

Taller: Arte y Palabra

un diálogo en la Universidad

El Arte y la Fe tienen una conexión histórica, entre otras cosas, por su relación con la trascendencia y el significado de la humanidad, por la manera que tienen de retratar la experiencia y los anhelos de nuestras comunidades. En este espacio queremos explorar la forma en que se inspiran mutuamente, y al hacerlo conectar con nuestra experiencia vital y dejar que ambas motiven nuestra creatividad e imaginación.

Recomendaciones de Uso del Material

Duración:

1 sesión de 2 horas.

3 sesiones de 1 hora.

Objetivos:

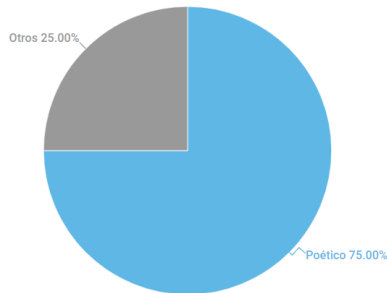
- Ofrecer bases conceptuales sobre la relación entre el arte y la fe a través de un ejercicio práctico de diálogo y creación artística.
- Explorar en un espacio comunitario la expresión artística en un texto narrativo de la tradición judeocristiana, con herramientas tanto estéticas como exegéticas.
- Promover la creación artística como un elemento para la exploración de la fe.

Parte 1: La relación entre el arte y la fe (10 minutos)

Dinámica 1: Comenta con el grupo

- ¿Cuál es tu sentir frente a la relación entre el Arte y la Fe? (expectativa, cautela).
- ¿Qué obras vienen a tu mente cuando piensas en esta relación?

Punto de Partida: El Arte en la narrativa bíblica

Géneros Literarios que Componen la Biblia

El arte está presente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Se expresa tanto en la “forma de los textos” ya que la Biblia está escrita en su mayoría en clave poética.

Además, su influencia cultural es amplia, sigue siendo el libro más vendido del mundo: en 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas.

La Biblia es también el libro más impreso del mundo. En 2020, se habían emitido 5 mil

millones de copias en todo el mundo, en 2000 idiomas de forma parcial y a 450 idiomas de forma completa, lo que la hace también el libro traducido a más idiomas en la historia.

La influencia cultural de la narrativa bíblica, se muestra también en los diversos recursos que apelan a la imaginación de la audiencia para transmitir mensaje de forma integral.

Hay textos en que “el medio es el mensaje”, ya que dependen de las imágenes, los símbolos y la sensibilidad artística de la audiencia para comunicarse con ella.

De hecho, algunos de los pasajes que destacan por su poesía son aquellos donde se describe a Dios como un artista, quien diseña, esculpe, teje, e incluso, canta. En hebreo, por ejemplo, muchos de los verbos que componen el canto de Génesis 1 y 2, se usaban principalmente para referirse al trabajo manual de un artesano.

El paradigma de belleza

El Arte en la Biblia ha influenciado el Arte Occidental, posiblemente una de las formas más claras de esta relación son **los valores estéticos**.

Verán, los autores bíblicos, tanto judíos como griegos, utilizan **la belleza**, como **la repugnancia**, de forma recurrente. La belleza suele relacionarse con la bondad, mientras que la repugnancia con la corrupción.

Este paradigma de belleza ha permeado las posturas estéticas de autores filósofos clásicos, como Thomas de Aquino, y pensadores modernos, como en la estética Kantiana.

Algunas especialistas en el estudio de **la belleza natural**, como Ronald Hepburn, apuntan a que estas relaciones se dan por causas biológicas, por ejemplo, que encontramos repugnantes cosas que representan peligro para nuestra subsistencia, y bellas aquellas cosas que pueden traer bienestar.

La belleza y la repugnancia serían en el arte entonces, como **dos fuerzas que se oponen**, que “tienden al infinito” en distintas direcciones, y que nos ayudan así a comprender el mundo.

Como sucede con “El Monumento a la Independencia” del escultor Juan Bautista Minghetti expuesto la Plaza de la Independencia en Quito.

Los autores bíblicos **elogian las virtudes** que ven en su comunidad o en Dios, **de forma bella**. En algunos casos, como en la literatura apocalíptica, la belleza es utilizada para comunicar **esperanza** a poblaciones en situación de opresión, despertando su imaginación a otra realidad posible.

Y recurren a las **formas repugnantes** para **denunciar actos de corrupción**.

La obra de Jason Clay *Drill Baby*, en la que denuncia el daño ambiental de las empresas petroleras como herencia de nuestra generación a las generaciones futuras, apela a nuestro rechazo visceral.

Pero la repugnancia se usa también, especialmente en el Antiguo Testamento para mostrar la fragilidad humana y la necesidad que tenemos como comunidad de la compasión y comprensión mutua, y lo vulnerables que somos frente a la corrupción de otros.

Hay quienes, en la actualidad, usan este valor estético de forma similar, como el trabajo de Guillermo Muriel, que retrata lo vulnerabilidad humana a través de cuerpos frágiles.

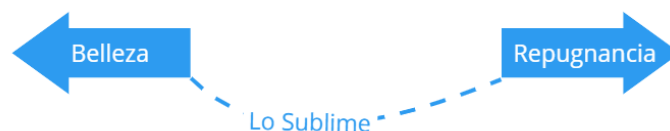

Anuncio Documental Guillermo Muriel: <https://www.youtube.com/watch?v=4WpbIOElxQw>

Estos autores y obras pueden no haberse inspirado en la narrativa bíblica y su cosmovisión de la experiencia humana, pero han encontrado útiles estos recursos estéticos para comprender y representar su propia visión de la humanidad.

Así como nosotros, las personas que escribieron y recibieron los textos bíblicos inicialmente encontraron **limitaciones en el paradigma de belleza** para asimilar algunas experiencias vitales, como lo aterrizados y fascinados que podemos estar, a la vez, por una tormenta marina.

Si bien no le dieron el nombre que usamos hoy, exploraron un **tercer recurso estético** para estas experiencias.

Dijimos antes que la belleza y la repugnancia se manifiesta como fuerzas opuestas. ¿Y sabes que ocurre cuando conectas dos fuerzas opuestas? ¡La tensión!

La tensión entre la belleza y la repugnancia se conoce **como lo sublime**.

El ejemplo icónico para algo sublime, es la belleza de un acto generoso, de quién da la vida por otros, que se combina con el horror de ese sufrimiento, de forma sublime.

En la Edad Media, el momento de la crucifixión de Jesús fue la inspiración para nombrar a **lo sublime como valor estético**.

Y como toda experiencia estética, antecede a su nombre, ya que no depende del arte como tal, se inspira en la propia vida.

Parte 2: Un ejercicio de diálogo (3 minutos introducción, 20 - 30 estudio texto)

A continuación, te invitamos a explorar la belleza y la repugnancia en un texto del Antiguo Testamento.

En esta exploración descubriremos el mensaje que Ezequiel tenía para la comunidad de Israel en su momento.

Esto podría mover también tu sensibilidad, así que deseo acompañarte con dos preguntas.

¿Qué aspectos de tu comunidad, familia, ciudad, universidad, te parecen elogiados? ¿Reivindicarías parte de su historia de forma bella?

¿Qué te indigna en tu comunidad? ¿Encontrarías en la repugnancia un recurso para expresarlo a profundidad?

- **Introducción al ejercicio**

El libro fue escrito como una bitácora para registrar los eventos vividos por el autor, durante el 592 al 572 a.C. Ezequiel siendo joven fue llevado al cautiverio a Babilonia, vivió como esclavo y extranjero en el imperio más grande de su mundo conocido durante 11 años antes de la destrucción de Jerusalén.

Es en este contexto de opresión que se dirige a los demás judíos cautivos a través del género literario apocalíptico.

- **Explicación del Método Inductivo**

El método inductivo es una herramienta para la exploración de textos en comunidad a través de un consenso de 3 simples pasos: Observar, Interpretar y Aplicar.

- **Estudio por grupos del texto**

Ezequiel 37: 4-14 TLA (manuscrito)

Dios me dio entonces esta orden:

–Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje: “¡Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes, para que reciban el aliento de vida y revivan!

Voy a ponerles tendones, y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida, para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel”. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos, que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones, y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo:

–Llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los cuatro puntos cardinales, y que les dé vida a estos huesos muertos.

Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¡Eran tantos que parecían un ejército! Dios me dijo entonces:

–Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando, y dicen: “No hay remedio; estamos perdidos. ¡Somos unos huesos secos!” Pero tú vas a hablar con ellos, y vas a darles de mi parte este mensaje: “Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados, y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida, y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré”.

- **Recolección de observaciones e ideas en el grupo**

¿Qué elementos de Repugnancia encontramos en el texto? (imágenes, olores, colores, sensaciones).

¿Qué elementos de Belleza encontramos en el texto? (imágenes, olores, colores, sensaciones).

¿Cómo se relacionan estos elementos con la situación de opresión?

¿Cuál es el mensaje del autor?

- **Inicio de formulación para una obra:**

¿Qué aspectos en tu sociedad, como estudiante o ciudadano, puedes elogiar con belleza o denunciar con repugnancia? Dinámica guiada para encontrar elementos de inspiración.

Vídeo 1

Ejercicio de Sensibilidad Corporal

Vídeo 2

Ejercicio de Sensibilidad Plástica

Parte 3: Tu obra (45 minutos)

Facilitación de un espacio de improvisación interdisciplinario, similar a un Jam.

Ficha sencilla de registro individual:

¿Cuál es la idea central de tu obra?	
--------------------------------------	--

¿Qué medio usarás y por qué?	

Recursos Didácticos Recomendados:

Un espacio que permita la fácil circulación de los participantes, con superficies para la producción artística.

Materiales e instrumentos para la improvisación.

Copias digitales o físicas del Taller para los participantes.

Recursos Utilizados para el Desarrollo del Taller:

- Libro *Art, Representation, and Make-Belive*, de Sonia Sedivy
- Libro *The Beauty of God, Theology and the Arts*, Wheaton Theology Conferences Series.
- Comentario Bíblico Contemporáneo, hecho en Latinoamérica.
- Libro *The Lost World of Scripture: Ancient Literary Culture and Biblical Authority*, de John H. Walton, Brent Sandy.

Recursos Adicionales:

- Libro *Arte y Fe, un camino de reconciliación* por Lucas Magnin.
- Libro *Art and Faith: A Theology of Making* de Makoto Fujimura.
- Libro *The Christian Imagination: The Practice of Faith in Literature and Writing* por Leland Ryken.