

El arte: arma de doble filo

Nicolás Snaider Segura Amador
Estudiante de la Universidad del Tolima

El objetivo del arte es representar,
no la apariencia externa de las cosas,
sino su significado interior.
Aristóteles

En la sociedad actual, el arte ha tomado un rumbo diferente comparado con épocas anteriores. Si bien es cierto que el arte es sinónimo de belleza y antiguamente, solo se veían las creaciones artísticas desde el punto de vista de la perfección, hoy en día, el arte se ha convertido en un arma para mover conciencias; tal como lo dice el escritor argentino Alejandro Dolina: “el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos”. Esta frase, es uno de los fundamentos encontrados en el libro de relatos *Sueño Imperfecto*, del escritor ibaguereño *Carlos Arturo Gamboa* y donde mediante la simbolización del arte, se presentan muchas realidades de la sociedad actual y además, muchas de las problemáticas que abundan en la mente de las personas; citando al poeta Gabriel Castro, quien realizó el prólogo de este libro: “Tratando de buscar un secreto personal y colectivo”.

En la descripción de este libro, se destaca que “narrativa y lírica se trastocan y construyen un mundo de variadas posibilidades”, lo que da a entender que esta obra literaria es arte por sí misma. Pero dentro de esta se encuentran presentes ejemplares artísticos que apoyan las palabras de cada relato, como sucede en *‘El eterno muerto’*: “Se armó con tres incógnitas, tres discos de Los Prisioneros y dos pares de ropa. (...). Por el camino leyó a Neruda y a Baudelaire” (Gamboa, 2009, p.35).

En este caso, el grupo musical Los Prisioneros y los escritores Pablo Neruda y Charles Baudelaire, son apoyos artísticos que usa el autor para fundamentar la idea del relato, puesto que las canciones de los primeros tenían cierto tinte político y criticaban la sociedad y los poemas y escritos de los segundos, sirven de inspiración para muchas personas, ya que hablan de temas cotidianos como el amor, la política y la naturaleza, entre otros.

En otro relato en el que el arte adquiere un gran carácter simbólico es en *‘Breve suceso entre David y Borges’*; aquí, el deseo y la posesión de la mujer son las ideas que desea transmitir esta historia; para ello, el autor se apoya en el relato *‘La intrusa’* del escritor argentino Jorge Luis Borges, la cual narra la historia de dos hermanos que comparten a una misma mujer; la historia finaliza con uno de los hermanos asesinando a la dama, situación que vuelve a unirlos: “A trabajar, hermano. Después nos ayudan los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con su pilchas, ya no hará más perjuicios” (Borges, 1970). El protagonista del relato de Carlos Gamboa, se inspira en las líneas que escribe Borges para terminar haciendo lo que hizo: “descargó cinco sonidos de venganza sobre el hombre grasoso y su dulce amada” (Gamboa, 2009, p. 23).

Para fundamentar la tesis planteada al comenzar este documento, es importante

mencionar al filósofo Ernst Cassirer (1968), quien en su texto sobre antropología filosófica dice que: “El arte trata de expresar, no un estado especial sino el verdadero proceso dinámico de nuestra vida interior” (p.129). Lo anterior, muestra que el arte es por excelencia, una forma de expresión y en este conjunto de relatos, se identifican elementos artísticos que son fundamento para las paradojas del mundo moderno que aquí se plantean. El arte expresa las más íntimas preocupaciones del ser humano, no solamente de manera individual sino colectivamente, ya que muchas ideas que se representan mediante el arte, son elementos en común entre personas de diferentes tiempos y lugares del mundo.

Por otro lado, en esta obra se puede evidenciar la presencia de elementos que están en el inconsciente colectivo de las personas; que en otras palabras, son los arquetipos enunciados por Carl Jung (1969). Uno de ellos, es el arquetipo denominado ‘El Padre’: “Nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre” (p.112), que se encuentra presente en el relato ‘*Sangre roja escarlata*’. En esta historia, el reverendo representa una figura de autoridad, el cual aparenta ser guía para los feligreses, educando y enseñando a las personas cómo vivir la vida, basándose en el ejemplo propio y el de los santos. Es tanta la credulidad que tienen las personas en él, que aprovecha para hacer de las suyas con una mujer. Es acá, donde el autor da a conocer, apoyándose a su vez en elementos artísticos (en este caso el mito y la religión), otra de las realidades presentes en la cotidianidad de los seres humanos: pastores engrandecidos con sus predicaciones y que, convenciendo a sus seguidores, creen que pueden hacer lo que les venga en gana.

Así mismo, el autor vincula al arte en sus relatos para expresar ideas y pensamientos acerca

de comportamientos de los seres humanos. En las historias llamadas ‘Estrategia’ y ‘*Jaque Mate*’, el autor utiliza un deporte ciencia como el ajedrez, para dar a conocer planteamientos sobre la infidelidad: escribe Gamboa (2009): “Sólo ella estará pensando en mí, recordando mis visitas nocturnas (...), amé con desmedida a esa Dama y construí en su cuerpo un monumento a la lujuria” (p.73)., pero también sobre el acto de pensar antes de actuar. Este deporte es también un elemento artístico y para ello, cabe resaltar las palabras del ingeniero Roldán Moreno: “El Ajedrez es arte pues la relación entre las piezas es capaz de producir una armonía que se compara con una hermosa sinfonía o pintura”, lo cual demuestra la importancia del arte en los relatos de ‘*Sueño Imperfecto*’, donde se transmiten mensajes, dudas, comentarios y preocupaciones que vive el mundo y la sociedad actual.

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el autor expresa en sus relatos muchas problemáticas y vivencias que se ven en las personas de esta época, basado en elementos artísticos como la música, la literatura, el deporte y la religión, entre otros, que se convierten en símbolo, cuando se convierten en instrumento de sentido y apoyo a un planteamiento. Además, gracias a los aportes de autores como Ernst Cassirer y Carl Jung, quienes brindan contribuciones sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y el arte en su forma de expresión, es que se pueden fundamentar los planteamientos de este documento.

Para finalizar, es necesario aclarar que para apreciar el arte como es, no se debe limitar únicamente a lo que se siente, sino ir más al fondo, en palabras de Cassirer (1968): “El arte exige plena concentración. Tan pronto como la abandonamos y dejamos paso al mero juego de sentimientos y asociaciones agradables, hemos perdido de vista la obra de arte como tal” (p.143).

Referencias bibliográficas

- Borges, Jorge Luis. (1970). *La Intrusa*. Recuperado de <https://ciudadseva.com/texto/la-intrusa/>
- Cassirer, Ernst. (1968). *Antropología Filosófica*. Fondo de Cultura Económica: México.
- Gamboa Bobadilla, Carlos Arturo. (2009). *Sueño Imperfecto*. Ibagué: Universidad del Tolima.
- Jung, Carl Gustav. (1969). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*. Editorial Trotta: España.

Referencia

Segura, Amador. *El arte: arma de doble filo*

Revista Ideales (2019), Vol. 8, 2019, pp. 59 - 61

Fecha de recepción: Diciembre 2018

Fecha de aprobación: Mayo de 2019