

ARTE, CIENCIA Y PROGRESO

El arte y la modernidad

Jeimy Daniela Romero Moreno *

Introducción

Existe la posibilidad de que, en algún momento de la historia, el arte y la ciencia tuviesen un impacto recíproco, pero siendo el siglo XIX nuestro momento de estudio, es necesario aclarar cómo es posible que tan bellas disciplinas lograsen una relación lo suficiente fuerte para pasar a la historia.

Nos centraremos en Europa y América y veremos cómo la expresión del hombre puede buscar forma hacerse más sublime a su vez, pueda llamarse progreso.

¿Dibujante científico o pintor?

La interrogante es válida, pues en plena Expedición Botánica, (inaugurada el 27 de abril de 1783, tras 23 años de la llegada José Celestino Mutis a América), Los dibujantes que le servían nunca habían visto nada parecido, y la calidad de los dibujos debía ser tan realistas como fuese posible el artista pulió su talento, refinó la técnica y llegó a crear láminas admiradas en la misma Europa, pero, el desconcierto era evidente; la fascinación por la botánica les hacía buscar la ciencia con gran interés y curiosidad, como artistas, sus obras no tenían más mérito que el meramente estético, aunque este mérito era más que suficiente para su momento y contexto.

No obstante, he de responder la pregunta inicial no es necesario encajarlos en una de las dos expresiones, pues si bien he de repetirlo, son expresiones humanas, tienen un mismo origen e igual objetivo explicar y expresar. El hecho de que estos artistas y botánicos lograsen juntar estas dos disciplinas y crearan algo nuevo, eficiente y útil a la humanidad, es exactamente lo que significa el progreso el arte y la ciencia se alimentaron mutuamente y esto en sí ya es una gran victoria para ambas partes.

Francisco Javier Cortés Alcocer. *Trichanthera gigantea* (Anthaceae). Lámina 1675

González Aranda, B. (2013). *Manual de arte del siglo XIX en Colombia*

Nicolás Cortés Alcocer *Chaeranthemum* Sp. (Acanthaceae). Lámina 1688

Mariano Hinojosa.
Laplacea Speciosa
(Theaceae). Lámina
2212

Franz Bauer (1758-1840)
(Delineations of Exotick
Plants)

Francisco José De Caldas
Chinchona Sp.. Lámina
M-19. Ecuador, Ca. 1804

“Las pinturas de la Expedición Botánica fueron realizadas sobre papel verjurado, en láminas de un tamaño promedio de 54 x 38 cm. Todas se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid, en total 5.393 planchas que representan 2.696 especies y 26 variedades”

-Banrepcultural

¿Cómo representar el cambio?

Mientras tanto en Europa, se consolidaba el cambio, la tecnología y la ciencia estaban desbordando las mentes de sus espectadores y los artistas en cambio se veían en una paradoja, siendo ellos los retratistas de la mente, la imaginación y la posibilidad, cómo podrían crear una obra que diera cuenta del cambio del último siglo, el cambio de paradigmas sociales, leyes, conceptos y otras tantas transformaciones mentales que fueron parte de todo lo que Europa llamó progreso en el siglo XIX. En este caso, la ciencia y el progreso estaban siendo abanderados, pero el arte se escondía tras bambalinas.

Entonces llegó la solución, no se podría representar el cambio usando las mismas técnicas y concepciones del arte, habría que cambiar también el arte, aunque llega algo tarde, se crea el Cubismo (1907-1917), este nuevo formato permite entender lo que en otras áreas atraviesa Europa.

Hay que mencionar que muchos otros artistas también retratan desde diferentes perspectivas los destacados eventos científicos del siglo XIX, pero es el Cubismo destacado aquí por su fuerte contenido innovador.

Hughes, R. (1980) El impacto de lo nuevo

Eugene Delacroix. La Liberté guidant le peuple (1830). Louvre, París (Francia) Óleo (260 × 325cm.).

Revolución francesa

González Aranda, B. (2013). *Manual de arte del siglo XIX en Colombia*

Naturaleza, estudio, observación, diferenciación de especies nativas y expresión de supervivencia.

Henri Rousseau

León hambriento atacando a un antílope
1898/1905. Óleo sobre lienzo, 200 x 301 cm.

Pablo Picasso El viejo guitarrista ciego 1889.
Óleo, 121 X 92 cm.

El guitarrista representa la miseria, la pobreza, el abandono y el aislamiento, elementos que son residuales y casi inevitables en el desarrollo, y que el arte no se tarda en identificar y representar.

Se puede observar un fenómeno de movimiento en los remolinos del cielo que no fue estudiado sino hasta 2004 después de que telescopio Hubble reveló algunas imágenes en las cuales se podía ver torbellinos de gas y polvo alrededor de una estrella. La turbulencia es un fenómeno propio de la dinámica de fluidos.

Vincent Van Gogh De sterrennacht o La Noche Estrellada 1889. Óleo, 73,7 cm x 92,2 cm

Pablo Picasso. Cubismo. Collage Óleo (25 x 37 cm.) 1912.

Marca el fin del estilo cubista analítico para pasar al sintético, caracterizándose por trasponer los elementos del collage a una pintura al óleo.

Europa en el siglo XIX

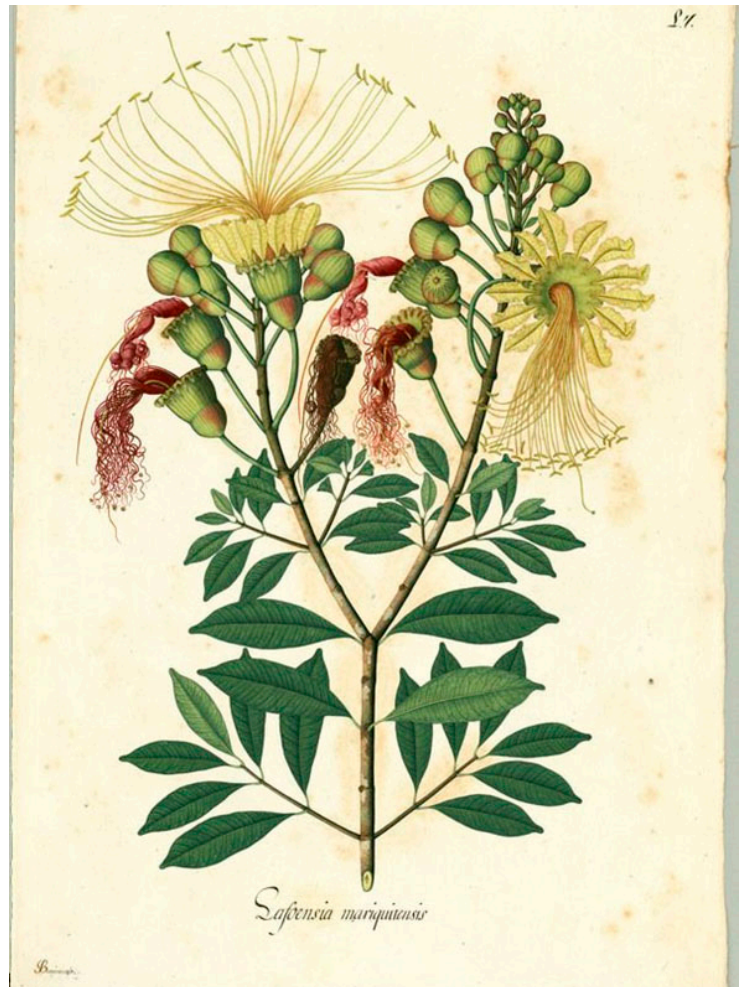
- Romanticismo: Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII.
- Racionalismo: finales del siglo XIX
- Revolución francesa: Francia 1789, pero el conflicto se extiende hasta 1804
- Revolución industrial: Inglaterra 1760-1840.
- Matemática de Gauss: Alemania 1801-1855
- Electromagnetismo de Maxwell: Inglaterra 1865
- Marxismo: Alemania 1847 y 1848

¿Qué puede frenar al Arte y la Ciencia?

Lamentablemente, tan antiguo como el arte y la ciencia, la guerra y el conflicto han tomado parte en lo que al progreso se refiere; en el caso de América, se dio con el Conflicto Interno, Independencia, Reconquista y todas las tantas confrontaciones que nos han acompañado hasta el día de hoy. Mientras que en Europa se dio la revolución francesa, el conflicto liberal y las constantes y violentas revoluciones e independencias. Tomas y retomas dejaban las ciudades en el dolor y las llamas, y cientos de artistas y científicos murieron como víctimas o victimarios, si bien sirvió como inspiración de otros tantos, la guerra y el conflicto se han encargado de limitar el progreso, no solo artístico, sino en todos sus sentidos.

“Cuando la lucha es por sobrevivir, el arte y la ciencia pasan a segundo plano”.

FIN

Bibliografía

Arte Botánico y Artistas. (s. f.). Franz Bauer. Recuperado 2021, de <https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html>

Banco de la República, S. C. D. B. (s. f.). La Red Cultural del Banco de la República. Recuperado 2021, de <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-74/pintores-aprendices-y-alumnos-de-la-expedicion-botanica>

Casa de la Independencia. (2020). Programación septiembre 2020. Recuperado 2021, de <http://www.museoindependencia.gov.co/prensa/Paginas/programacion-septiembre-2020.aspx>

Folwood, W. (2019). La libertad guiando al pueblo - Eugene Delacroix. Recuperado 2021, de <https://historia-arte.com/obras/libertad-guiando-al-pueblo>

HistoriaArte. (2016, noviembre). Noche estrellada - Vincent Van Gogh. Recuperado 2021, de <https://historia-arte.com/obras/noche-estrellada-van-gogh>

Museo Guggenheim Bilbao. (s. f.). Henri Rousseau | Guggenheim Bilbao Museo. Recuperado 2021, de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/henri-rousseau>

El Universal. (2016, 18 marzo). La ciencia detrás de un famoso cuadro de Van Gogh. Recuperado 2021, de <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-visuales/2016/03/18/la-ciencia-detras-de-un-famoso-cuadro-de-van-gogh>

Belén, V. S. (2021, 20 abril). Revolución Industrial. Recuperado 2021, de <https://economipedia.com/definiciones/primer-revolucion-industrial.html>

BBC News Mundo. (2018, 19 agosto). Carl Gauss, el matemático que creó una de las herramientas más poderosas de la ciencia para hallar un planeta perdido (y esa fue apenas una de sus genialidades). Recuperado 2021, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-45207968>

Bachiller, R. (2015, 12 octubre). 1865. Las ecuaciones de Maxwell transforman el mundo. Recuperado 2021, de <https://www.elmundo.es/ciencia/2015/10/12/56127100e2704e14638b4598.html>