

PROYECTO

ARTE PARA VOLVER A SER

La idea fundamental de **Arte para volver a ser** es acercar el arte a las personas para que más personas tengan acceso a los beneficios que el consumo del arte ofrece. Por tanto, **Arte para volver a ser** promueve la creación de nuevos públicos, ofrece nuevas miradas sobre el arte a los actuales productores de contenidos para promover el emprendurismo y la innovación para difundir la producción cultural como una oportunidad de desarrollo.

Arte para volver a ser aborda al arte como la manifestación del espíritu humano que, como la definición de cultura de la UNESCO plantea, tiene como objetivo trascender su propia existencia, para transmitir, comunicar, legar una manera de pensar, sentir y entender el mundo.

Esa condición fundamental, resultado de una búsqueda interior de la expresión de su ser, único e irrepetible, contribuye al desarrollo humano ya que nos brinda un modelo de identidad, de “marca personal” elemento fundamental de desarrollo de la economía digital, por tanto, de la economía del futuro y del presente.

Pero, más allá de la utilidad que el arte puede tener para desarrollar la propia creatividad e identidad, el escrito plantea que el arte llena vacíos/carencias que ni sabemos que tenemos, en muchos casos. Planteo tres tipos de pobreza: económica, simbólica y espiritual, donde el arte estaría operando como satisfactor de las últimas dos, sobre todo, de la última.

Y, además, la libertad como condición *sine qua non* del arte, y por tanto, la comunicación de este contenido como externalidad de la experiencia estética e indispensable para la realización humana.

Estamos en un mundo en el que debemos despertar pronto a una nueva forma de habitar y de comprender las relaciones y a nosotros mismos, donde el respeto y la libertad sean la columna vertebral de nuestras acciones para poder crear una nueva manera de civilizar que respete el medioambiente y, por tanto, a las personas y nos lleve a una nueva ecología.

Yo creo que el arte juega un papel fundamental en este momento de la Humanidad. Tanto para despertar a la conciencia del estado del mundo como para generar nuevas formas de vida que sean más satisfactoria para los seres humanos.

Actualmente el documento se encuentra en proceso de desarrollo.

¿CÓMO PODEMOS ACERCARNOS AL ARTE?

1. Arte para volver a ser (inédito)

La idea fundante de este escrito es invitar a desarrollar el pensamiento sensorial que, *a priori* pareciera ser una combinación de palabras un tanto extraña, pero créanme que se puede pensar con los sentidos. Cuando uno accede a esta experiencia, el intelecto se vuelve algo que empezamos a poner en tela de juicio y el arte puede ser un gran aliado para recorrer este camino.

La experiencia estética, es decir, la experiencia del arte, se despliega en su totalidad en presencia de la obra, es puro presente y nos abre una nueva sensación física y mental.

Para desarrollar estas ideas uno de los principales objetivos es compartir con ustedes el campo del saber que elegí para desarrollarme profesional y, personalmente, con la idea de que puedan disfrutar con mayor intensidad la experiencia que ofrece el arte, una de las más elevadas y misteriosas creaciones humanas. La buena noticia es que es un lenguaje universal, por lo tanto, está abierto a ser decodificado por aquel que busque la experiencia, por cualquiera que desee entrar al mundo del arte.

Por esto me animo a afirmar que el arte es una herramienta de transformación personal, de sanación, de liberación, pero, ante todo, el arte es una hermosa compañía. Cuando uno se inicia en el camino de conocer a las obras y a los artistas, se introduce básicamente en un mundo de personas sensibles con la necesidad de expresarse a través de las formas que lograron plasmar parte de su espíritu en la obra sin especulación alguna, con la única intención de la acción, de la concreción de un deseo. No importó si podían o no, si les permitían dedicarse al arte, si era “adecuado” lo que estaban pintando o escribiendo, o siquiera, si podían vivir de ello. Muchos de los artistas más renombrados de la historia del arte murieron en la pobreza y desconocidos –y hasta rechazados– por la sociedad de su tiempo.

Estas personas sensibles, empiezan a enriquecernos con su camino, con su búsqueda a través de colores, formas, ideas. En ese camino de seducción de la Belleza, empezamos a quererlos y a sentirlos parte de nuestro mundo, porque empiezan a dotar nuestro mundo de una magia especial, tengamos o no la suerte de conocerlos personalmente y por lo que les estaremos eternamente agradecidos.

(...)

Antecedentes teóricos del Proyecto

El desarrollo conceptual del proyecto se basa en la progresión del concepto de la relación entre el arte y democracia que proviene de la concatenación cronológica de tres escritos de Luján Baudino, historiadora del arte y gestora cultural, publicados en el Boletín de Gestión Cultural Iberoamericana, como en la RANLE - La Revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (New York) y Tusitala (Barcelona).

Primero se plantea una necesidad: el artista tiene que volver a ser un ciudadano, comprender que su producción es necesaria para la cultura en la que se desarrolla, es decir, entender su función social y la utilidad que adquiere el arte para el desarrollo humano y por otro lado el arte en general, y en especial el arte público, debe promover la participación del ciudadano como estrategia creativa.

Por otro lado, en el segundo escrito “El arte como forma de conocimiento” plantea que nuestra forma de habitar el mundo nos ha subsumido en un estado en el que peligra los recursos naturales del planeta por la inviabilidad del sistema y que el consumo de arte puede contribuir a pensar nuevas maneras, más sostenibles, basadas en la colaboración

Estructura

1. [Una aproximación al concepto de Arte público](#) (2008)
2. [Arte como forma de conocimiento en la crisis de civilización occidental](#) (2014)
3. [El campo gravitatorio del arte](#) (2020)
4. Arte para volver a ser

LOS ARTISTAS COMO CIUDADANOS

1 [Una aproximación al concepto de Arte público](#) (Portal Iberoamericano de Gestión Cultural, UB, Barcelona, 2008)

- **Los artistas como ciudadanos**

El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del artista, sino de la felicidad y bienestar de los demás. No trata del mito del artista, sino de su sentido cívico. No pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e insignificante, sino de glorificarla. No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público, sino que busca que el arte sea público y que el artista sea de nuevo un ciudadano.

Siah Armajani

- **Concepto de Arte Público de Siah Armajani**

En sus escritos, Siah Armajani, principal ideólogo del arte público como movimiento, expone la necesidad del cambio en la relación entre el artista y la sociedad, socavando el concepto de artista-genio instaurado desde el Renacimiento -funcional al sistema del mercado del arte y a narcisismos muchas veces injustificados- proponiendo al artista-ciudadano como nueva figura creadora, colocando al arte al servicio de la comunidad, al servicio de los demás.

Además de este cambio sustancial en el papel del sujeto creador, plantea la importancia de su función social desmitificando el arte y acercándolo al ciudadano; una democratización del arte en donde adquiere una función específica: la resignificación de

nuestra **condición de ciudadanos** y del **espacio público** como espacio de interrelación y contacto entre los ciudadanos, como **espacio de participación** y **acción comunitaria**.

Arte público es el arte del pueblo por antonomasia, el arte de la democracia a través del cual se invita al ciudadano a ser consciente de su espacio, los derechos y obligaciones que comportan vivir en sociedad.

democracia. (Del lat. tardío *democratīa*, y este del gr. δημοκρατία).

1. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder por medio de representantes elegidos por sufragio universal.

2. f. Sistema de gobierno fundado en esta doctrina.

LA UTILIDAD DEL ARTE

2 [Arte como forma de conocimiento \(Luján Baudino, RANLE, Estados Unidos, 2014\)](#)

El arte es tan pensamiento como la palabra y comprender en profundidad lo que implica esta condición puede abrir nuevos horizontes de esperanza a la vacuidad y al frenetismo existencial que padece el ser contemporáneo.

Asimilar, aprehender, hacer nuestra la idea de que el arte provee un conocimiento que puede ayudarnos a comprender y a pensar en nuestra vida cotidiana, no solo puede cambiar sustancialmente el concepto que tenemos del arte, sino que, por sobre todo, puede expandir nuestra manera de experimentar la realidad, ofreciéndonos un fecundo espacio de placer y conocimiento.

(...)

La experiencia del arte, para quienes no estén acostumbrados a ella, es comparable al estremecimiento del hombre frente a la inmensidad de un paisaje, que, por un lado, hace que sienta pequeñez en relación con lo observado y, a la vez, profunda satisfacción de ser parte de la naturaleza que admira.

(...)

El arte en general, y sobre todo el visual, nos ofrece una imagen/signo que requiere una operación contraria a la que estamos acostumbrados en una sociedad de consumo: **nos demanda el tiempo de detenernos, acercarnos y contemplarlo**, a diferencia de un escaparate, que a primera vista nos muestra todo lo que tiene para que podamos comprar aquello que ofrece.

Estamos habituados a constantes estímulos visuales pensados para ser rápidamente leídos y comprendidos (la imagen publicitaria) a través de la televisión, los monitores, los teléfonos; todo seduce nuestra atención y está creado con ese fin.

La imagen publicitaria de hoy define más de lo que imaginamos nuestra manera de ser y por tanto de consumir; por este motivo, experimentar el arte en la actualidad es un ejercicio que comporta

un gran desafío para cualquier persona, ya que exige la operación contraria, requiere detener la vorágine del tiempo contemporáneo para contemplarlo. El consumo de una obra de arte no tiene que ver con el acto adquirir/comprar; no hace falta poseer una obra para que despliegue ante nosotros su contenido. Es indispensable manifestar que lo que sí es necesario es poder percibirla, con lo cual, hay que tener acceso directo a ella, otra condición fundamental y muy pocas veces tenida en cuenta. Hay que estar en presencia del arte para poder tener una experiencia estética, ya que en la mayoría de las disciplinas artísticas no se percibe la totalidad de la obra si se limita a las reproducciones. La materialidad de la obra (sus dimensiones, sus formas, técnicas, etc.) condiciona su estructura y es canal del conocimiento. Ver el Guernica (Pablo Picasso, 1937) reproducido en un libro no transmite la fuerza, el dramatismo y el dolor que se representa en el original –de casi ocho metros de largo y tres metros y medio de alto, actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid–, reflejo de una época signada por la muerte y la barbarie humana.

(...)

Esa sustancia que deja el arte en las personas constituye uno de los mejores bálsamos para el vacío existencial, ya que es una experiencia de puro “estar” (ser en un contexto, en un tiempo determinado) que compromete nuestros sentidos y ofrece una grata sensación física y espiritual. **Con el arte, la angustia de ser y el ruido del pensamiento sin sentido quedan al margen y se vive en estado de puro presente.**

El arte exalta la experiencia en sí y nuestra percepción, en otras palabras, honra la vida, y va transformando nuestra manera de ver lo que nos rodea, otorgando sentidos y ofreciendo nuevos horizontes para vivir nuestra realidad.

(...)

Los dibujos de Rafael Ginzburg funcionan como otra mirada de lo mismo: el arte de Ginzburg en el pensamiento de Regnasco opera como una suerte de lenguaje *ad hoc* para ayudarnos a despertar, para ayudarnos a entender el estado de gravedad de las cosas a través de las formas artísticas, ya que la palabra parece no alertarnos lo suficiente y es en el lenguaje mismo, además, donde se encuentra contenida la forma en la que comprendemos y construimos el mundo, que es lo que está en crisis.

El ser humano occidental conoce poseyendo; la palabra nombra y se apropia del objeto; la forma occidental de conocer implica el poseer y en eso estamos equivocados.

[Artículo completo](#)

¿CÓMO NOS IMPACTA EL ARTE?

3 [El campo gravitatorio del arte](#) (Luján Baudino, Tusitala, Barcelona, 2020)

“El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que

respira de modo individual y que posee una vida material real.”
Wassily Kandinsky

Definitivamente, adentrarnos en el campo del arte sin antes tener en cuenta que es un lenguaje con siglos de historia y un sistema de códigos propio, nos acotaría una parte importante del conocimiento que trae consigo y la propia fuerza natural que lo conforma.
(...)

El arte tiene la capacidad de visibilizar lo invisible, de decir aquello que no puede ser traducido unívocamente en conceptos. Quienes nos abrimos de manera cotidiana a la experiencia estética sabemos que es una fuente inagotable de un conocimiento cierto y verdadero. Esta condición del arte, cuya esencia contiene el misterio del espíritu humano, lejos está de la especulación de cualquier índole o de las categorías habituales de pensamiento concreto. Corresponde, más bien, al ámbito del pensamiento abstracto, donde nuestra mente se conecta con lo trascendente, lo infinito, lo espiritual, en pocas palabras, con el ser, desprovisto de estridencias, esencial, primigenio, de imposible definición, pero con la certeza intuitiva de que es lo que nos integra como parte de un todo.

[Artículo completo](#)

[Video sobre El campo gravitatorio del arte](#)

Luján Baudino

Licenciada en Historia del Arte – Universidad de Barcelona

Posgrado en Gestión y dirección de empresas culturales – Universidad Pompeu Fabra

Correo de contacto: lb@lujanbaudino.com.ar

www.lujanbaudino.com.ar

Instagram: [@lujan_baudino1](#)

Instagram del Proyecto galerístico: [@galerijaus](#)

Canal de Youtube: [LB Art Consulting](#)

Publicaciones electrónicas: <https://issuu.com/lujanbaudino>

Links de YouTube relevantes

Leonardo da Vinci y la proporción áurea

<https://youtu.be/2QtHS5uVOIQ>

Arte y Felicidad

<https://youtu.be/aHUOczQ5Ufw>

Proyecto Desarrollarte – Crear sin límites (Ecuador)

https://youtu.be/DA9fEHaD_JQ