
“Artista y la Guerra”

Mauricio Navia A.

El Primer autor que abrió el concepto ampliado de artista es Nietzsche dialogando con Heráclito y pensando que todo es lucha (Streite), pelea (Kampf) y Guerra (Krieg). Lo esencial para comprender este “concepto ampliado de artista” es el valor con que se interprete la “Guerra”, es el valor que se le da al fenómeno ontológico, de todas las épocas, de que la Guerra (Pólemos) es el “Padre de todo” y el “Rey de todo”.

○ mejor dicho, este concepto ampliado de artista es el concepto por excelencia que distingue al artista contemporáneo del artista de vanguardia, del artista moderno en general, y su diferencia esencial está en el modo cómo los artistas contemporáneos piensan el valor de la existencia en tanto ella esta regida por la Guerra.

Voy a intentar explicar que significa este “concepto ampliado del artista” que entendemos por “Guerra” y sobre todo, porqué es decisivo para la estética y el arte contemporáneo el que la interpretación del valor de la “guerra” sea uno de los aspectos mas importantes que distingue el arte de los últimos cincuenta años del arte moderno y de vanguardias.

Tal vez, inicialmente, deba aclarar que Nietzsche mismo nunca utilizó el término “concepto ampliado de artista.” Fue solo recién en 1936, Heidegger quien los introdujo, en su curso sobre La Voluntad de Poder como Arte, interpretado desde uno de los aspectos fundamentales de la filosofía de Nietzsche.

“El arte es de acuerdo con este concepto ampliado de artista el acontecer fundamental de todo ente... el concepto de arte de obra de arte se extiende a todo poder producir y a todo lo esencialmente productivo...en el sentido de comprender toda producción como una correspondencia con

las bellas artes y el artista (M Heidegger, Nietzsche I, Edit. Destino, Barcelona, España 2000, pag. 76,77).

Luego este concepto emigró a través de George Steiner a Joseph Beuys quien desarrolló, en los inicios del arte contemporáneo, un “concepto ampliado del arte y artista” de expreso tono antropológico: “Todo hombre es un artista”. Warhol arribó también por otros caminos a éste concepto al disolver al artista especialista, restringido a las Bellas Artes, al problematizar al concepto de artista genio, y desplazarlo hacia territorios conceptuales interpretativos y del mass media. Su proclama de que “todo es hermoso” tiene que ver con este concepto ampliado de arte y artista.

Mas tarde con Minimal, el Povera, el Arte Conceptual el Body Art, el Land Art, los Arquitectos Postmodernos, los Nuevos Salvajes Alemanes, las Instalaciones, los Lenguajes del Cuerpo, los Ensamblajes, el Arte Virtual y Cibernético, el Arte Multimedia y de Internet, el Arte de la Influenza, el Video-Arte, etc. este concepto ampliado de artista se expandió alcanzando proporciones inimaginables, al punto de que todos los eventos relevantes del arte contemporáneo lo presuponen como condición necesaria implícita para el arte. Es decir, ya no se acepta mas como arte obras de arte que delatan genios especialistas de algunos de los géneros de las Bellas Artes, o maestros artistas que “expresan” exasperando sus subjetividades para conmover al espectador, o artistas nostálgicos que no se abren a la multiplicidad de lenguajes y sentidos que están en tensión, lucha y guerra en nuestra época.

Fue Kant quien definió este concepto de artista restringido para la estética y el arte moderno cuando proclamó la estética del genio: “Genio es el talento (dote natural) que da la regla al arte... Genio es la capacidad espiritual, innata (ingenium) mediante la cual la naturaleza da la regla al arte” (Critica del juicio S 46, Austral, Madrid, 1991 Pág.262)

Ahora bien el concepto ampliado de artista propone un definitivo abandono de un concepto de arte autónomo y aurático, que se funda en la excepcional capacidad del genio de hacer surgir, gracias al talento, (donde el creador otorgado por la naturaleza), lo absolutamente nuevo, que es ejemplar, es decir lo siempre-nuevo pero clásico. El arte moderno se fundamentaba así, no sólo para el romanticismo sino para las vanguardias, en esta capacidad excepcional del artista -genio de ser mediador de la naturaleza a través del talento de su subjetividad descentrada, para expresar lo más íntimo del sujeto, es decir, la realidad más real, el inconsciente, el sentimiento (Goethe) las pasiones (Baudelaire), lo espiritual (Kandinsky), el fluir del automatismo psíquico (Bretón) la exasperada expresión de la vivencia (Kirchner).

El concepto ampliado del artista presupone en cambio un concepto de arte que piensa el arte como equivalente de realidad. A la realidad como arte. A la realidad como arte creada artísticamente por el hombre en el acto de representar.

A toda representación como fenómeno artístico creado, interpretado, constituido por el hombre. Al hombre mismo (al sujeto) como creación (a través de complejos caminos estéticos) e interpretación desde medidas y valoraciones de hombres. A la Historia, a la Ciencia, a la Moral y la religión como fenómenos estéticos que ameritan ser interpretados, desconstruidos, transvalorizados, des-teologizados estéticamente.

Este extraño concepto ampliado de artista piensa toda realidad como virtual, como interpretación y creación humana, como evento artístico a ser artísticamente desconstruido. El arte ya no está más en el artista genio ni en su "talento innato" sino en el juego conceptual de la "investigación artística" (Soto) que interpreta los juegos de interpretaciones de algunas realidades para producir otras.

El concepto ampliado de artista de Nietzsche, quien dice seguir y radicalizar a Kant, piensa toda "imagen", toda representación, como fenómeno estético creado por el hombre artista y entiende la creación como

un juego de valoraciones de perspectivas de interpretaciones conceptuales, como desconstrucciones de ópticas que no tienen ningún fundamento esencial último. La frase de Nietzsche que dice: “Ver la ciencia desde la óptica del artista y el arte con la de la Vida” (El nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial Madrid pag. 17) nos invita a tomar en serio el hecho estético de que todo saber, toda episteme, toda ciencia, es interpretación artística pero no porque haya una interpretación artística correcta y verdadera sino porque es una óptica conceptual que convierte toda realidad en óptica (conceptual) artística.

Así el crear es solo descubrir, reinterpretar, desocultar, desconstruir y ya no hace surgir lo absolutamente nuevo de la nada como lo nuevo-clásico. Así la obra de arte es toda la realidad, como realidad estética, la obra de arte se desmaterializa desde este concepto ampliado de artista y se vuelve interpretación conceptual y artística de toda realidad, se vuelve obra sin obra, “objeto estético”, sentido estético, “concepto estético” y ya no obra autónoma “maestra” ejemplar que “expresa” la subjetividad del artista genio.

Así los espacios del Arte ya no son los museos o los santuarios de la alta cultura sino toda la realidad y también las ciencias y saberes son interpretados como espacios artísticamente.

Así el espectador se hace obra en la obra y la puede habitar y leer si la interpreta como interpretación de sentidos y conceptos desde donde el artista lo invita a replantear su lugar con relación a los no-lugares de la obra, en relación a las fronteras, a lo que no está en la obra, en relación a lo que no es visual ni quiere hacerse visual a lo que no es representación ni quiere hacerse representación.

Este artista que ya no es sujeto (genio) que ya no crea, que ya no se inspira, ni produce obras maestras y trascendentes se mueve en fisuras, en grietas que lo hacen, mirar la óptica de las ópticas, la de la Vida. Nietzsche llama, siguiendo a Heráclito a la Vida también

Devenir y dice “de la guerra de contrarios surge todo Devenir”. (KSA 825).

Es decir, que todo lo que está en el Devenir, en la Vida, en la realidad surge de una Guerra y es una Guerra (Pólemos) que “es padre de todo y rey de todo”. En otro lugar dice Nietzsche “la lucha de lo múltiple mismo es la justicia Una y en general lo uno es lo múltiple” (ibid 826, 827) y también nos dice Nietzsche que esta vida y este Devenir son inocentes como el juego del artista y del niño (I).

Esto significa que la Guerra que “es padre de todo” es justa, es inocente (más allá del bien y del mal) y sólo la tienen en este mundo el juego (y como juego puro) del niño y el artista (desde este concepto ampliado del artista).

La vida que es siempre Devenir (bajo la forma del tiempo) es siempre Guerra, lucha tensión de contrarios y esto que es el ser esencial de toda realidad es inocente.

Lo decisivo de esta interpretación que hace Nietzsche de Heráclito es que le valor de la existencia, de la vida, del Devenir es inocente. El concepto ampliado de artista abandona los lenguajes morales (ideológicos) los resentimientos contra la realidad porque es lucha y guerra, los resentimientos contra su época (como los románticos) o contra su historia (le da la burguesía, la del capitalismo, la del occidente cristiano) como los vanguardias políticos (Expresionismo Alemán, Dada, Surrealismo, etc.) Estos son resentimientos contra el Devenir y la vida que es lucha y guerra incesante.

Los grandes relatos modernos por la paz universal, por la igualdad, por la racionalidad, se niegan a ver la lucha, la tensión, la guerra que constituye no sólo la historia de la humanidad sino de toda realidad. El arte moderno y la vanguardia especialmente, caminaron signados por un profundo resentimiento por la realidad, ofendidas por que la realidad no se ajustaba a sus utopías revolucionarias, a sus ideologías comunistas o

a sus éticas o moralidades pacifistas.

Pero la realidad, la vida, el Devenir es, ha sido y siempre será guerra y lucha y tensión de contrarios y esto es lo que acepta y afirma el concepto ampliado de artista (el de Nietzsche y el del arte contemporáneo). El Valor de la existencia es inocente, es juego libre de toda utopía, ideología o ética moderna-vanguardista. Libre de los grandes relatos y sus imperativos de un arte-político, de un arte comprometido, de un arte-revolucionario, de un arte responsable moralmente, de un arte resentido con la realidad, resentido con la libertad del artista que ve y habita la realidad como y desde la guerra que es.

Kant había afirmando este carácter de libertad del arte (las artes libres) frente a las artes serviles por su carácter de ser juego libre e inocente y de estar situado más allá del interés por lo bueno (moral). Sin embargo el mismo Kant forzó el arte y lo hizo depender de las exigencias morales de un concepto de Razón.

El concepto ampliado del artista presupone una nueva libertad para asumir y habitar la existencia como guerra, sin prejuicios morales, ni éticos, ni políticos, ni revolucionarios etc. Sino como juego inocente que lucha en el juego del Devenir a Devenir en múltiples fragmentos diseminados de ópticas sin presuponer sujetos duros y artistas genios absolutos. Así habitaban el arte los artistas pre-modernos del renacimiento o lo habitan los más auténticos artistas de estas últimas décadas. ■

« POLEMOS

PANTON MEN PATRE ESTI, PANTON DE BASILEUS
KAI TOUS MEN THEOUS EDEIXE TOUS DE AN-
THROPOUS
TOUS MEN DOULOUS EPOISE TOUS DE ELEU-
THEROUS »

“LA GUERRA ES PADRE DE TODO, REY DE TODO
A UNOS LOS HACE DIOS Y A OTROS HOMBRES
A UNOS LOS CONSTITUYE ESCLAVOS A OTROS
LIBRES”

HERACLITO

(FRAG, 53, DIELS, MARCOVICH, 29)

“AUS DEM KRIEG DES ENTGEGENGESETZTEN
ENSTEHT ALLES WERDEN”

“DE LA GUERRA DE CONTRARIOS SURGE TODO
DEVENIR”

F. NIETZSCHE

“LA FILOSOFÍA EN LA ÉPOCA TRÁGICA DE LOS
GRIEGOS, KRITSCH STUDIEN, AUSGABEN, BAND
I, PAG. 825)