

Magie in de kunst

Barry Seabourne

Het woord *kunst* komt van het Griekse woord voor magie. Dit komt doordat bepaalde individuen, met een specifieke vaardigheid en perceptie, beelden, geluiden en vormen kunnen creëren die de potentie hebben om het leven van anderen te transformeren. Kunst kan vele betekenisniveaus en expressievormen hebben. Het is vergelijkbaar met de verwarring die ontstaat wanneer we proberen woorden zoals God of Waarheid te definiëren of te bespreken. Elk individu heeft in wezen een andere visie of concept dat afhankelijk is van verschillende factoren. Deze omvatten de culturele invloeden op je leven, evenals een lange lijst van andere factoren die je maken tot wie je bent! Kunst is het product of proces van het doelbewust rangschikken van symbolische elementen op een manier die één of meer van onze centra beïnvloedt en aanraakt: het intellectuele, het sensorische, het emotionele en het spirituele. Kunst omvat een breed scala aan menselijke activiteiten, creaties en expressievormen. Deze kunnen muziek, literatuur, film, fotografie, beeldhouwkunst en schilderkunst omvatten.

Overzicht

Kunst kan worden gecreëerd met de bedoeling gedachten te stimuleren en emoties op te wekken. Het is het middel waarmee de onzichtbare spirituele wereld tot uitdrukking komt in de menselijke en materiële wereld. Kunst is de manier waarop we onze menselijkheid uiten. Kunstvormen proberen datgene wat zich binnenin bevindt, via één of meer zintuigen met de buitenwereld te laten communiceren. Kunst staat tegenwoordig voor elke vorm van menselijke expressie die een individu wil creëren. In zekere zin brengt dit een enorme vrijheid met zich mee om te creëren vanuit iemands diepere percepties, gevoelens en concepten. Dit geeft het gevoel dat bijna alles kan en maakt het daadwerkelijke creatieve proces gemakkelijk toegankelijk. Kwaliteit en visie kunnen in dit proces verloren gaan en de kunstvorm kan worden gebagatelliseerd. Kunst beweegt zich weg van het sublieme en het heilige naar het culturele en idiosyncratische niveau. Tegenwoordig hebben we een kunstmarkt die zich bezighoudt met alle extremen, niveaus en smaken, van de

zeer destructieve, banale en egoïstische fantasieën tot de creatie van zeer creatieve en originele, en soms ook diepzinnige werken. Met andere woorden: kunst van vandaag drukt uit wat het betekent om te leven in de 21e eeuw, zoals kunst uit de afgelopen eeuwen ons de tijdsgeest kan laten zien waarin ze is ontstaan. Kunst houdt zich bezig en is verbonden met veel verschillende typen en gebieden. In de schilderkunst hebben kunsthistorici zorgvuldig belangrijke stijlontwikkelingen geïdentificeerd, zoals renaissance, barok, modernisme, enzovoort. Daarnaast zijn er algemene indelingen zoals portretkunst, landschap en geschiedenis. Naarmate we dit gebied nader bekijken, zijn er specifieke stromingen waarbij kunstenaars zich richten op specifieke interessegebieden, zoals surrealisme of fotorealisme. In de afgelopen paar honderd jaar zijn we ons er meer bewust van geworden hoe hoe verschillende culturen tekens, symbolen en andere kunstobjecten creëren die waardevol voor hen zijn. Filosofisch gezien moeten we naar fundamentele gebieden kijken, zodat we ons kunnen richten op hoe we het soort beelden vinden dat relevant is en ons naar het essentiële leidt.

Vijf Gebieden

Er kunnen vijf hoofdgebieden worden onderscheiden die ons helpen de kunstvorm te categoriseren die ons leidt naar het soort kunst dat resoneert met onze diepere behoeften en aspiraties. Voor ieder van ons kunnen het type en de aard van deze creaties zeer verschillend zijn. Voor degenen die een vergelijkbare spirituele reis delen, kan er een convergentie van gedeelde smaak zijn.

1. Heilig

Kunst streeft ernaar verbinding te maken met en uitdrukking te geven aan de hoogste rijken om zo uitdrukking te geven aan de ultieme en absolute energieën in het Universum.

2. Cultuur

Kunst is in de wereld en van de wereld. Zij houdt zich bezig met het uiten van de verscheidenheid aan menselijke overtuigingen van verschillende culturen en verschillende mensen. Het kan worden gedreven door religieuze, economische, politieke en sociale factoren.

3. Leven

Kunst is het leven zelf. Het drukt de schoonheid en het pathos uit van levensvormen en de natuur op en rond deze planeet. Het ziet de natuurlijke creativiteit en energie van de wereld waarvan we deel uitmaken. Op de hogere niveaus is het waar kunst deel wordt van het individu naarmate het evolueert en zich ontwikkelt.

4. Communicatie

Kunst is in wezen een communicatiemiddel. Dit kan op persoonlijk, groeps-, nationaal of internationaal niveau zijn. We proberen barrières te doorbreken om ideeën, visies en verbeelding met anderen te delen. Dit is waar we creëren om de vooruitgang van de mensheid te bevorderen.

5. Wetenschap

Hier proberen we te creëren en te ontwerpen binnen een technologisch kader. Dit is kunst als functie en praktische noodzaak om het leven van zoveel mogelijk mensen op aarde te verbeteren. Dit gebied overlapt met verschillende gebieden van techniek en wetenschappelijke vernieuwers en technici.

Watersystemen van Leonardo Da Vinci

Het is ongebruikelijk dat kunst slechts op één niveau bestaat. Er is meestal een soort overlap. Religieuze kunst kan heilig met cultuur combineren. De reacties die proberen een ultieme spiritualiteit te suggereren, kunnen in feite binnen een specifieke cultuur plaatsvinden. Kunst kan soms worden gebruikt als propaganda om mensen te overtuigen het een of het ander te geloven. In dit geval kunnen cultuur en communicatie erbij betrokken zijn.

Het Hogere Doel

De hoogste kunst kan die innerlijke gebieden in ons aanspreken waar woorden tekortschieten en de diepere plek in onze unieke ziel kan worden aangeraakt. Kunst zelf kan vele vormen aannemen en veel verschillende dingen betekenen voor veel verschillende mensen. Maar kunst kan ook deel uitmaken van de menselijke reis. Het doel en de aard ervan zullen veranderen en evolueren, net zoals wij dat in de komende eeuwen zullen doen. Misschien is de ultieme betekenis van 'kunst' wel dat we proberen ons leven te leiden naar het artistieke doel van schoonheid en esthetiek als middel van communicatie tussen ons. Kunst kan ons helpen om op een hoger niveau te bestaan, waar magie nog steeds een verheffend doel heeft om ons te verheffen en betovering in ons leven te vinden. Ons doel zou moeten zijn om onze hogere creatieve vermogens en de innerlijke processen van intuïtie, bewustzijn en vaardigheid te gebruiken om zelf een kunstwerk te worden.

Vertaling: Margreet Mantel

Barry Seabourne was in 2013 hoofdredacteur van *Esoterica*, het tijdschrift van de Theosophical Society Adyar in de UK. Hij schreef vele artikelen voor *Esoterica* en enkele boeken: o.a. *The Secret Order*, *The Art of Philosophy of Illimunism* en *Cosmic Religion*.

Dit artikel is eerder verschenen in *Esoterica* in het lentenummer van 2011 onder de titel: *Magic in Art*.