

TOK

Título prescrito #8: “El arte es una mentira que nos acerca a la verdad” (Pablo Picasso). Evalúe esta afirmación en relación con una forma artística específica (por ejemplo, las artes visuales, la literatura, el teatro).

Cuando nos referimos al arte, es claro imaginarlo como una forma de expresar sentimientos, situaciones o incluso ideas. Ya sean plasmadas en un pedazo de papel, en una lírica o una obra de teatro, todas se manifiestan mediante metáforas irreales pero con un significado impregnado dentro de cada uno. Tomare el ejemplo de la música, como la combinación de palabras hacen que nuestra imaginación vuele hasta parecer que lo imposible es real, como las estrofas y como un cantante y una melodía pueden crear una ilusión. Basta con una frase para imaginarnos lo imposible, y deducir como eso podría influenciar en nuestras vidas y como nos identificamos con ella. La música más que lograr un efecto de sentimiento e identificación, nos lleva a un viaje hacia nuestro subconsciente para llegar a nuestros sentimientos y llenarnos espiritualmente para manifestar sentimientos ocultos en lo profundo de nosotros. Las artes poseen metáforas mentirosas que hacen que nos demos cuenta de cuál es la comparación con la vida. Es por esto que la música en sus mentiras y en sus frases sin sentido realista, relatan situaciones e ideas de la vida real y nos llevan a un mejor entendimiento de la misma.

Cuando escuche por primera vez una canción de Gustavo Cerati me pareció muy interesante, la melodía y sus armónicos, sin embargo debido a mis 12 años no entendía su letra, pero me la aprendí. A esta edad entiendo perfectamente lo que quiere decir, y es debido a que puedo analizar cada metáfora que utiliza en sus canciones. Por ejemplo “Ella usó mi cabeza como un revólver e incendio mi conciencia con sus demonios”¹ Podemos deducir que se refiere a que esta mujer lo manipulo de tal manera que su conciencia solamente seguiría sus ordenes y fuera prisionero de su “amor”. El arte es algo ilusorio algo falso que nos lleva a cierta realidad, nos lleva a una meditación y un misterio. Debido a eso es que una obra de arte puede ser interpretada de diez mil maneras diferentes por un millón de espectadores diferentes, porque cada uno posee su verdad y la plasma en esa obra. “La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido”² esta frase describe la realidad falseada de la música, y no solo eso sino también al arte, podemos implantar pensamientos irreales y desconocidos para expresar nuestras verdades mas retorcidas y destrozadas dentro de nosotros.

Dentro del ramo de la poesía podemos tomar más casos aun, como es este “Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma... ¡Yo no sé!”³ Como podemos nosotros expresar los dolores de una perdida, de un mensaje, de una mala noticia, es imposible hacer referencia a estos dolores del alma ya que son cosas intangibles que solo nuestra imaginación puede graficar en un plano interno. La verdad es mejor explicada con mentiras, metáforas, ejemplos. Aquí se ejemplifica la “furia de Dios”, ya que interpretándolo se supone Dios es un ser pacifico que ama a todos, debido a las creencias religiosas de Cesar Vallejo el manifiesta a Dios como alguien castigador y lo culpa de esos dolores y sufrimientos ajenos del ser humano, y como el complica nuestra existencia empozando estos dolores en lo más profundo de nosotros. Cuando el redacta

¹Propiedad de Soda Stereo y Sony/BMG, del álbum Sueño Stereo Canción: Ella uso mi cabeza como un revolver.

² Leonard Bernstein (1918-1990) Compositor estadounidense.

³ César Vallejo (Perú, 1892-Paris, 1938) Los Heraldos Negros (1918).

esto, es su verdad es como el ve a Dios y su furia nos azota. Mas que depender de cómo plasma el creador o compositor su verdad, lo que importa es en qué forma para los lectores o espectadores se refleja para ellos como una verdad o una mentira. Que rasgos encontraran dentro de cada pincelada de cada palabra inculcada dentro del arte define esa verdad, las situaciones que han recorrido la vida de uno es lo que define el arte para esa persona, es lo que define sus creencias. Cuando logramos definir la verdad detrás del arte caemos en cuenta de cuánto tiempo se necesita para analizar una obra de teatro, por ejemplo, como los rasgos literarios abrazan nuestra atención y hacen que nos metamos muy a fondo para conocer la trama de la historia y como funciona, como los personajes definen su vida mediante errores y el pasado, como ciertas creaciones y frases que mencionan tienen un parentesco con muchas personas, ya que es posible decir que muchos personajes si existen, por mas irreales que parezcan siempre existen.

El entendimiento de las verdades como lo mencione proviene de las experiencias, creencias, decisiones que uno forje en su camino. Como uno toma las riendas e investiga varias formas y fuentes diferentes para hallar la verdad. Como uno se vale de todo lo posible para encontrar la verdad detrás de toda la mentira que nos implanta este mundo. El arte no tiene nada de distinto, el creador plasma una idea, una verdad, que será cuestionada por los espectadores y dependiendo de su vida, logran hallarle un sentido o por lo menos otra verdad a esa obra maestra. El arte se define como toda expresión libre de ideas, ya sean aceptadas o no por otros. Retomando la música, los criterios chocan entre varios oyentes al referirse de los sentimientos causados por la música, cuando en verdad todos sentimos lo mismo es solo que se activan esos sentimientos mediante canciones totalmente diferentes, el amor se manifiesta en acordes alegres y melodías pegajosas. La protesta se manifiesta en quintas y guitarras con distorsión. Es así como diferentes verdades se manifiestan dentro de cada una de las canciones, y se quedan para recordarnos que sentimos en ciertos momentos al escuchar esa canción, recuerdos se avivan con solo entonar esa dulce melodía.

Mientras más ideas uno fomenta en una canción, en una novela o en un cuadro, mas intriga dejara en las mentes de varias personas que pasaran criticándola. En el fondo todos partimos de la misma base de pureza, eso que nos hace innatamente parecidos, pero a la vez tan distantes. Cada uno decide el nivel de verdades que deja libre así como las mentiras que reparte en el mundo, pero el arte las deja muy libremente abiertas, con libre albedrio a nuevas opiniones y criterios. Esa mentira que inculca el arte, nosotros la interpretamos en nuestras verdades, nuestras manías, todo lo que define nuestro ser. Ya sea un cuadro feo debido a que no logramos captar su esencia o una canción de una decepción amorosa que define tu situación, todas las formas de arte logran captar tu atención, tu verdad, pero de manera muy diferente a cualquier otro tipo de cosa. Es por eso que el arte no es solo una forma de expresarse, sino también hacer que otros logren expresarse mediante las creaciones, dando opiniones, tratando de buscarle sentido a esa obra en específico. Es así como yo defino mi arte, mi música, basado en mis verdades y creencias.

Educación Inicial, “La música en nuestras vidas”.

<http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4200/4233.asp>, Accedido el 19/05/2010

El Clarín, “El arte es capaz de restablecer equilibrio en nuestras vidas”.

<http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2008/01/13/z-03615.htm>, Accedido 1705/2010

Música, “Letra de Ella uso mi cabeza como un revolver”

<http://www.musica.com/letras.asp?letra=32631>, Accedido el 17/05/2010

Número de palabras: 1215