se maneja en la investigación. Al genio o creador de arte se le debe observar desde la relación que encuentra con su obra, desde la creación, ya que al crear arte debe manifestar algo en lo externo, desde que nace como idea en la conciencia (donde se crea en el sujeto en una autoconciencia, creando fantasía), hasta que logra objetivar su pensamiento. Hay que manifestar que para que el arte surja realmente debe existir la relación directa con el objeto creado, es decir, que el artista creador debe tener la relación y el manejo con el material que le corresponda, dado que si no existiera manejo con lo material no podría hablarse de arte, ya que el pensamiento no objetivado se queda en pensamiento y no crea nada, no se objetiva, no hay nada. Por ello cuando se habla de arte en el creador se habla desde el momento que tiene la genialidad donde crea en su pensamiento algo nuevo, hasta el momento en que logra objetivarlo, sin objetivo no hay creación, ya que trata de manifestar una idea y si no lo logra no existirá arte, debe llegar a la objetividad para que el arte se alcance.

---

⁶⁴ *Óp. Cit. Kant, Crítica del juicio* pág. 276

Lo que busca la investigación en este momento es hacer un análisis justo de lo que es el creador de arte, empezando por definir que es quien crea. Crear es propiamente sacar un objeto de la nada, es inventar, es poner algo nuevo en el exterior, es echar a la luz un objeto nuevo. Entonces cuando se habla de creador se dice que es aquel que en base de capacidades únicas logra realizar algo objetivamente, es el que pone algo nuevo. El creador de arte, que podría ser el máximo creador, es aquel que pone objetos en el exterior, concretos, da a la luz nuevos fenómenos a veces incomprensibles para el resto, pero que en el grado artístico de belleza, logra despertar las facultades perceptivas de quienes tienen acceso a esa nueva obra, por ello es fundamental ver en primera instancia al creador y observar de qué forma lleva al exterior su pensamiento y crea objetos.

Para que el genio sea tal, es necesario que en su creación sean objetos nuevos y no copias de la realidad o de lo ya objetivado, es decir, que en él caben todo tipo de creaciones a raíz de su invención. El genio debe sacar al externo algo totalmente nuevo, eso es crear, cuando un genio no logra realizar esta facultad su obra no puede llamarse original y por ende el mismo no puede ser genio. La obra no debe llevar fin alguno, no debe ir determinada por algún tipo de estatuto establecido por algunas academias (tomando en cuenta que debe tener el conocimiento académico para saber que lo objetivado es nuevo), su obra debe ser tal que en ella misma se vea la belleza, para ser considerada como obra de arte (pero siempre con el estudio necesario que lleva las corrientes artísticas). El creador necesita, en primera instancia, la libertad que requiere para crear lo que su mente ha plasmado o imaginado, posteriormente (ya creado), llegarán las observaciones, y si se puede considerar un grado de belleza de la obra, pero antes no, porque limitaría la obra y cambiaría toda ella en su estructura, modificándola hacia un fin determinado y no saciando lo que el genio en su conciencia tenía previsto. Por ello el creador no es cualquier persona, es un genio que posee las facultades bien desarrolladas y logra crear algo nuevo en el exterior, y no sólo crea, sino que crea algo bello y de buena forma debido a las capacidades efectivas que tiene, adquiridas a través de el conocimiento tiene de las obras así como en sus diversas experiencias estéticas.

Por genio se entiende a este creador, pero para los latinos describía al espíritu que rodeaba a cada quien en su nacimiento, es decir que no cualquiera nacía con ese dote, por ello actualmente se sigue que el genio es uno en más de un millón, es en su interior altamente desarrollado y capaz de crear algo nuevo. El creador de arte es un genio en sí mismo, tiene ingenio.

El creador en primera instancia es un genio por ser capaz de crear algo nuevo, ese algo debe llevar consigo la libertad de plasmar con ello toda la idea que llevaba en su origen, es decir no irlo

desvirtuando a raíz de la creación y la objetivación, además de los prejuicios que pueda llevar en la invención, o ya bien, los parámetros que se intenten producir para su creación, el genio debe llevar total libertad de creación al tratar con su obra. “Según derecho, debiera llamarse arte sólo a la producción por medio de la libertad.”⁶⁵ Por lo cual el genio lleva en su creatividad la libertad de imaginar cualquier tipo de objeto en la conciencia, posteriormente verá si es posible adecuarlo para su creación objetiva, dando en esta fase la misma libertad de trabajo con lo objetivo para lograr representar lo que realmente buscaba decir el artista.

Cuando se ve la relación que es necesaria en el artista, en la cual la creación se origina en su conciencia y debe llegar a lo objetivo, es cuando se debe ver cómo es que se da la experiencia estética en él. “el arte es simplemente una forma en la que el espíritu se lleva a la aparición fenoménica”⁶⁶ Se descifra la experiencia cómo el resultado de la conciencia en su aparición fenoménica, se nota que la experiencia se dará a través del desarrollo que tenga, desde el momento de imaginarse el objeto hasta que logre su aparición en lo externo. Un primer momento en el arte es cuando en el sujeto existe una autoconciencia, la conciencia de la conciencia, se ve reflejada a sí misma y en sus representaciones logra crear algo nuevo, es este darse a sí mismo en el sujeto es donde la creación se da en un primer momento, el hombre, a raíz de las diversas imágenes que ha conservado a lo largo de sus experiencias, logra crear una nueva imagen, la cual se llamará fantasía.

Por fantasía se entiende la representación por medio de imágenes o la facultad que tiene el alma de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar los ideales en forma sensible o de idealizar las reales, es la que es capaz de presentar y crear nuevos objetos en el exterior, por medio de la fantasía el hombre representa sus ideales o viceversa sus ideales los representa por la fantasía, es creación de la conciencia que puede llegar a materializarse. El φαίνω es la forma griega para decir lo que aparece, el hacer ver, el manifestar, el dar a luz, por ello es la raíz de fantasía. La fantasía es una actividad, es un hacer, al contrario del fenómeno (que tiene la misma raíz) que aparece, la fantasía se debe hacer aparecer. Entonces se ve la fantasía como actividad del ser humano, en donde el hombre en su interior crea imágenes a través de representaciones e impresiones pasadas, formando en él imágenes nuevas, que en algunas ocasiones ni si quiera han tenido contacto con ellas en el

---

⁶⁵ *Ibidem* pág. 276

⁶⁶ Hegel G.W.F. *Filosofía del arte o Estética. (verano de 1826)* apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler. ABADA editores. UAM ediciones. Madrid, España. 2006.

exterior, es decir que sirve la fantasía para complementar imágenes percibidas con anterioridad o bien, para entender y formar imágenes a través de concepciones anteriores con las que no se ha tenido contacto anterior. Se podría realizar una comparación con la imaginación activa vista anteriormente, pero dentro la cual, la fantasía sale del completamiento objetivo para colocarse en la creación pura, la novedad.

La fantasía es función creadora del sujeto, se apoya en las impresiones adquiridas en experiencias que ha tenido el sujeto, para crear imágenes que ayudan a complementar los objetos en experiencias posteriores, o bien, crear nuevos objetos. En el caso del arte la fantasía debe llegar a la objetivación o crear una perspectiva diferente cambiando el entorno en el cual se encuentra, en la imaginación es posible que sólo quede en el plano subjetivo, no importa si no llega a objetivarse, la fantasía si no lo logra quedará incompleta, esto en un nivel inferior. En el arte la fantasía debe llegar a la objetivación, si bien puede verse desde el plano subjetivo como inicio y quedarse como fantasía, es creación, por ello la importancia dentro del aspecto artístico, al ser elaboración se puede decir que es arte por ser el inicio de la creación objetiva.

La fantasía para el creador es muy importante tenerla bien desarrollada, dado que, si no tiene una buena capacidad de fantasear, sus imágenes serán repetitivas o ya representadas en el exterior, no le da calidad a la fantasía y puede llegar a quedarse en el plano de la representación de lo objetivo, incluso de lo ya puesto en el exterior, simplemente cambiando algunos detalles que la harán ver diferente. El genio necesita una fantasía innovadora que salga de lo objetivo para su posterior proyección e invención, la fantasía debe ser innovadora en todo momento, esas imágenes que se crean en el hombre deben llevar un grado de genialidad o ingenio para poder, posteriormente, convertirse en obras de arte, la imaginación se queda entonces en el plano de asociación de imágenes ya presentadas, en cambio la fantasía logra salir de esa simplicidad para lograr lo nuevo, la creación objetiva.

*“la fantasía incluye, pues, la idea de un juego libre de la imaginación, para recreo del espíritu que necesita tanto del sueño como de la realidad”*⁶⁷ Para el artista es importante la fantasía en la creación artística, es donde el genio empieza a crear, construye la primer imagen de lo que posteriormente intentará objetivar, la inicial instancia en el quehacer artístico. Sin la fantasía no lograría el artista crear objetos, ya que, en la misma fantasía, puede ver todos los defectos que pueda llevar el objeto

---

⁶⁷ Óp. Cit. Ramos Samuel. *Filosofía de la vida artística*. pág.48

imaginado, modificándolo hasta lograr en él la perfección y los detalles que posteriormente logrará plasmar en la objetividad.

En la fantasía el artista empieza el arte, en ella logra ver ya el objeto acabado en todas sus instancias, lo ve completo, acabado, no le ve mayores fallas, es un plano mental de lo que intentará plasmar posteriormente, si llega a ser igual o no, será ya motivo del actuar artístico y las modificaciones que lleve en su creación, pero en esta primera imagen el objeto se ve terminado, es una experiencia interna con el objeto de la fantasía, se ve ajeno al objeto fantástico, es la experiencia artística y por ende estética primera, es el primer momento del arte, la experiencia estética, sin llegar a un plano sensible, a la objetividad como tal. Una vez que nace la fantasía dentro del sujeto se puede decir que ha iniciado el arte, la experiencia artística, ya que si no empieza a crear en el objetivo, se quedara ahí, pero el arte de ahí comienza su arduo caminar hacia un final no definido, simplemente como el deseo de aparecer como fenómeno. *“la idea que dicen tener los artistas antes de la creación, es por lo general un boceto imperfecto que señala una dirección muy vaga de obra y que es siempre superada por esta”*⁶⁸

Se nota pues, que con la fantasía se logra la primera experiencia artística, es proveniente de la experiencia de la conciencia, es en este reflejo de las imágenes que el sujeto guarda en sus adentros, en esta creación de imágenes nuevas es donde se origina la primer experiencia estética, la creación del objeto será el comienzo del arte, posteriormente si se logra objetivar ya sea en sonidos, plástica, o bien poética, será cuestión del manejo del material de trabajo, pero la idea, como la menciona Ramos, es esa fantasía que el artista tiene en su interior, su plasmación será el proceso artístico que podrá superar la fantasía para que pueda convertirse en obra de arte, o bien no lograr plasmar esa fantasía no logrando su fin primordial, desvirtuando en gran medida lo creado en principio por la conciencia.

Cuando la creación de lo pensado por el hombre en su proceso va viciado por medio de fines inculcados, ya sean los de lucro, placer o cualesquiera que sean, la obra de arte no logrará superar y convertirse realmente en arte, ya que no logra plasmar lo que efectivamente buscaba el artista, que no se puede llamar genio por la simple razón de que no está innovando nada, por ello no se puede hablar de arte innovador propiamente, ya que el objeto de inicio no lleva nada nuevo, aunque en sus iniciaciones, en la fantasía era innovador, si en el proceso busca otros fines la obra va ir cambiando

---

⁶⁸ *Ibidem* pág. 55

hasta dejar de ser lo que en principio era, ha cambiado, no es la misma creación de la conciencia que logro el artista, ahora tiene un fin y es su obra diferente a lo que en la conciencia despertó.

Cuando se inicia el trabajo y la elaboración del objeto artístico es importante tener por parte del creador la facilidad de utilización de los materiales que va usar, así como de las herramientas requeridas para lograr el fin determinado, el cual es de crear la obra tal y como fue imaginada, el uso de las herramientas y el material dependerá de cada artista, él mismo, ya sea un maestro o bien un conocedor de la materia, despertará sus capacidades para que el resultado sea optimo y de calidad.

El artista se llama así por el hecho de ser un experto en el manejo de un cierto material, por ello al volverse genio y crear, el uso debe haber sido superado, no se puede empezar a manejar cierto material al intentar crear el objeto de arte, dado que desde que se tiene la fantasía el objeto ya lleva el trabajo con el cual será elaborado, así como la adecuación del material del que estará constituido, por ello el artista es artista por el manejo optimo de sus instrumentos, por tener la capacidad de hacer y hacerlo correctamente.

Cuando el genio logra que lo pensado llegue a convertirse en real, debe haber tenido previamente el uso perfecto del instrumento que va a trabajar, debe tener habilidad y excelencia en el uso de las herramientas, ya que ellas son las que le permitirán plasmar de manera correcta lo pensado, formando así algo bello objetivamente, perfecto en estructura, que es aquella fantasía que ha sido pensada y creada de manera objetiva, sin que en ella haya algún tipo de detalles que no lograrse lo que en un principio se había fantaseado, su forma. Y cuando el genio no logra tener manejo de la objetividad, o de los materiales necesarios para crear algún objeto artístico, debe empezar por ser artista y poder manejar los materiales, sino sólo será un sujeto que se interna en la fantasía y sus creaciones no logran objetivarse, realizarse, el arte queda estancado, no existe arte ni artista, por ello el manejo adecuado de las cualidades objetivas es un primer paso para que el arte se dé, de ahí el nombre, aunque sea espiritual si no hay elaboración material no hay arte. Las herramientas y materiales que se usan son tan variados como extenso es el mundo material, cualquier objeto que llegue por medio de los sentidos puede ser utilizado para crear arte, siempre y cuando su uso y manejo sea el óptimo para que represente algo bello.

Una vez viendo lo que es necesario en el uso para crear una obra de arte, es necesario ahora ver que especificaciones de la conciencia lleva esta elaboración tan compleja del exterior, la plasmación de el objeto a través de la conciencia del sujeto. En primer lugar, como se acaba de observar, la obra va

dirigida a uno o más de los sentidos, los cuales son los que capturan al exterior por medio de las extensiones y de las capacidades de los humanos, en forma ya sea de visión, oído, tacto, sabor o bien olfato (como estándares generales), por lo cual el objeto que será creado por el artista debe llevar cualquiera de estas formas para su representación, ir destinado a un sentido específico, el cual, en la experiencia, el espectador lo tomará de manera afectiva y podrá ser considerado como bello en la representación. Teniendo la dirección al sentido que será enviado, el artista intentará mediante el uso de los materiales lograr que el efecto sea como lo buscaba, para ello, él mismo debe tener despierta su sensibilidad como capacidad de recibir los objetos del exterior, es decir, que el artista debe tener su sensibilidad perspicaz y estarla activando cada vez que esté en contacto con el objeto, al crear y estar enfrente de la obra en su elaboración, el creador irá en constante contacto con el material, marchará afectando a su sensibilidad en todo momento, por ello la sensibilidad es indispensable tenerla activa e ir buscando la complacencia con la misma, todo ello al ir en el arduo camino de la elaboración.

El artista va descubriendo el objeto, lo va manifestando y a su vez llega otra capacidad del hombre, la cual es la sensación, donde el objeto se va ir presentando e irá despertando la misma, para lograr que en su culminación llegue a despertar la del espectador, porque si no ha despertado en el creador nada, será imposible que lo logre ante el espectador. Por ello tanto sensibilidad como sensación deben estar despiertas en todo momento en el artista y su obra debe ir despertando estas cualidades en todo momento.

Dentro de éste mismo orden se encuentra el sentimiento, el cual es indispensable desde el inicio de la creación artística, ya que el sujeto cuenta con un sentimiento despierto y adecuado. Hay que recordar que una de las definiciones (la cual se utilizó en el desarrollo de este empleo), es el sentimiento visto como la conservación de la experiencia sensible y como la capacidad propia del hombre donde no hay contacto con el objeto. Por ello el sentimiento puede ser el motor primero de la creación de arte, dado que a raíz de un objeto presentado anteriormente en la experiencia del creador, se ha iniciado esa motivación para crear algo nuevo; el sentimiento va implícito en la creación, porque por él es como el hombre le da por innovar, es el fruto de sus experiencias sensibles, al ser creador de arte, al estar en esta relación artística, sus inicios se dan por medio de experiencias, así el fruto de esas experiencias sensibles es el sentimiento, cuando un sujeto cuenta con el sentimiento bien desarrollado, es decir que sus experiencias han sido las adecuadas y han logrado dejar huella en él, es cuando a la postre podrá crear teniendo el conocimiento del mundo artístico, teniendo sentimientos mayores.

A su vez el sentimiento de un objeto presentado puede llegar a la motivación de la creación, ya que al sentirse afectados ante el arte como espectador, el artista llega a sentir un interés por innovar algo nuevo en el exterior, es como al escuchar un cuento cualquiera se queda con ganas de escuchar más acerca del personaje, por lo mismo hay ocasiones que el genio a raíz de este contacto con los objetos de arte llega a despertar en él el interés de seguir creando dentro de ese ámbito, de continuar la historia. En la creación artística el sentimiento va en constante acompañamiento de la misma, ya que es el primero que ha ido evolucionando hasta llegar a la conclusión del objeto artístico, hasta llegar al fin de la obra en la relación con el artista, el cual es llegar a la manifestación, la objetivación, el sentimiento que el artista le entrega a la obra es su máxima aspiración, que ese sentimiento logre ser expresado y exteriorizado.

Una de las partes principales del creador es la acción, que hay que observarla para poder entender lo que se requiere para hacer, ya que en la acción está el hacer como facultad de expresión. Es decir que en todo el proceso se nota el hacer del creador de arte, es una manifestación, un hacer bien hecho y existe la acción de creación, la acción es un movimiento intencional y voluntario que el creador lo quiere realizar y tiene la voluntad de realizarlo. Se puede decir que en el hacer se manifiesta el ser del hacedor, por lo mismo viendo su hacer se encuentra el ser, o puesto desde otra perspectiva más adecuada hacia esta encomienda, el ser del creador quedara plasmado en su hacer, en la obra.

Hay que realizar un análisis de algunos conceptos para ver la creación artística desde un punto claro, para ver lo que se trata de plasmar y quede mejor ejemplificado a través del significado de los conceptos básicos de la creación artística. Viendo pues que la obra es lo acabado del hombre, lo hecho por él y donde manifiesta su ser, entonces dentro de un concepto primero se ve a la obra como hecho, como objeto, es la obra de arte, "*Esa manifestación del ser del hombre en sus obras que proporciona la sensibilidad en óptimas condiciones, constituye el objeto estético*"⁶⁹ es la creación artística finalizada.

Analizando el concepto se encuentra su derivación del latín que lo describe como *opus*, es en un primer sentido artefacto, el objeto, la obra, es esa objetivación que recae directamente en una acción del hombre, es él quien hace la obra, por ello en una segunda instancia se entiende el *opus* como el trabajo manual, ya sea en el campo, la tierra o artístico, es un hacer con las manos, es aquel proceso

---

⁶⁹ García Olvera Francisco. *Anthropos. El misterio del hombre*. Cuadernos de investigación, programa de investigación, UNAM, ENEP Acatlán, México, México. 1997. pág. 177

por el cual el artista pasa en la creación del objeto final, es la acción de hacer su obra. Dentro de lo que es la obra, viendo que es un hacer, es necesario ver qué es el hacer. Hacer proviene del latín *facere* que por lo regular se interpreta como una práctica en la cual intervienen cuerpo y alma, por ello en todo arte se realiza mediante el *facere* ya que el arte es proveniente del alma hasta llegar a objetivarse por medio del trabajo corporal. Una aserción más común del término es la de hacer, como se está interpretando aquí, es un hacer manual, pero de igual forma, puede ser un hacer imaginativo, de la mente, pero en todo caso es una ejecución de algo, es acción de crear, es producir algo, realizar algo desde el punto de vista manual, intelectual, físico o moral. Entonces el hacer es propio del hombre, y es de cualquier hombre, individualizando se puede decir lo que se mencionaba anteriormente, que en cada hacer esta el ser, en lo hecho aparece las capacidades del hacedor, y desde el arte se puede decir que el ser del artista, lo que en su mente creo a través del hacer manual llega a la obra, por ello el ser del creador se manifiesta en su hacer en su obra.

A su vez el *facere* traduce del griego, en una derivación que se produjo del *πραττειν* y este convertido en verbo es el de *πραχισ*, donde su primer definición remite a la acción, es un movimiento voluntario, viendo en el nombre del verbo *πρασσο*, que también se emplea para el obrar, el realizar una obra, actuar, producir, que viéndolo ahora se asemeja al quehacer artístico en todo su proceso, es la acción con la cual se efectúa algo, es ese hacer. Al hablar de *πραχισ* se remite a la forma de hacer algo, es lo que el sujeto artístico tiene en su interior, es lo que lo hace ser artista, es este manejo y el buen uso que lo ha determinado a un hacer en específico, es donde encuentra su ser el artista, es su hacer. Al ser la *πραχισ* la experiencia adquirida al hacer, es la repetición que lo ha hecho realizar sus obras de manera óptima y adecuada, entonces se ve que es la forma en la que el artista realiza sus obras, es ese hacer que tiene el hombre.

Observando desde el punto de vista creativo y artístico como ingenioso, el término *facere* puede derivarse su traducción a otro término griego, el cual es *ποιεο* que dice crear algo, producir, efectuar, obrar, hacer aparecer algo, crear, engendrar, dar a luz. En comparación con el anterior término en este se encuentra una creación, ya no tanto la práctica, al realizar repetido o a la forma de hacer, sino al hacer propio, al innovar, al sacar algo a la luz, ese crear artístico que se busca, entonces de aquí surge lo que el arte busca, proviene de la *ποιεο* y se realiza con la *πραχισ*. La *ποιεσις* nombra a la acción de crear algo, a la invención, a la acción de la inteligencia productiva, y es de la cual de la que se deriva el arte como producción intelectual llevada a la exteriorización por medio de la práctica y del

hacer, es el hacer del ser creador realizándose por medio de la *πραχισ* y es a través de la misma que lo logra.

Dentro de la *ποιεσις* se deriva la poesía, que es la creación artística por medio de conceptos, es donde el arte literario tiene cabida, no como producción material, sino como la reproducción de cada hombre hacia un lenguaje, es el acomodo de palabras para construir algo bello en la representación, dice Heidegger: “*la poesía crea su obra en el dominio y con la ‘materia’ del lenguaje*”⁷⁰. El poeta crea desde su conciencia y expresa el arte a través del lenguaje, ese es el material con que trabaja, es el arte de un poeta, desde la concepción interna hasta la expresión material.

Una de los asuntos primordiales que debe llevar la obra del artista en su culminación es la de ser inútil, no debe buscar fin alguno, si lo llevara iría viciada por un fin determinado, la obra debe estar completa y tal como es al espectador, para que al enfrentarse a ella la vea como tal, como un en sí misma, no como para sí del sujeto de arte, que llevaría una necesidad y por lo mismo una utilidad, entonces quedaría en obra, pero no cruzaría la barrera de obra de arte, que es lo que le interesa a la investigación.

c) Espectadores de arte.

Una vez visto lo que es el sujeto creador de arte, debe seguir la investigación por delimitar otra parte fundamental en la relación del arte, el cual es, a saber, el espectador del arte, cerrando con él el estudio del cual fue base este trabajo, delimitadas dentro de éste todas las características y funciones antes mencionadas, y en las cuales al observar al espectador llegan a su culminación. No sin antes dejar claro que son sólo una interpretación y una determinación de carácter personal, a sabiendas que se encuentran muchas más características que se han logrado escapar o que no se han desarrollado dentro del trabajo, pero si, con el interés propio que este cometido tiene, el cual es dar una descripción de las características de la experiencia estética dentro de las funciones que tiene el hombre, el espectador de arte en específico.

Siguiendo donde el apartado anterior termino, se sigue que la obra de arte debe tener una característica primordial, la de ser inútil, dado que el grado de utilidad de una obra va viciado por el grado de

---

⁷⁰ Heidegger Martin, *Arte y poesía. El origen de la obra de arte, Hölderlin y la esencia de la poesía*. Fondo de Cultura Económica. D. F., México. Cuarta reimpresión, 1985. pág. 129

necesidad que de ella se tenga, formando un apoderamiento subjetivo hacia el objeto, intentando tomar la obra y determinarla en las cualidades subjetivas, por lo cual se convertiría en un medio para el hombre dejando su característica primordial y cerrando la obra a un fin determinado, perdiendo la esencia del objeto y no pudiéndolo admirar y contemplar como objeto de arte, el arte moriría por la medianidad de la obra. Habrá que observar primeramente qué se entiende por útil, ya que al ser un punto importante dentro de la obra de arte merece explicarse un poco más.

Útil proviene del latín *utilis* el cual se deriva directamente del *uti* que se utilizaba para nombrar lo útil, lo que tiene uso por ello su derivación final es proveniente del *usus* latino que se conoce como uso. Cuando se dice que algo tiene un uso se refiere a una necesidad, algo que se requiere para un fin específico, la necesidad se entiende como un medio que es menester para satisfacer un objetivo fijo, una finalidad, la necesidad es una prioridad del individuo para complacencia de un interés específico, es lo que no hay y se requiere. Entonces cuando se habla de útil se quiere decir que llena una necesidad, algo que hace falta en el individuo y es prioridad satisfacer, por ello se convierte el objeto en medio para la satisfacción y no en sí mismo; en la relación artística debe dejarse de lado la utilidad del objeto para su contemplación, ya que si fuera por medio de una necesidad específica se valdría de llenar ese hueco y culminaría, moriría la obra en su objetivo, en su finalidad, y la verdadera obra de arte debe existir como ella misma, debe presentarse como una entidad propia, como en sí misma. El objeto de arte debe ser inútil, no tener nada que ver con lo útil, al hacerlo útil el sujeto lo toma para su satisfacción, los objetos son puras indeterminaciones y el hombre es el que los vuelve medios o fines, la obra de arte debe existir por sí misma para que la experiencia estética se dé de manera correcta.

Una vez viendo las propiedades que lleva la obra de arte, dejando de lado la creación, observando al objeto terminado y existiendo de manera independiente al creador (es un acabado que ahora tiene existencia propia en lo objetivo, ha aparecido en el exterior), es labor de este empleo ver como se da el contacto con él, viendo en primer lugar que no debe llevar utilidad alguna, por ello no debe ser tomado como un medio, el sujeto se encontrará ante el objeto de arte, es una relación sin fin alguno, pero existen instancias en las cuales el objeto artístico tiene una relación más directa con el sujeto, se puede ver como un sujeto más en la relación artística que lleva el nombre de intérprete.

El intérprete es un sujeto que aparece en la relación artística como un mensajero, ya que es el que es capaz de transportar las obras de los grandes genios a otro lugar y otro tiempo, su labor es titánica dado que debiendo respetar la obra, él como actor desaparece, penetra de tal manera en el objeto artístico que deja de existir para fundirse con la obra interpretada. El caso del intérprete es un caso excepcional

en la relación estética, ya que el sólo se limita a dar la obra, a presentarla ante los espectadores, en reproducirla para alguien más, trasladando de un lugar a otro lo idealizado por el genio en un principio, pero siempre intentando llevarlo con la pureza que en un inicio contenía, se deja atrapar por la obra y queda fuera en su interpretación. Hay que destacar que muchas veces el intérprete de una obra es necesario para que la obra culmine, su aportación aumenta la calidad de la obra, alimentando así al objeto artístico para que llegue mejor al espectador.

El intérprete es en un primer momento artista, ya que para que él pueda interpretar cualquier obra necesita en primer lugar tener la facultad para trabajar con el material requerido para la exposición objetiva, ya que sin las capacidades propias para la reproducción o bien la impotencia en el uso de los materiales sería imposible llevar la obra del genio a otro lugar, por ello el intérprete debe tener uso total de sus facultades creativas, artísticas, para que la reproducción se dé de manera clara y nítida, no quede mal la elaboración, teniendo la práctica y la manejabilidad de los materiales usados, ser un artista. *“Tales tipos de arte imponen, pues, la necesidad de que existan hombres destinados especialmente a la función interpretativa, y que son llamados artistas, por más que ellos no incumbe la producción de obras nuevas”*⁷¹ el intérprete debe llevar un grado artístico, pero como un hacer, es artista pero no genio, él reproduce lo anteriormente hecho y lo hace de manera asombrosa.

Cuando en la realización artística el genio concibe una obra la deja para el resto de la humanidad, se vuelve de todos los seres capaces de captar lo representado por él, se transforma en una configuración que afecta a todo ser humano, se vuelve para todos, es decir que se ha transformado en un objeto y puede llegar a ser captado por cualquier sujeto que logre tener la experiencia ante este nuevo ente. Pero existen creaciones artísticas que necesitan un sujeto diferente en su representación, alguien que sea capaz de mostrar la obra o bien de llevarla a cabo en su expresión⁷², en estos casos es necesario contar con el intérprete, ya que sin él lo creado se quedará en un plano que no es capaz de representarse, para lo cual, es necesario que el representante logre, con el uso adecuado de los instrumentos, plasmar lo que alguna vez intento crear el genio, con una técnica capaz de reproducir lo creado con anterioridad.

---

⁷¹ Ramos Samuel. *Obras completas. Volumen III. Estudios de estética, Filosofía de la vida artística*. UNAM, DGP. D.F., México. 1977. 1ª ed. pág. 276

⁷² Un caso particular se encuentra en la música, que si bien la composición es magnífica necesita a alguien que la interprete, el cual debe tener uso de su instrumento de manera adecuada para no transformar lo que el creador en sus representaciones lograba plasmar. Si bien no escuchar al original creador desvirtúa la expresión, el interprete en este caso es indispensable para la posterior representación.

A su vez esta serie de intérpretes van modificando la obra hasta crear algo diferente a lo plasmado con anterioridad en el exterior, pensando haber creado algo incomparable pero siempre bajo los estatutos adquiridos de la obra del genio, es decir que van con nuevas bases creando algo similar a lo ya plasmado, ó complementando lo pensado ampliando el objeto de arte, estos son los imitadores de arte. Cabe aclarar que dentro de la reproducción puede surgir un genio que termine la tendencia antes pensada, es cuando un artista logra, con su arte, terminar la tendencia artística en la que se ve envuelto, es cuando surge un genio que, dentro de lo ya innovado, le concede características que complementen la tendencia llegando a la genialidad.

*“Toda obra de arte genial suscita una larga serie de imitadores que generalmente repiten, recortan, combinan y exageran mecánicamente aquella obra de arte y toman partido de la imaginación al lado o en contra de la fantasía”*⁷³ La obra de arte genial logra despertar en diversas personas la capacidad de generar obras que se asimilen a la primera, le dan un seguimiento y la reproducen, intentan recrear de nueva cuenta la experiencia recibida por esa impresión, es cuando una obra se vuelve genial, cuando logra que se repita ese canon de creación con la que fue hecha, cuando se intenta igualar, cuando tiene seguidores capaces de recrear la obra, no simplemente plasmarla, sino teniendo la verdadera experiencia estética que logre recrear esas sensaciones. En este caso son los intérpretes los que logran que las obras perduren, ya sea en su recreación fiel o en la producción de imitación hacia la obra realizada, aumentando el alcance del original, perdurando a través de los tiempos o los lugares y creando con ello tendencias artísticas que se derivaran en los géneros del arte.

Se ve que el intérprete es un personaje fundamental en el arte, ya que es quien traslada las obras geniales, las reproduce y logra crear algunas nuevas, dando seguimiento a un género artístico nuevo, es quien va dando vida a la obra del genio haciéndola llegar a un sinnúmero de espectadores. Hay que mencionar que el concepto intérprete viene del latín *interpretis*, en el cual los latinos lo usaban para mencionar a un mediador, a un negociador, y si se profundiza más, a un mensajero que es capaz de transportar un recado, en este caso entre el genio y los múltiples espectadores. Este personaje es el que es capaz de llevar un mensaje de un lugar a otro, de hacer llegar a diferentes circunstancias lo que alguien más quiso decir, se nota esto claramente en el lenguaje, cuando se habla de un intérprete se define que es quien hace llegar el idioma ajeno al propio haciendo una interpretación del mensaje y

---

⁷³ Croce Benedetto. *Breviario de estética. Cuatro lecciones seguidas de dos ensayos y un apéndice*. Espasa Calpe S.A. Madrid, España. 1967. 7ª edición pág. 30

traspasando al buscado (pero este sería tema de mayor desarrollo, por ello hasta aquí para no complicar más el tema, simplemente dejando al intérprete como un mensajero que lleva de un lugar a otro).

Existe algo indudable, para que el intérprete logre recrear y llevar su mensaje es necesario que sea un artista, que tenga la capacidad de crear y el manejo de los materiales, es decir que tenga la habilidad y la excelencia de el manejo de lo externo, una experiencia desarrollada, esto sólo se logrará a través de la repetición de experiencias y el conocimiento de las obras, que en este caso son artísticas, es decir que es un experto de la materia que logra reproducir las obras geniales. Entonces antes que intérprete es espectador de arte, va generando su arte a través de las experiencias estéticas adquiridas en el curso de su desarrollo, se vuelve experto en la materia, conoce a los grandes genios y llega a imitarlos, reproduce lo creado por ellos, es conocedor de lo que hace, para recrear es necesario conocer, y el intérprete conoce a la perfección la obra que está interpretando, ha tenido la experiencia una y otra vez con este objeto a tal grado que lo conoce al detalle, parte desde el conocimiento académico y logra saber de las grandes obras, pero hay que decir que esto ha sido a través de una buena experiencia estética, dar el salto de espectador a intérprete de arte.

Otro de los sujetos de arte de menor grado es el crítico, el cual es el que designa lo que es una obra considerada de arte y el cual es conocedor de los diversos géneros y representaciones que se han generado a través de los tiempos y los lugares, es un erudito del arte, si bien no participa del todo en la creación ni en la contemplación, es un conocedor, es el que cataloga las obras y conoce casi todo lo que se ha creado en su extensión. Es quizá donde recaen la mayor parte de las críticas hechas al arte, ya que en la actualidad es quien designa que es lo que tiene un grado artístico y lo que no, dejando la creación condicionada al gusto de estos individuos, pero no se caerá en esta ocasión en criticar o desmembrar a este personaje, sino simplemente a detallar cuáles son sus funciones y en donde están sus límites, realizando una comparación el lector verá las críticas que se le pueden realizar y las fallas que puede presentar este personaje en el desarrollo de sus funciones y de sus experiencias estéticas, por lo mismo se desarrollará de manera breve su análisis.

El crítico es el que juzga. En su sentido original crítico proviene del latín *criticus*, que a su vez se deriva de *crítica*, la cual es el arte de juzgar las cosas, siendo el crítico quien juzga los objetos de arte, la derivación del latín proviene del griego *κριτικος*, que de igual forma deriva de *κριτιχη* que es el arte de juzgar, siendo el *κρινο* su raíz principal, la cual es juzgar, discernir o separar, es decir que es quien juzga los objetos es el *κριτων* como juez. Entonces su raíz principal es juzgar, pero al existir un

juicio estético que es posible desarrollarlo por todos los individuos con el pleno uso de sus facultades, se vuelve crítico cualquier espectador de arte, es decir, el espectador es crítico de las obras en su ser, no debe ser una especialización sino la crítica debe ser personal, ya que cualquier espectador es capaz de emitir juicios estéticos por ende de criticar las obras, pero hay que decir que esto con el uso pleno de sus facultades y con el conocimiento adquirido a través de las experiencias estéticas y del entendimiento (académicas). El análisis debe ser de cualquier espectador, ya que el crítico (de arte), ha logrado tener el conocimiento académico que lo faculta a generar juicios, pero el simple espectador debe generar su juicio a través de sus experiencias y su gusto.

En un primer lugar se nota al crítico como un espectador más, pero con la capacidad de generar juicios con respecto a las obras que llega a contemplar. Este personaje para lograr emitir los juicios, en primer lugar debe tener una experiencia estética adquirida y bien desarrollada, debe ser un conocedor de las distintas obras que han aparecido a través de los tiempos, para poder volverse un experto en la materia, haber conocido y tenido la experiencia adecuada con cada obra que se le ha presentado para poder designar y criticar una obra adecuadamente, volverse como figura tal de crítico de arte, como especialización y en segundo lugar contar con el conocimiento académico propio del género que maneje, ser un conocedor del arte, tener el conocimiento previo del arte que se requiere para conocer el tema que esta trabajando.

La principal función de los críticos de arte es la de ir acomodando en un sentido las diferentes obras que han aparecido, observando en ellas rasgos comunes, y, si se permite el término, catalogando en diversos géneros, corrientes, estilos, para su mejor aproximación y su mayor especialización, desarrollar el entendimiento artístico. Con ello las diferentes obras se han ido catalogando en diversos géneros, dentro los cuales los artistas se especializan, hasta el momento en que aparece el genio y rompe con esa tradición, es donde los críticos deben considerar si es original o su obra es una imitación o que tal vez ya se haya hecho algo similar, son los que designan al arte en sus manifestaciones, a este crítico se le entiende como el curador de arte. También el crítico es aquel que escribe los detalle de la obra, es quien tiene el poder de hablar de una obra, si es bella o no, o si cabe dentro de cierto género.

El crítico se vuelve participe del arte, al ser quien va determinando las obras que entran en un género específico, a su vez califican a una obra de brillante y salida de lo convencional, pero para ello deben tener la perfecta especialización de la rama que llevan, haber tenido las experiencias necesarias y la aprehensión de las obras con las que ha tenido contacto. A su vez ellos van dando dirección a la

creación artística al designar en que géneros caben las obras nuevas, tarea que al parecer está mal, dado que si bien tienen la capacidad para juzgar las obras, no pueden rechazarlas sin que existan y no deben encerrarse en un género específico, ya que al caer en un cierto academismo exagerado ya nada podrá ser nuevo y nada cabría como obra genial por no tener los rasgos de las obras pasadas.

A su vez los críticos no deben influir en la experiencia de los demás espectadores, ya que al dar juicios antes del contacto con la obra el espectador se ve limitado, pero esto en gran parte por su culpa, ya que se deja influir por opiniones ajenas, el espectador debe generar su propio juicio con respecto a la obra, el crítico dará su juicio para un academismo y creará historia del arte, el espectador con generar su juicio es más que suficiente. Al decir que el crítico con ello genera historia, no es dar una terminología histórica al objeto, sino que como se ha venido diciendo catalogará las diversas obras en espacios y tiempos, así como géneros y corrientes, de ahí la importancia del crítico y donde se agota. *“Una de las consideraciones que frecuentemente escapan al mero espectador es la que se refiere a la técnica de la obra. El crítico especializado no puede ignorar este aspecto fundamental, que es siempre un factor de importancia para pronunciar el fallo sobre los méritos artísticos del objeto”*⁷⁴ Ésta sería la especialización del crítico y sus límites, la de observar la técnica y el estilo en el cual cabe, observando a través de su conocimiento adquirido de los géneros y corrientes que ha aprendido en su desarrollo intelectual, sin influir en las consideraciones que cualquier espectador deba tener, en la cual el espectador al dejarse influenciar por lo que le han determinado no se desarrolla como espectador, va influenciado, y como se ha visto, esto no permite la experiencia estética, es una de las fallas en la relación.

d) Finalidad del arte.

Una de las consideraciones que contiene el arte en la relación consiste en la llamada finalidad de arte, que da pie hacia la finalización de la investigación, ya que en este tema es donde se vislumbra al espectador en un momento como finalidad, pero habrá que observar que se entiende con la finalidad.

---

⁷⁴Óp. Cit. Ramos Samuel. *Obras completas. Filosofía de la vida artística.* pág.280

Cuando se habla de finalidad en el arte es menester recurrir a Hegel en su “Estética”⁷⁵ para reconocer los elementos que conforman lo que se puede denominar como fines que el arte busca, aclarando por supuesto que es con el fin de señalarlos para no dejar huecos en la explicación y no con el fin de analizarlos que sería tarea más extensa que lo que busca éste cometido. Empezando por señalar un fin primordial, el cual es el fin de “imitación de la naturaleza”, dentro del cual, el arte trata de igualar lo creado por la naturaleza, lo bello natural, donde se podría decir lo contrario ya que el recuerdo de lo bello natural es una imagen cerrada, se recuerda como una pintura o una fotografía, el sujeto guarda la imagen de lo natural como impresión definida la compara con una foto, un cuadro, en su ser, al observar una imagen bella natural la relaciona artísticamente a un cuadro bello, a lo natural más le vale ser llamada como sublime, ya que escapa de la percepción misma del sujeto y de cualquier cosa que lo imite, tenderá a lo sublime y no a lo bello. La imitación como fin es la de recrear imágenes que el sujeto ha conservado y tratar de hacerlas llegar a diferentes espectadores, pero que al llegar a ellos no llegará de igual manera, sublime, sino que el cuadro será bello, al ir ya determinado por la visión del creador. Una segunda finalidad del arte se ve en el “despertar de las pasiones” dentro la cual la finalidad se halla dentro del sujeto, es donde la obra encuentra su fin, en sus emociones, aquí la finalidad o la obra va viciada desde el inicio, buscando solamente el interés en accionar los instintos en el hombre, en los cuales llega a despertar sentimientos generados y provocados por las obras de arte, donde el espectador se encuentra limitado precisamente por el hecho de que va enfocado hacia un sentimiento específico, el cual se agota al encontrar ese llamado, el espectador es pasivo en sus funciones en esta finalidad, ya que la obra solamente irá destinada a una pasión.

Existen otras dos finalidades de carácter muy general, donde recae en un grupo de espectadores y no al espectador individual, es más enfocada hacia los efectos que conlleva el arte, tal es el caso de “el fin moral”, en cual existe un sentimiento de superioridad que determina la moral en que va encausada la obra, el arte va viciado de inicio por la sencilla razón de seguir un parámetro determinado de moralidad, llegando al espectador, aunque sea capaz de resistirse, un problema moral que arruina el contenido, el objeto en sí, manejando dentro de él un sistema moral antes que el objeto bello, se le presenta primero una cualidad de virtud antes que la experiencia con el objeto, debería ser al contrario que el objeto en la experiencia le deje un carácter moral, pero es casi imposible porque la moralidad es

---

⁷⁵ Véase. Hegel G.W.F. *Lecciones de Estética. Volumen I*. Editorial Península. Barcelona, España. 1989. Dentro de las consideraciones que tiene el autor con respecto a la estética, se encuentran definidas las finalidades, las cuales basándose en este autor, al ser quien las define de manera clara, se intentará descifrar la finalidad del arte.

general y va determinada hacia ciertos fines, y cualquier obra que dé moralidad conllevará un fin determinado, desvirtuando la obra misma. El otro de estos es el “fin histórico” en el cual se manifiesta el carácter general de una región, la historia se aparece o se descubre a través de las manifestaciones artísticas de un determinado lugar, representa una generalidad de pensamiento que caracteriza a través de los tiempos una zona, podría decirse que éste si escapa del creador, ya que su obra llega a representar aún más de lo pensado en un principio por él, además de no ir viciado tanto como los otros, sino que al ser histórico su valor se le otorga ya pasado el tiempo de la creación y es a través de los intérpretes que logra manifestar un estado de ánimo que representará a una región durante un tiempo.

Todos estos fines se ven no como el fin donde se agota el arte, sino como consecuencia del arte, es decir, que estas finalidades no deben ser lo que busca el arte sino agregados por los espectadores, son resultado del análisis objetivo de la obra, encontrando en ella representaciones aparte de lo sensible, de lo que pueda generar en el sujeto (ya sea imitación de la naturaleza como vista de un cuadro, despertar de pasiones, en el interior del sujeto, fin moral como representación de un orden establecido, o fin histórico como representante de un tiempo y un lugar), son agregados externos a la obra y sobre todo a la relación entre objeto y sujeto de arte, estos fines en sí no son puestos por la obra sino en todos sus casos por el sujeto, que en ella encuentra ciertos caracteres que le representan o un paisaje, ó le despiertan una pasión, ó encuentra en ella una moralidad, ó a través de ella crea un carácter histórico, son resultado de la relación y se encuentran como consecuencia de la misma.

Dejando al último fin del arte, el verdadero fin del arte hegeliano, al fin espiritual, *“Pues lo espiritual es lo verdadero, es al espíritu donde regresan todos los puntos de vista como a su resultado último, su verdad. Si la idea es concreta, es, entonces lo espiritual, y este es el verdadero fin, el fin último, también el fin del arte”*⁷⁶ Aquí se ve el fin último hegeliano, ya que lo verdadero es lo espiritual y si una idea es concreta es espiritual, llegará a su fin la verdadera trascendencia, pero si se ha observado la idea que se objetiva o se concreta es la formación del arte mismo, entonces al ser concepto, al ser objetivo llega el fin del arte, la idea se ha concretado y ha llegado a su fin. Se puede decir que Hegel se queda corto en esta aserción (al humilde parecer), ya que bien se podría decir que es su origen esta finalidad, pero qué se agote ahí, suena un poco determinante. Una finalidad más, si se permite, que surge a raíz de este punto, es la de la relación del objeto concreto, la idea objetivada, la obra de arte, ante el espectador, no con un fin determinado, sino simplemente el encuentro entre el sujeto y el

---

⁷⁶ *Ibidem* pág. 97

objeto, la experiencia estética, llegando así a la contemplación de la obra, dejándola ser en sí misma, no querer tomarla o hacerla propia, sino simplemente para contemplarla, se encontraría ahí la verdadera finalidad del arte, el encuentro del espectador ante la obra, y dejando ya sea el fin moral, histórico, pasional, imitativo o espiritual, a la creación, remitida un poco más al origen que al fin, ya que lo que busca Hegel es que lo objetivo llegue a convertirse en concepto de la conciencia, por ello el tomar en un principio de la investigación el concepto de experiencia de la conciencia, es lo que busca, que el objeto sea tomado por el sujeto.

Todo esto se dice porque para el artista creador la finalidad del arte es la obra concluida, pero para el espectador no debe llevar finalidad, ya que llevaría una necesidad y un grado de utilidad, y la obra debe existir ella misma como obra, ahí se agota, si se quiere manifestar una finalidad, se pensaría que sería mejor llegar a la relación artística, ya que, ¿qué sería una obra sin espectador? un objeto más en el exterior, y para que sea artístico, creado, espiritual, la idea debe llegar al espectador, a este personaje puro y sin prejuicios, para que la relación artística, que es donde se menciona anteriormente se encuentra el arte, se pueda dar, en su conciencia, en la relación. Entonces la finalidad se encuentra en la relación de la obra concluida con el espectador, no en el espectador mismo, ya que sería determinar las consecuencias que generan en él las obras contempladas, sino la verdadera finalidad, si la existe, se encuentra en la relación directa del objeto y sujeto de arte, se dice que existe finalidad ya que una misma obra se relaciona con diversos sujetos, desde el creador hasta cualquier persona que presencie la obra, no llegando jamás a su fin, de igual forma los intérpretes llegan a darle de nuevo vida, no se agota, la obra vive, no encontrando fin alguno. *“es el público el verdadero depositario, que se encarga de hacer vivir el arte y de perpetuarlo una vez desaparecido el artista”*⁷⁷

---

⁷⁷ *Óp.cit.* Ramos Samuel *obras completas, filosofía de la vida artística*, pág. 273

CONCLUSIÓN.

EL ESPECTADOR DE ARTE EN LA EXPERIENCIA ESTÉTICA.

Se ha mostrado durante el desarrollo de los últimos apartados la importancia de ser espectador dentro de todas las relaciones que en el arte se dan, tal es el caso del genio o creador, que al iniciar su creatividad a través de sus distintas y diversas experiencias estéticas, que ha ido formando un gusto en su interior, ha logrado incrementar sus capacidades receptoras al grado de intentar innovar, buscando con los objetos y materiales del exterior crear nuevas sensaciones, para crear algo, echar algo a lo objetivo, poner en existencia un nuevo objeto sensible, para que con el nuevo objeto, los diversos espectadores que se acerquen a su creación logren despertar pasiones dentro de su interior, afectando su sensibilidad y siendo éste el primer espectador de su obra.

A su vez, siguiendo el orden que manifiesta la relación, se encuentra al intérprete de arte, el cual antes que nada debe ser espectador para lograr ser intérprete, ya que debe ser un conocedor y haber tenido diversas experiencias con los objetos, ser un espectador en toda su extensión, para que posteriormente logre reproducir las obras creadas por los genios, este sujeto es capaz de recrear lo objetivo, para ello, es menester haber tenido diversas experiencias con un mismo objeto, con la obra a interpretar, para lograr saberla en su totalidad, llegar a interpretarla de manera excelsa y sin errores que dañen la composición de la misma, así, el intérprete es en principio espectador de un obra antes de reproducirla, tiene varias experiencias con un mismo objeto hasta llegar a su reproducción fiel, es un espectador que logra repetir lo sentido y mostrarlo a un número mayor de espectadores, lleva una obra a otros espectadores en su labor de mensajero, pero teniendo el conocimiento que requiere de las obras en el estudio y manejo del objeto a tratar.

En otro sentido un espectador más, es el crítico de arte, este espectador tiene un carácter especial ya que es uno más de los diversos espectadores que no participan ni en la creación ni en la recreación de la obra, sino simplemente se conforma con observar la obra y emitir un juicio estético, juicio que se convertirá en general para los demás espectadores y se conservará para la clasificación de las diversas obras existentes, es un experto, entendiéndolo a éste proviniendo del *expertus* latino en donde es el sujeto que ha tenido diversas experiencias con un objeto definido, el crítico es un especialista en un objeto concreto, ha tenido diversas experiencias con éste, así se vuelve un experto en la materia, por ende es un espectador más, lo distingue de los demás es que su juicio contiene un carácter general por ser experto y tener el estudio adecuado que requiere, a su vez es quien delimita las diferentes corrientes

artísticas que existen al ser un conocedor de los objetos de arte, por ello puede separarlos para su mejor comprensión, es a través del conocimiento que ha adquirido a partir de la enseñanza y el academismo del cual ha sido partícipe, ya que si no tiene el conocimiento adecuado sus juicios pueden ser deficientes.

En todos estos casos se encuentra que el sujeto de arte por principio es espectador antes que cualquier especialización de la vida artística y que el academismo brinda, debe ser un buen espectador para posteriormente crear, recrear o criticar, ya que es un experto en la materia en que se desenvuelve en cada caso, ha tenido diferentes y diversas experiencias estéticas con las obras de arte y todas ellas han logrado significar algo en él, por ello logra manifestarse ante el objeto en estas diferentes aseveraciones, en cualquier espectador, pero para que llegue a especializarse es menester haber, aparte de diversas experiencias, tenido el conocimiento específico de la corriente artística en la cual se desempeña.

Es menester, para culminar con la investigación, ver que cualidades conlleva el espectador al ser éste fundamental en la experiencia estética y ser el sujeto primordial en la relación con el arte, ya que participa en todas las relaciones de la misma. Por principio se emprende con un análisis etimológico del concepto, para ir abordando la comprensión y entender que es espectador y de ahí partir hacia su análisis. Espectador proviene del latín *spectator-oris*, el cual en primer lugar es aquel que asiste a un lugar público, designando a los que presencian una obra, un deporte, o bien los que van a un espectáculo o *spectaculum*, entonces el espectador es aquel que asiste a un espectáculo. Este concepto deriva del *spectare* y que proviene también del *species*, en el cual el primer término es observar, mirar detalladamente, contemplar, y el segundo es lo que se mira, que es aspecto, figura o forma, lo que se ve en pocas palabras. Así espectáculo es la visión de algún objeto, la especie es la forma del objeto y quien mira o contempla es el espectador, encontrando en esta última aseveración la más cercana a la experiencia estética, ya que contemplar es mirar algo detalladamente. Derivado del *contemplari* latino, en donde se puede conjugar como poner en templo algo, tenerlo en alto grado, es cercano a lo divino, contemplar se entiende como observar algo atentamente, estar unido con el objeto, y dentro del cual, el espectador contempla los aspectos fundamentales del objeto en cuestión, el aspecto es la vista que se tiene del objeto, es el objeto enfrente, así, aspecto es presencia del objeto y espectador es el que está presenciando el aspecto, está presente y enfrente del objeto, el aspecto es lo que se ve, lo que aparece del objeto, es en una experiencia estética, ya que es presente, es la experiencia pura, el encuentro con el exterior, es la experiencia realizada, dejando de ser espectador al concluir el encuentro con la apariencia del objeto.

En la experiencia estética se encuentra al espectador en la relación directa del sujeto con el objeto en la relación de arte, cuando el sujeto, teniendo todas sus capacidades desarrolladas, logra contemplar al objeto de arte, viendo sus aspectos fundamentales, se encuentra en la experiencia estética, logra desarrollar todas sus funciones como el gusto, el juicio, y despiertan en él sentimientos, se puede hablar de la experiencia estética del arte, manifestándose como un fin, pero habrá que ver hasta qué punto se puede considerar como tal. Ya que dice Croce: *“la idealidad... es la virtud íntima del arte. El arte se disipa y muere cuando de la idealidad se extraen la reflexión y el juicio, muere el arte en el artista, que de tal se trueca en crítico de sí mismo, y muere también en el que mira o escucha, porque de arrobado contemplador del arte se transforma en observador penetrante de la vida”*⁷⁸

Una de las importancias en la relación del arte se encuentra cuando se habla del fin del arte, hay que ver en donde se manifiesta, ya que hablar de fin es hablar de acabose, de conclusión, de término, entonces se podría decir que a través de lo visto hasta aquí, el fin del arte se acaba en el espectador, pero primero habrá que ver si es verdad y donde podría encontrar el punto final el arte, si realmente se encuentra en el espectador o va más allá.

Como se supone en las afirmaciones que se suscitaron al hablar de la finalidad del arte, se descubre a un espectador como la finalidad del arte, no refiriéndose aquí a la búsqueda o la necesidad del arte, sino en donde se agota o termina la relación con el arte. Se encuentra de manera clara en el espectador, ya que en él se encuentra la última relación entre el objeto y el sujeto en el arte, pero se ha mencionado anteriormente que la obra debe tener su existencia por sí misma, debe el objeto estar frente al sujeto, aparecerse, entonces, si la finalidad recayera sobre el espectador, el arte irá mediado por las circunstancias que llamen la atención de los espectadores en una condición determinada, la obra irá enfocada hacia un fin específico, matando con esto al arte, a la obra genial. Por ello dentro del arte, si se quiere manifestar una finalidad, se dará en la relación que se da entre el sujeto contemplador y la obra, en este vaivén de sensaciones y representaciones, no irá más allá, las determinaciones posteriores serán agregados del sujeto cuando en su conciencia atrape al objeto, no tienen que ver con la relación artística, el arte se quedará en la experiencia estética primera ya que es donde se manifiestan las funciones del espectador.

---

⁷⁸ Croce Benedetto. *Breviario de estética. Cuatro lecciones seguidas de dos ensayos y un apéndice*. Espasa Calpe S.A. Madrid, España. 1967. 7ª edición. pág. 24

Dentro del espectador concluye la investigación, dado que es en él donde todas las funciones antes mencionadas a lo largo del despliegue del trabajo se desarrollan y tienen efecto, es donde demuestra que sus capacidades son efectivas, donde llegan a crecer y a madurar mediante la experiencia constante y progresiva ante los cuerpos estéticos. Ya que con pleno uso de su conciencia el sujeto logra que sus experiencias sean adecuadas, contiene en él mismo un conocimiento del mundo que lo capacita hacia el acercamiento con los objetos, no le son completamente extraños, sino en primera instancia, por medio de la conciencia, logra acercarse, es su primer experiencia dentro de la conciencia, al ser auto reflexivo logra interpretar al mundo y comprender un poco lo externo, su experiencia de la conciencia. Así llega a enfrentarse ante la experiencia estética, en la cual, empieza el uso de sus facultades al enfrentarse al objeto, es en la experiencia estética donde el sujeto se enfrenta con el objeto, el espectador se para frente al objeto por medio de sus capacidades.

En el enfrentamiento con el exterior, en primer lugar se muestra la sensación, la cual es la forma del objeto que el sujeto capta a través de la sensibilidad, que es la capacidad primera hacia el encuentro con los objetos, el objeto se presenta en primer lugar como sensación y la facultad del espectador es la de sensibilidad, es la que recibe y complementa al objeto hacia la comprensión de lo externo, quedando esos conocimientos en forma de sentimientos, siendo estos conocimientos no de la conciencia, sino de las capacidades receptoras de lo externo, de la sensibilidad.

Aquí empieza el desarrollo de las facultades del espectador, dado que a través de diversas experiencias ante el arte el sujeto va formando una sensibilidad más elevada, mejor, su capacidad de recepción va mejorando a través del contacto con los objetos, va modificándose por la conservación de esas experiencias en forma de sentimiento, que despertarán al enfrentarse a objetos similares, pero que irán aumentando en grado de que aumenten la experiencias, el sujeto exigirá cada vez más de los objetos para el despertar de los sentimientos, desarrollando con esto el gusto. El gusto es la conservación de las experiencias estéticas y es el que exige al exterior un grado de atracción, de agrado para que el sujeto se acerque a él, generando placer y dolor en cada caso, estas son las funciones del sujeto que son provocados por el objeto, son los sentimientos generados por el gusto.

Existen dentro del sujeto la conservación de las experiencias, llegando a capturarlas en imágenes que se realizan dentro de la conciencia, quienes, a través de la imaginación, complementan posteriormente a nuevas experiencias con los objetos, aumentando con ello el horizonte de posibilidades de acercamiento hacia los objetos artísticos, despertando de igual forma la fantasía como creadora, parte fundamental en el creador de arte, tanto como la imaginación en el espectador, ya que dará forma a

imágenes tal vez nunca vistas por el sujeto, pero que no salen de su comprensión, ayudando a la captación de los objetos.

Conservadas estas imágenes en la memoria como función de la conciencia, como lo pasado en lo presente, a su vez en el recuerdo como lo pasado en lo pasado, donde se nota de manera más corpórea, más estética, es la conservación de las experiencias estéticas, es donde la capacidad de recreación se da de manera nítida, ya que de aquí inicia el desarrollo de las funciones y donde todo lo recibido con anterioridad se aloja. Finalmente llegando a generar un juicio, que es el que divide y categoriza los objetos de la experiencia, en este caso estético, el cual se encarga de delimitar a las experiencias estéticas, de ver lo que es bello o sublime, sea el caso de cada objeto. El juicio en sus facultades se desarrolla al enfrentarse constantemente ante los objetos, va creciendo a raíz de estar en constante contacto con el exterior, tiene mayor grado para comparar las distintas relaciones que se han dado, las categorías se pulen cada vez más y sabrá con el contacto lo que es bello, feo o sublime respectivamente, en un grado más amplio.

Se encuentra el espectador en un ámbito progresista, es constante su crecimiento y su exigencia debe ser mayor hacia las experiencias artísticas, sus consideraciones y sus funciones son mayores a las de cualquier persona, ya que a través del desarrollo artístico su percepción incrementa, si bien cualquier persona es espectador, el espectador de arte es especializado, por el hecho de ser especialista de sensibilidad elevada, de la creación de objetos nuevos, de la belleza. *“se trata, al contrario, del hombre que consigna una parte de su vida a la frecuentación de un arte especial, con amor y devoción. Sólo el individuo que posee ciertas disposiciones originales y las ha cultivado mediante las experiencias y el estudio disciplinado, puede llegar a ser un verdadero espectador de arte”*⁷⁹ El espectador de arte es un especialista en cuanto a la recepción de los objetos en la experiencia estética, ya que es mediante el crecimiento y la educación de sus funciones es como llega a tener experiencias de alta calidad, mejores. La educación y el cultivo que lleva el espectador es a través de la repetición de diversas experiencias, así mismo, a la captación de diversos objetos, desarrollando su gusto y su juicio, haciendo con ello una exigencia hacia mejores objetos, creciendo en su interior el recuerdo y cada vez más su concepción del mundo artístico. Realizando a su vez el progreso del arte, la relación crece, ya que al desarrollarse las capacidades receptoras del espectador exige al creador mayor

---

⁷⁹ Ramos Samuel. *Obras completas. Volumen III. Estudios de estética, Filosofía de la vida artística*. UNAM, DGP. D.F., México. 1977. 1ª ed. pág. 274

innovación, el arte vive a través del espectador al ser quien necesita nuevas representaciones objetivas, nuevas obras.

El espectador está en constante crecimiento de sus facultades a través de diversas experiencias, este desarrollo le permite crecer en sus capacidades y exigir nuevas representaciones del exterior, es progresivo, el espectador no para, cada que se enfrente a un objeto sus facultades se despiertan y le ayudan a ver el exterior de una manera distinta, no se estanca, nunca logra detenerse, su capacidad es infinita como la posibilidad de acercamiento a los objetos, el espectador de arte es un ser que siempre va a buscar más, exigirá al creador a objetivar nuevos objetos de arte o él mismo dará el salto y se convertirá en genio, por el hecho de lograr identificar a través de sus distintas experiencias algo que busca para la satisfacción de sus representaciones, claro con la educación adecuada. Esto se podría ver de manera cotidiana con el ejemplo de que al escuchar una historia o un cuento, el oyente, la mayor parte de las veces, cuando la obra ha sido de su agrado, pide que se le siga contando, quiere que no concluya y en muchas ocasiones se inventa un final que para él sería el ideal, es esta recreación lo que el arte busca, es este proceso lo que es el arte, es una acción recreadora en el sujeto, una constante relación con el objeto artístico.

El arte no se limita a encuentros con él mismo, sino al despertar las capacidades perceptivas del individuo, lo prepara para la vida, el crecimiento de la receptividad que produce el arte ayuda a contemplar de manera diferente el exterior, el sujeto encuentra en lo externo una nueva forma, le sirve para entender mejor su entorno y su realidad, *“el arte por una parte, ha de aprehender esta omnilateral riqueza del contenido, para completar la experiencia natural de nuestra existencia exterior; y, por otra parte, ha de excitar las pasiones mencionadas a fin de que las experiencias de la vida no nos dejen intactos y cultivemos nuestra receptividad para todos los fenómenos.”*⁸⁰ dentro de esta cita se encuentra el punto fundamental del arte y que el espectador dentro de sí debe emprender, el cultivo de su receptividad, ya se ha venido diciendo que el arte al ser progresivo incrementa las capacidades del espectador a tal grado que deja de ser la misma experiencia cada vez que se enfrenta a un objeto, pues bien, esto es debido a que la experiencia estética en el verdadero espectador de arte no pasa desapercibida, la experiencia siempre debe dejar huella, y si el espectador no logra despertar sus capacidades las experiencias serán vacías y no habrán servido de nada para el desarrollo individual de cada espectador, tanto para el enfrentamiento posterior ante el arte, ni para su vida cotidiana. También

---

⁸⁰ Hegel G.W.F. *Lecciones de Estética. Volumen I*. Editorial Península. Barcelona, España. 1989 pág. 47

por ello el cultivo debe ser de la conciencia, la autoconciencia debe enfrentarse a nuevos conceptos para entender y enfrentarse ante el exterior en sus diversas experiencias, la conciencia debe ser desarrollada a través de un academismo, para que faculte a la imaginación a complemente los objetos nuevos, ayude a conocerlos y entenderlos, saber sus experiencias, por ello la autoconciencia es importancia de ir desarrollando la misma.

*“el arte ni es el vano fantasear ni la pasión tumultuosa, sino la superación de este acto por este otro acto o, si os place más, la sustitución de este tumulto con otro tumulto, con el anhelo hacia la formación y la contemplación, con las angustias y las alegrías de la creación artística”*⁸¹ Croce muestra el aspecto progresista del arte, ya que existe una sobre posición de tumultos, no es el mismo que en la primera instancia, se ha modificado para la contemplación, se supera a sí mismo el arte, al enfrentarse a una nueva experiencia artística se supera la anterior, llegando a la creación artística, siendo el fundamento del genio. El arte genera una superación de la sensibilidad del hombre, por ello se menciona que es progresivo y que no se detiene, ya que al enfrentarse a una aparición fenoménica el sujeto que la ha contemplado siente la necesidad de superar esa sensación recibida, ó bien no necesidad, si enfrentarse con otro objeto, su percepción se habrá modificado recibiendo esa nueva imagen diferente a la anterior, pero su criterio al ser parte de su juicio y generado por su gusto habrá aumentado, exigiendo que la representación sensible se dé de mejor manera o en grado más alto.

*“el término ultimo, que pasa al lugar de la primera no es el primero de antes, porque ya se presenta con la multiplicidad y precisión de conceptos, con una experiencia de vida vivida y de obras contempladas que ya no tenía antes el primer término, sirviendo de materia para un arte más alto, más afinado, más complejo, más maduro”*⁸² Complementa la cita la teoría que se toma de Croce, al afirmar, que, si realmente la experiencia estética ante el arte se ha dado de buena manera, ha quedado algo dentro del sujeto, un concepto que para las posteriores experiencias, ayudará a la comprensión del exterior, el arte se eleva y progresa hacia un fin no determinado. Así la experiencia se vuelve progresiva, cada experiencia deja algo en el interior del sujeto, volviéndose un conocimiento y una preparación que ayudará a los siguientes encuentros. El arte es educación, por el hecho del aprendizaje y el guiamiento que conlleva relacionarse con los objetos mediante la experiencia, ésta es la base del conocimiento, el tener buenas experiencias es lo que hace que el exterior se acerque cada vez mejor.

---

⁸¹ *Óp. Cit.* Croce Benedetto, *Breviario de estética*, pág. 41

⁸² *Ibidem* pág. 70

El espectador en un principio se encuentra como el sujeto que está frente a un objeto en un acto especial, no es cualquier encuentro, sino está caracterizado por una relación íntima, donde el espectador se queda pasivo ante el objeto presenciado, es dentro del espectáculo donde se encuentra, ya que es aquí donde el objeto se presenta y el sujeto lo contempla, es esta pasividad primaria en el espectador lo que lo hace tal. Es este contemplar, admirar, esperar a que el objeto se presente por sí mismo, lo que hace que sea espectador, espera algo del objeto y no intenta tomarlo, sino simplemente lo deja ser.

Posteriormente en el análisis se logra ver al espectador como la finalidad del arte, pero hay que ser claros y manifestar que para que una obra sea considerada obra de arte no debe llevar en sí ninguna finalidad, por ello el espectador no podría ser en ningún momento finalidad de la relación artística, porque la obra no sería por sí misma, sino iría enfocada hacia el espectador. Si bien todas las representaciones mencionadas terminan en el espectador o tienen relación directa con él, no se puede afirmar que el fin exista en este personaje, ya que como se nota, todas son interpretaciones que se le adjudican, no tienen un valor general ni unívoco, por ello la importancia del arte y de la estética, porque las representaciones siempre son diferentes, la experiencia es diferente cada que un espectador se enfrenta con la obra, incluso cuando un mismo espectador se enfrenta a la misma obra su siguiente experiencia es nueva, la experiencia estética siempre deja algo dentro del sujeto de arte y al enfrentarse a otra irá cambiando, empezando su desarrollo sensible y modificando su capacidad de percepción, así mismo sus funciones para enfrentarse con lo externo irán creciendo dejando en cada experiencia a un espectador cada vez más especializado y mejor dotado para enfrentarse con el exterior. Por ello su carácter progresivo e interminable, ya que la experiencia se modifica, las funciones se incrementan, lo sensible se presenta diferente, el sujeto ve diferente, la captura del exterior va creciendo, el genio crea nuevas experiencias, el intérprete las recrea, los críticos se especializan cada vez más, y el espectador sigue llenándose de experiencias, se vuelve sabio y le da vida a la obra cada vez que se enfrenta con ella, el arte vive en el espectador, la experiencia es la máxima posibilidad de tomar el exterior. *“podemos decir que el arte es subjetivo, no obstante que siempre es indispensable el sujeto para hacerlo vivir”⁸³*

---

⁸³ *Óp. Cit.* Ramos Samuel *Obras completas, filosofía de la vida artística*, pág. 285

BIBLIOGRAFÍA.

Cassirer Ernst. *Antropología filosófica*. Fondo de Cultura Económica. México, 1945. 336pp.

-----*Kant: vida y doctrina*. Fondo de Cultura Económica. México, 1948. 497pp.

Croce Benedetto. *Breviario de estética. Cuatro lecciones seguidas de dos ensayos y un apéndice*. Espasa Calpe S.A. Madrid, España. 1967. 7ª edición. 142pp.

García Olvera Francisco. *Anthropos. El misterio del hombre*. Tomo I, Cuadernos de investigación, Programa de investigación, UNAM, ENEP Acatlán, México, México. 1997. 288pp.

Hegel G.W.F. *Enciclopedia de las ciencias filosóficas. En compendio para el uso de sus clases*. Alianza Editorial. Madrid, España. 1997. 630pp.

----- *Fenomenología del espíritu*. Fondo de Cultura Económica. D.F., México. 2003 decimocuarta edición. 488pp.

----- *Filosofía del arte o Estética. (verano de 1826)* apuntes de Friedrich Carl Hermann Victor von Kehler. ABADA editores. UAM ediciones. Madrid, España. 2006. 555pp.

----- *Lecciones de Estética. Volumen I*. Editorial Península. Barcelona, España. 1989. 381pp.

Heidegger Martín. *Arte y poesía. El origen de la obra de arte, Hölderlin y la esencia de la poesía*. Fondo de Cultura Económica. D. F., México. Cuarta reimpression, 1985. 150 pp.

----- *Caminos de bosque*. Alianza Editorial. Madrid, España. 1997. Segunda reimpression. 343pp.

Kant Immanuel. *Antropología en sentido pragmático*. Libro de bolsillo, Filosofía, Alianza Editorial. Madrid, España. 2004. 287pp.

----- *Crítica de la razón pura. Tomo I*. Editora Nacional. D.F., México. 1973. 612pp.

----- *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio.* Segunda edición, Editorial Porrúa, colección Sepancuantos # 246. D.F., México. 1997. 288 pp.

Kierkegaard Sören, *Diario de un seductor*, Clásicos de bolsillo, Longseller S.A. Argentina, 2002. 185pp.

Mateos Muñoz Agustín, *Compendio de etimologías grecolatinas del español.* Editorial Esfinge. México, México. 1987. Decimocuarta edición. 410pp.

Pabon S. de Urbina, *Diccionario manual griego (griego clásico-español).* Editorial Vox. Barcelona, España, 2006. Decimonovena edición. 711pp.

Ramos Samuel. *Filosofía de la vida artística*, colección Austral, Espasa-Calpe; México. Octava edición, 1988. 145 pp.

----- *Obras completas. Volumen III. Estudios de estética, Filosofía de la vida artística.* UNAM, DGP. D.F., México. 1977. 1ª ed. 337pp.

Sartre Jean-Paul, *Lo imaginario: psicología fenomenológica de la imaginación.* Buenos Aires. Ed. Lozada. 1976. 288 pp.

Villaseñor Cuspinera Patricia *Latín. Vocabularios específicos.* Facultad de Filosofía y Letras, DGAPA, UNAM, México. 2004.