

El proyecto de investigación Los criterios de la crítica en el arte colombiano del siglo xx

La crítica de arte se fundamenta en normas, máximas verdades generales de la cultura. Pero los juicios estéticos, como las obras mismas, son cambiantes, están sujetos a la temporalidad e historicidad. Las obras de arte han sido juzgadas en relación con el dogma religioso o con los criterios morales de las distintas épocas y culturas. Se ha sustentado su legitimidad en la semejanza con el modelo de la realidad o en su sujeción a los cánones estéticos de las academias. Han sido aprobadas o rechazadas según criterios relacionados con la verosimilitud histórica o según las premisas de la tendencia política dominante. Otros han apoyado su juicio estético en criterios de potencia, defendiendo enérgicamente la expresión de la subjetividad del artista, y valores estéticos como la vitalidad, la fuerza interior que se hace presente en ciertas obras. Mientras algunos críticos creen aún en valores estéticos que permanecen en medio de todos los cambios del arte, otros han convertido en un valor intrínseco la transgresión de todos los valores.

Este proyecto propone una revisión de los criterios con los cuales han sido legitimadas o deslegitimadas las principales obras del arte colombiano y una reflexión sobre el origen y las implicaciones filosóficas de esos criterios. En consecuencia, el trabajo se conectará por un lado con las reflexiones que ha aportado la filosofía en torno al arte y sus obras, y por otro con la historia real del arte colombiano, destacando en su análisis los casos concretos en los que la crítica ha tenido aciertos reconocidos, y también aquellos en los que los criterios estéticos con los cuales fueron juzgadas las obras resultaron inadecuados, inoportunos o insuficientes.

El trabajo intenta dar cuenta de los principales debates de la crítica de las artes plásticas que se dieron en Colom-

bia desde un poco antes de comenzar el siglo xx hasta su final, debates en los cuales Antioquia tuvo una participación destacada, pero cuyo centro, en la mayoría de los casos, fue la capital de la República, puesto que allí se fundó la primera escuela de bellas artes, se iniciaron las exposiciones de pintura y escultura, se creó desde 1940 el Salón Nacional de Artistas, que aún subsiste, y se patrocinó un mayor contacto de los artistas y críticos con la vanguardia internacional.

El objetivo central del proyecto consiste en reflexionar sobre el origen y las implicaciones filosóficas de los principios, reglas y criterios que están en la base de los juicios estéticos con los cuales se han valorado las obras más destacadas del arte colombiano. De manera más específica se pueden definir los siguientes objetivos: recopilar y analizar documentos relacionados con la crítica del arte colombiano, que contribuyan a profundizar en las tesis propuestas por nuestros historiadores y a dar cuenta de sus implicaciones y consecuencias posteriores; confrontar distintas posiciones de la crítica respecto a casos de especial interés en la historia del arte colombiano; aportar puntos de referencia claros y asequibles a los estudiantes e investigadores en general, y a todas aquellas personas interesadas en el campo de la cultura, la historia del pensamiento y las artes; señalar los principales momentos de ruptura en el arte colombiano del siglo xx y su relación con la crítica; y analizar el fenómeno de transposición de los parámetros de la crítica acorde con otros desarrollos culturales y sociales, a la realidad plástica de Colombia.

Con esta investigación se pretende iniciar la construcción de una reflexión sistemática en el campo de la crítica de las artes plásticas en Colombia. El material recuperado a partir de las fuentes primarias, así como el texto final de la investigación, podrán constituir una base teórica importante para la comprensión de nuestra cultura artística del siglo xx, para el desarrollo de la investigación en los campos de la estética, la historia y la crítica del arte, y muy especialmente para

la formación de los estudiantes de los pregrados de Artes Plásticas, y de los posgrados de Estética y de Historia del Arte en la Universidad de Antioquia y en el país. Para lograrlo, el proyecto se propone la realización de un texto que, junto con los análisis e interpretaciones globales, recoja los principales materiales documentales que le sirven de fundamento. No se espera llegar, en esta primera etapa, a una crítica de la crítica de arte en Colombia, sino, básicamente, a un análisis de las ideas subyacentes a la crítica a lo largo del siglo xx.

Con el desarrollo de este primer trabajo, el Grupo se compromete a consolidar un grupo de docentes investigadores de los posgrados del Instituto de Filosofía y de la Facultad de Artes de la Universidad y a impulsar igualmente la formación de los estudiantes de posgrado en el campo de la crítica del arte colombiano. Finalmente, se busca la consolidación del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, en su cuarta versión, prevista para el año 2002.

Los conceptos estéticos de Pedro Nel Gómez

Como parte de su programa doctoral en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Diego León Arango adelanta una investigación sobre las ideas estéticas del artista colombiano Pedro Nel Gómez, las cuales hasta el momento no han sido objeto de análisis filosófico e histórico. La investigación pretende revelar la evolución constructiva del pensamiento estético de Pedro Nel Gómez en las distintas fases de su desarrollo artístico: los criterios, principios o directrices dominantes, su procedencia o filiación con las grandes teorías estéticas; las prácticas, técnicas, métodos o procedimientos de ejecución que se manifiestan en sus obras; la naturaleza híbrida de sus concepciones resultantes, sus vacilaciones, etc.

La contribución de Pedro Nel Gómez a la historia del arte colombiano se puede advertir en su amplia, variada y versátil producción artística, desarrollada

en diversos oficios y lenguajes como el dibujo, el grabado, la acuarela, el óleo, la pintura mural al fresco, la escultura y la arquitectura. En estos campos el artista propuso innovaciones técnicas, formales, temáticas y estéticas que abrieron caminos para el desarrollo del arte moderno nacional. Entre ellas cabe destacar la introducción de la pintura mural al fresco en la historia republicana y moderna del país y el mérito de hacer de la acuarela, en Antioquia y en Colombia, un medio idóneo para la expresión artística, más allá de su uso en la coloración de planos arquitectónicos o en la elaboración de bocetos preparatorios para las pinturas al óleo.

La obra de Pedro Nel Gómez apenas comienza a ser estudiada en el país. Un análisis acucioso y sistemático de su producción y de sus ideas revela aspectos del proceso de construcción de una mentalidad moderna en Colombia, cuando se establece el contraste con las ideas estéticas dominantes en el país y particularmente en el Departamento de Antioquia. Esta labor implica, por un lado, un proceso de investigación y de análisis crítico de las numerosas fuentes documentales existentes y, por otro, el examen de gran cantidad de obras de arte en las cuales se encarnan los principios, las ideas estéticas y las reglas del arte que introduce el maestro. Para organizar este universo de información producida en ochenta y cinco años de vida se utilizará la periodización adoptada en las investigaciones *Pedro Nel Gómez, escultor y*

Pedro Nel Gómez, acuarelista, en las que se caracterizaron cuatro períodos, a saber: formación, consolidación, madurez y tardío. En cada uno de ellos se elaborarán sintéticamente el contexto histórico y cultural de la época y el marco de las ideas y concepciones dominantes, de modo que se puedan encuadrar los acontecimientos de relevancia de la vida de Pedro Nel Gómez: sus viajes, su ejercicio profesional y docente, sus lecturas, escritos y entrevistas, y su producción artística, al momento de perfilar los criterios estéticos que guiaron su producción en las distintas fases de su vida

Diego Arango

Conformación del Centro de Investigaciones para el Rescate del Patrimonio Artístico Regional (Cipar)

En la segunda convocatoria del año 2000 fue aprobado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), organismo que rige el sistema de investigaciones en la Universidad, un paquete de proyectos presentado por un grupo de profesores del Departamento de Música de la Facultad, con la finalidad de constituir a mediano plazo un centro de investigaciones que se dedique de manera prioritaria al rescate del patrimonio artístico regional.

Ha sido escasa la investigación realizada en Colombia y Antioquia del patrimonio musical erudito basado en nuestros aires, ritmos y danzas. Aunque ha habido meritorios y competentes investigadores que se han ocupado de esta labor, la tarea es enorme y aún falta mucho por hacer.

Nuestro patrimonio musical tiene sus inicios en la Colonia y comprende tanto la música religiosa como la profana, en el plano instrumental y vocal, bien sea para conjunto o solistas. Los músicos colombianos han tenido poco acceso a este material por falta de una más amplia investigación histórico-musicológica.

Sobra decir que dentro del proceso de consolidación de una identidad nacio-

nal es necesario poseer un conocimiento basado en el estudio serio y riguroso de nuestras autenticidades, logros y carencias, de manera que conduzca a la valoración de lo nuestro, de lo que tenemos y lo que somos, con el fin de lograr la adecuada proyección del quehacer musical, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y su creciente desarrollo hacia el futuro.

Vale la pena destacar la labor de algunos investigadores y musicólogos que se han dedicado a esta tarea, entre otros, José Ignacio Perdomo Escobar, Robert Stevenson, Andrés Pardo Tovar, Luis Antonio Escobar, Ellie Anne Duque, Egberto Bermúdez, Susana Friedmann y Hernando Caro Mendoza; como catedráticos que han estado vinculados a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, vale la pena mencionar a Rodolfo Pérez González y Mario Gómez-Vignes, y a María Eugenia Londoño, quien sigue realizando una seria y profusa labor en el campo de la etnomusicología, por medio del grupo Valores Regionales, que se reseñará en esta misma sección de Arte y Cultura en Antioquia.

Los proyectos de la Facultad aprobados por el CODI en esta primera etapa del Cipar —que se encuentra bajo la dirección del doctor Luis Carlos Rodríguez— tienen como tarea principal la reconstrucción de partituras, el estudio histórico-musicológico de las mismas, la realización de grabaciones *master* para discos compactos y la publicación de artículos y libros, como resultado de los anteriores estudios, además de la presentación de conferencias y recitales cuyos temas y programas hacen parte de la divulgación del material trabajado y desarrollado en las actividades propuestas y realizadas.

