

Taller dialógico con los frailes artistas

Francisco y el arte: una estética del devenir y la relación

Apertura: el arte como cuestión franciscana

Queridos hermanos artistas,

nos encontramos con alegría para celebrar juntos los 800 años del Cántico de fray Sol. No es un aniversario como tantos otros: el Cántico representa el momento más alto en que Francisco hizo converger experiencia mística, lenguaje poético y visión de la creación en una única expresión de alabanza. Es la obra de arte de Francisco.

Ustedes, que conocen el arte en sus múltiples expresiones, están aquí para preguntarse juntos: ¿qué estética franciscana es posible hoy? ¿Cómo vivir el arte como vocación evangelizadora?

El Papa Francisco escribió poco antes de morir: "*El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Educar en la belleza significa educar en la esperanza.*"

Esta tarde no es una conferencia donde yo hablo y ustedes escuchan. Es un taller donde juntos tratamos de entender: ¿qué significa hoy ser frailes artistas? ¿Cómo puede nuestro arte evangelizar? ¿Qué proyectos concretos podemos imaginar juntos?

He dividido la reflexión en tres bloques temáticos. Después de cada bloque, nos detenemos 10 minutos para confrontarnos. Al final, dedicamos 25 minutos a la proyectualidad: qué podemos hacer juntos, concretamente, como red de frailes artistas.

Comencemos.

Bloque 1: Encarnación y cuerpo - El arte de los sentidos espirituales

Francisco y la experiencia encarnada

Cuando Francisco pide a Dios ante el Crucifijo de San Damián "sentido y conocimiento" - *sensus et cognitio* - está invocando algo profundamente corpóreo y sensorial. *Sensus* significa las capacidades de ver, oír, saborear, tocar. Gracias a los cinco sentidos encontramos el mundo y, en el fondo, también el sentido de la vida.

Francisco se inserta en la gran tradición patristica de los cinco sentidos espirituales: la capacidad del alma de ver, oír, tocar, gustar, oler a Cristo. Como escribe Orígenes:

"Cristo es captado por cada sentido del alma. Él se califica como la verdadera luz que ilumina los ojos del alma. Se define como la Palabra, para ser escuchado; el Pan de la vida, para ser saboreado."

Miremos a Greccio, en la Navidad de 1223: Francisco quiere: *ver* con sus ojos la pobreza en que nació Jesús. *Ver* recuerda la fisicidad de la fe de Francisco: no le basta pensar, sino que quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos, oler con sus narices, sentir con sus oídos, saborear con su lengua. Toda su persona, sus sentidos, son puestos en movimiento por el deseo. **La fe es simplemente vida para él.**

Los estigmas en La Verna no son solo un signo místico - son inscripción en el cuerpo de la experiencia del amor crucificado. La enfermedad y las enfermedades que Francisco llama "hermanas" se convierten en lugares de transformación.

Esta inscripción corpórea de la experiencia espiritual encuentra su fundamento teológico en el misterio de la Encarnación. En la visibilidad del Verbo que "se hizo carne" la imagen en el cristianismo ha adquirido un significado particular. Como escribía Juan Pablo II:

"Al hacerse hombre, el Hijo de Dios introdujo en la historia de la humanidad toda la riqueza evangélica de la verdad y del bien, y con ella manifestó también una nueva dimensión de la belleza."

El arte franciscano no puede ser desencarnado - debe involucrar a toda la persona del artista y del espectador.

PROVOCACIÓN Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1. ¿Vuestro arte involucra todos los sentidos, o solo la vista? Den un ejemplo concreto de una obra vuestra que haya buscado involucrar múltiples sentidos.
2. ¿Cómo podríamos crear experiencias artísticas más "encarnadas", más franciscanas? ¿Qué lenguajes artísticos contemporáneos hablan mejor al cuerpo además de la mente?
3. PREGUNTA CLAVE: ¿Vuestro arte evangeliza a través de la experiencia encarnada, o permanece solo "intelectual"? ¿Hay diferencia entre hacer arte religioso y hacer arte que nace de la fe franciscana?

Bloque 2: Fraternidad y Relación - el arte como red

Del representar al ofrecer experiencia

Para Francisco los elementos de la naturaleza no son simples objetos, sino símbolos. Francisco no representa las criaturas - las transfigura a través de la relación. Fray Sol, hermana Luna, hermano Fuego no son descripciones poéticas: son modalidades de experiencia de la creación como familia, como red de relaciones fraternas, como transparencia del Creador.

En el Cántico, Francisco dice del sol:

"Y él es bello y radiante con gran esplendor: de ti, Altísimo, porta significación."

No dice "representa". Dice: *porta significación* - es un proceso dinámico de reenvío, de apertura, de transparencia. **El arte no representa la realidad, sino que la ofrece como experiencia transformada.** La obra de arte franciscana no es un objeto para mirar, sino un evento que genera transformación, que "porta significación" de lo Invisible en lo visible.

La fraternidad cósmica como arte relacional

En el Cántico, Francisco construye una red relacional cósmica. El universo está ordenado como una única familia. La fraternidad no es un atributo accidental, sino una estructura

profunda de la realidad. Las criaturas no son entidades aisladas sino nodos de una red relacional que tiene origen en el Padre común.

Aquí se abre un diálogo fascinante con el arte relacional contemporáneo. El arte relacional desplaza el acento del objeto artístico a las interacciones sociales que la obra genera. Francisco anticipa esta intuición: el Cántico no es una obra para contemplar en soledad - es una invitación coral a la alabanza.

El artista franciscano hoy no crea objetos aislados para galerías, sino genera espacios de relación, ocasiones de encuentro y experiencias comunitarias. Muchos de ustedes ya trabajan en esta dirección - piensen en el arte participativo, los proyectos site-specific que involucran a las comunidades locales, las residencias artísticas que crean redes de intercambio.

La "no-necesidad" necesaria

Francisco en el Cántico no canta solo la utilidad de las criaturas, sino también su gratuidad. Y la tierra

"produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas."

Los frutos nos nutren. ¿Pero las flores coloridas? ¿Para qué *sirven* las flores? Simplemente llenan los ojos de belleza, gratuitamente, excediendo toda lógica de lo útil.

He aquí la paradoja del arte - y de la vida franciscana: son realidades "no necesarias" según la lógica de la utilidad, pero son "más que necesarias" para vivir humanamente. Como las flores coloridas, el arte no produce nada "concreto" en el sentido económico. Pero sin él, la vida descendería por debajo del umbral de lo humano.

El arte, como las flores, como la vida consagrada, puede parecer un desperdicio intolerable.

"¿Qué producen? ¿Qué cambios concretos?" Y la respuesta franciscana es escandalosa: nada "concreto", nada "medible". Simplemente, como centinelas en la noche, artistas y frailes menores están con los ojos abiertos para captar y compartir los signos de ese "más" que va más allá de lo útil y lo necesario.

PROVOCACIÓN Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO (10 minutos)

1. ¿Vuestras obras crean comunidad, generan relaciones, o permanecen en el circuito cerrado del mundo del arte? Den un ejemplo de una obra que haya creado fraternidad.

2. ¿Están dispuestos a defender la "inutilidad" de vuestro arte? ¿Cómo esta "inutilidad" puede convertirse en signo evangélico en una sociedad obsesionada con la eficiencia?

3. PREGUNTA CLAVE: ¿Qué proyectos concretos podríamos imaginar juntos - como red de frailes artistas - que generen fraternidad y sean signo evangélico? Piensen en algo concreto que podríamos hacer en los próximos 2 años.

Bloque 3: Evangelización y profecía - la vocación del artista franciscano

El "ver-y-creer" como categoría estética

La cuestión fundamental para el arte franciscano no es elegir entre sagrado y profano, sino educar la mirada al pasaje del ver al *ver-y-creer*. La mirada es transfigurada, no abolida. En la Primera Admonición Francisco escribe:

"Y como [los santos apóstoles] con los ojos de su cuerpo veían solamente su carne, pero, contemplándolo con los ojos del espíritu, creían que él era Dios mismo, así también nosotros, viendo pan y vino con los ojos del cuerpo, debemos ver y creer firmemente."

¡Esta es una categoría estética muy poderosa! No se trata de contraponer arte "sagrado" y arte "profano", arte "figurativo" y arte "abstracto". Se trata de educar la mirada a *ver-y-creer*: reconocer en la realidad, cualquiera sea su forma, la "significación" del Misterio.

El artista franciscano no es quien representa sujetos religiosos, sino quien ayuda a los demás a *ver-y-creer* - a pasar de la visión ordinaria a la visión transfigurada, manteniendo el contacto con lo real.

La lógica del don contra la mercantilización

El artista franciscano trabaja en la lógica del don, no en la lógica del mercado como único horizonte. Esto no significa rechazar toda forma de intercambio económico - también el artista debe vivir, debe comer, debe tener un techo. Significa más bien subordinar el mercado al servicio de la comunidad y de la belleza compartida.

El mercado puede ser instrumento, nunca fin; medio de promoción cultural y sustento, nunca ídolo. Es profético en un tiempo de mercantilización total del arte testimoniar que la obra nace ante todo como gratuidad, como excedencia, como "más" que no se deja reducir al cálculo.

La obra como alabanza y restitución

Volvamos al origen: el Cántico es ante todo alabanza.

"Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición."

Todo el arte franciscano es, en última instancia, restitución laudativa. Esto no significa hacer arte "devocional" en el sentido estrecho del término. Significa que la obra nace de un movimiento de gratitud - del reconocimiento de que todo es don - y se convierte ella misma en don restituido.

No por ganancia, no por fama, no por afirmar el propio ego, sino como acto gratuito que restituye al Creador la belleza recibida.

Y esto es evangelización: no predicar sobre Dios, sino hacer *experimentar* la belleza de Dios; no decorar iglesias, sino abrir brechas en lo cotidiano donde el Misterio pueda transparentarse.

Reconciliado con todo

Detrás del Cántico se esconde la presencia de un hombre plenamente reconciliado consigo mismo, con Dios y con el mundo. Francisco incluye todo en el canto: luz y tiniebla, alegría y dolor, vida y muerte. "Nada queda excluido".

Esta reconciliación total es la condición del artista franciscano. En un mundo fragmentado y dividido, el artista franciscano testimonia la posibilidad de la reconciliación. No a través de la evasión, sino a través del atravesamiento - pasar dentro de la herida, la contradicción, el dolor, y encontrar allí la fuente de la belleza.

PROVOCACIÓN Y PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO (10 minutos)

1. ¿Cómo vuestras obras educan la mirada a "ver-y-creer"? ¿Qué obras contemporáneas (incluso no "religiosas") les han cambiado la mirada sobre la realidad?
2. ¿Qué tensión viven concretamente entre mercado del arte y lógica del don? ¿Cómo la gestionan? ¿Han encontrado vías practicables?
3. PREGUNTA CLAVE PARA LA EVANGELIZACIÓN: ¿De qué modo específico vuestro arte puede evangelizar sin ser didáctico, moralista o simplemente decorativo? Den ejemplos concretos de arte que evangeliza.

Síntesis y proyectualidad: ¿Qué hacemos juntos?

Después de estos tres bloques, ahora es el momento crucial: ¿qué podemos hacer juntos, concretamente, como red de frailes artistas franciscanos en el mundo?

El artista franciscano hoy está llamado a:

- No representar la realidad, sino ofrecer nuevas modalidades de experiencia de la realidad como transparencia del Misterio
- No crear objetos para poseer, sino obras como eventos de significación
- No producir exclusivamente para el mercado, sino generar espacios de fraternidad
- No separar sagrado y profano, sino educar la mirada al "ver-y-creer"
- Testimoniar la lógica del don contra la mercantilización total
- Celebrar la "no-necesidad" necesaria del arte como profecía

PREGUNTAS OPERATIVAS PARA LA PROYECTUALIDAD

1. RED Y COMUNICACIÓN

- ¿Cómo podemos permanecer en contacto como frailes artistas? ¿Sirve una plataforma, un grupo, una lista de correo?
- ¿Cómo compartir nuestras obras, nuestros proyectos, nuestras reflexiones?

2. PROYECTOS CONCRETOS

- ¿Queremos imaginar un proyecto artístico colectivo para el Jubileo? ¿Para el 800° del Cántico?
- ¿Residencias artísticas franciscanas? ¿Laboratorios? ¿Talleres para jóvenes?
- ¿Exposiciones itinerantes? ¿Performances? ¿Instalaciones comunitarias?

3. FORMACIÓN

- ¿Cómo acompañar a los jóvenes frailes que sienten vocación artística?
- ¿Qué competencias técnicas? ¿Qué espiritualidad? ¿Qué equilibrio entre contemplación y producción?
- ¿Sirve un "recorrido formativo" para frailes artistas?

4. EVANGELIZACIÓN

- ¿Cómo el arte franciscano puede evangelizar en los contextos contemporáneos?
- ¿Qué lenguajes artísticos hablan mejor a las nuevas generaciones?
- ¿Cómo salir de las iglesias y de los museos para llevar el arte a los lugares de la vida cotidiana?

5. SOSTENIBILIDAD

- ¿Cómo conciliar vida religiosa y actividad artística?
- ¿Cómo gestionar la relación con el mercado del arte?
- ¿Qué modelos económicos para un arte franciscano sostenible?

Conclusión y mandato

Francisco no es un modelo para replicar, sino una fuente de la cual sacar para imaginar respuestas nuevas a los desafíos de nuestro tiempo.

Ustedes, frailes artistas, están llamados a ser pioneros de un arte que:

- Reconoce el primado de la experiencia encarnada
- Genera fraternidad y relación
- Ofrece espacios de transformación de la mirada
- Testimonia la lógica del don
- Evangeliza no predicando sino haciendo experimentar la belleza de Dios

No se trata de hacer "arte religioso" en sentido estricto, sino de vivir el arte como vocación franciscana - con la radicalidad, la alegría, la libertad del Poverello.

Hermanos, el mundo espera de nosotros no discursos sino obras que hablen - obras que "porten significación", que abran brechas, que creen fraternidad. Obras que nazcan del "ver-y-crear" y ayuden a otros a ver-y-crear.

"¡Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas!"

En esta alabanza cósmica nos reconocemos hermanos - hermanos entre nosotros, hermanos de las criaturas, hijos del único Padre. Y nuestro hacer arte se convierte, simplemente, en participación en este coro eterno.

Y así se convierte en evangelización.

Fr. Massimo Fusarelli, OFM
Ministro general