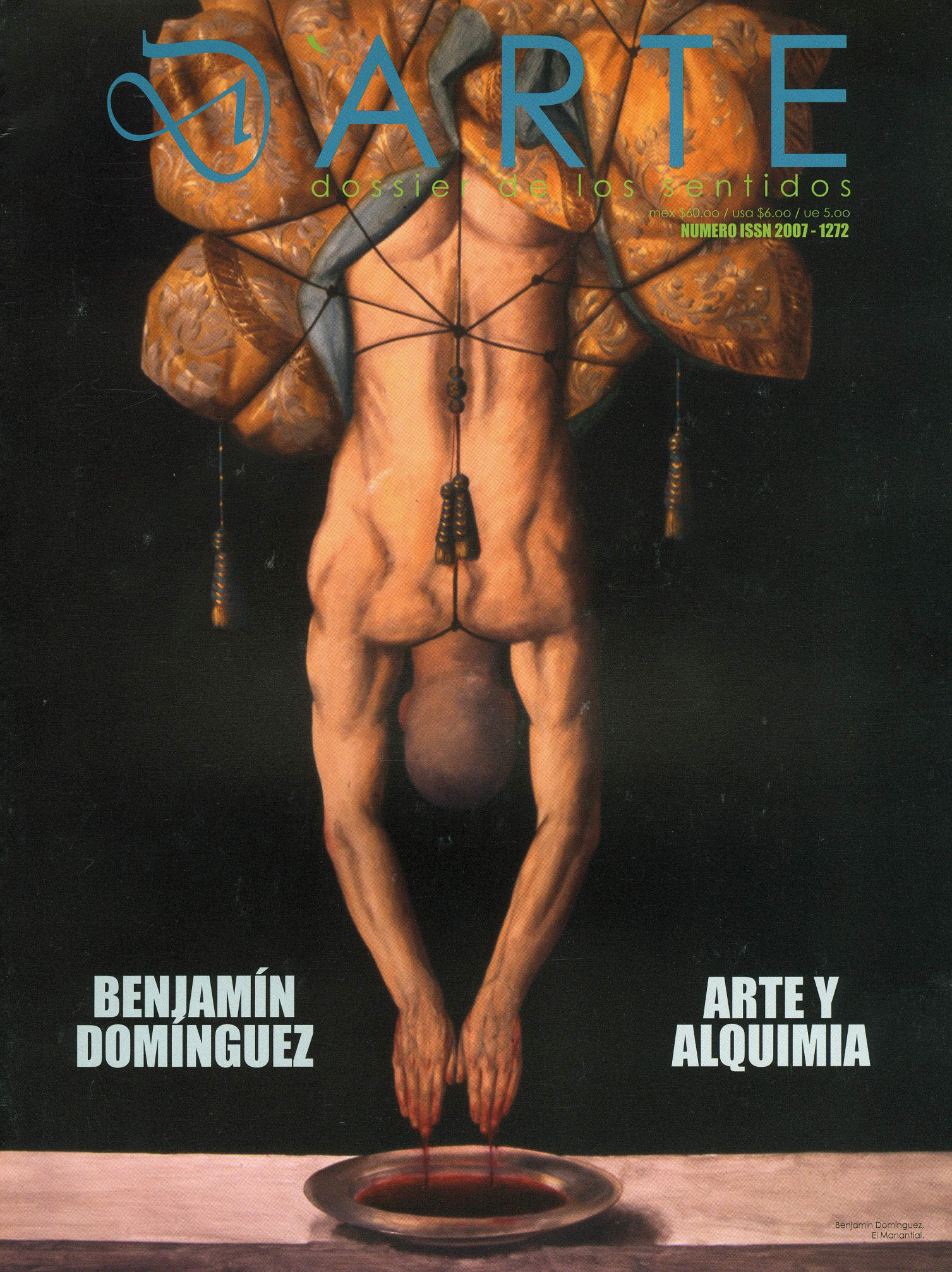

ARTE

dossier de los sentidos

mex \$60.00 / usa \$6.00 / ue 5.00

NUMERO ISSN 2007 - 1272

**BENJAMÍN
DOMÍNGUEZ**

**ARTE Y
ALQUIMIA**

NUESTRA TINTA

Arte, la Piedra Filosofal de la Alquimia

x tadeo sánchez valencia

P

ara poder conjuntar lo que realmente alberga la temática de la Alquimia dentro del ámbito artístico se deben descartar todos los malos entendidos que se han formado a lo largo de la historia sobre la misma, ya que gracias a distintas conveniencias, sean políticas o eclesiásticas, se ha mal informado a la gente sobre cuál era la verdadera finalidad, pero por suerte hay un amplio registro escrito y artístico para poder aclarar distintos puntos importantes.

Hay que destacar que para poder entender la temática principal de la alquimia no se debe de perder de vista que siempre se tiene que contar con un criterio amplio ya que se trata de metafísica, en la cual se buscaba una transmutación del alma para así llegar a un estado de perfección, pero claro está que para poder llegar a esa transmutación uno debe de ser conocedor de "La Verdad", o sea, poseer aquella sabiduría que permitiría descifrar el por qué de las cosas, incluyendo la belleza. Ahora bien, por un lado tenemos que el hombre siempre está en búsqueda de la perpetuidad, en el caso del artista, éste busca ser recordado por medio de sus obras realizadas, por otro lado podemos encontrar que la alquimia busca en sí un estado de perpetuidad, pero para el alma. Es así como comienza la búsqueda de la perfección, y dentro de ésta es donde el hombre comienza a realizar análisis de estética, física y metafísica, características que se reúnen en la producción de obras plásticas.

Es importante mencionar que muchas veces en el arte se maneja la temática de la creación como propia de los artistas, cuando en realidad, si hacemos un pequeño análisis a la expresión, no hay una creación como tal, sino una combinación de simbolismos que de manera consciente o inconsciente están latentes dentro del mundo del artista. Tenemos entonces que lo que se busca es un perfeccionamiento de lo que uno percibe como realidad, y es así como la alquimia, en su necesidad de ser compartida, crea su propio lenguaje simbólico, del que se tiene registro en pinturas, dibujos, grabados y escritos.

Mencionar la historia del arte dentro de la alquimia tendría que abarcar demasiadas páginas ya que la misma tiene sus primeros registros en el 4000 A.C., época en la cual se tienen evidencias de la invención del mortero, además de saltarme la etapa de la alquimia china, que durante su constante búsqueda del "Elixir de la Inmortalidad", dejó importantes descubrimientos al mundo, entre algunos de ellos, medicamentos y la pólvora. Durante la Edad Media podemos recordar a Bacon o Flamel, pero me adelantaré un poco en la historia y comenzaremos en lo que fue el punto máximo de la unión del arte con la alquimia, "El Renacimiento".

Fue en esta época cuando se vuelven a realizar estudios, pero esta vez bajo el nombre de una ciencia denominada "Química", ya que gracias a los escritos y datos recolectados por los alquimistas de épocas antiguas, se lograron formar las bases de la Química Moderna. Es así como muchos artistas del periodo adquieren influencias y comienzan también a realizar estudios, tal es el caso de Jan Van Eyck, quien después de un constante intercambio de ideas con alquimistas de la época y gracias a sus estudios, logró desarrollar la combinación perfecta de elementos para poder crear el óleo.

Arcimboldo. The Cook, Oil on canvas, Private collection, Stockholm, Sweden.

Jan van Eyck, 1434, Giovanni Arnolfini y su esposa o El matrimonio Arnolfini
Óleo sobre tabla 82 cm x 60 cm
National Gallery de Londres, Londres, Reino Unido

Entre los artistas de más renombre que llegaron a tener estas influencias en sus trabajos se encuentran, Jeronimus Bosch "El Bosco", Da Vinci, Rafael, y el mismísimo Giuseppe Arcimboldo, todos unidos por un común denominador: la criptografía, con la cual se buscaba resguardar todo tipo de información que pudiese ser útil, siendo solamente entendible para aquellos que tuviesen el suficiente conocimiento como para poder descifrar los mensajes. Mucho podría decirse sobre toda la iconografía que ha intervenido en el arte, podría ser relacionada con la astrología, con la magia e incluso con mitologías, pero si de algo podemos estar seguros es de que gracias a ella el arte se ha enriquecido.

Para no entrar en confusiones hay que aclarar que hay una gran diferencia entre el "Arte Alquímico", que en realidad se utilizaba como medio de comunicación hermética en los "Tratados Alquímicos" y el Arte Iconográfico que surge de la inspiración de artistas, aunque existen algunos puntos por hacer notar.

Entrando en comparaciones, entre las ilustraciones que podemos ubicar en escritos de los siglos XV, XVI y XVII, encontramos varias similitudes en la obra plástica producida en los siglos XIX y XX, ya que curiosamente entre los artistas más recientes y sus predecesores hay otro común denominador, que es la unión del arte con la forma de vida.

En épocas más recientes podría revisarse el estudio de la teoría de la ruptura de la materia, utilizada en el cubismo, la cual fue también expresada mediante la pintura. Podríamos mencionar también el caso del Surrealismo, ya que no solo seguían una ideología sino que, como ya se mencionó con anterioridad, su forma de vida era narrada iconográficamente.

Tenemos así que la alquimia (aunque un tanto olvidada) y el arte, están en algunas ocasiones enfocadas al perfeccionamiento de lo que uno ya tiene considerado mentalmente, buscando así lo que se denomina como "La Gran Obra" (previamente analizada desde el punto de vista estético, físico y metafísico), la cual no tiene otro significado que el dominio de uno mismo, pudiendo así llegar al perfeccionamiento de uno como persona, lo que se podría denominar como la muy buscada transmutación.

Curioso pero trascendental es el hecho de que a últimas fechas todo el arte esté tan poco valorado, y con esto me refiero a que no se le da importancia a lo que en verdad quiere mostrar el creador, ignorando los detalles tanto pictóricos como teóricos, y es así como corremos el riesgo de no ver más allá de lo que nosotros contemplamos como realidad.