

Art and religion: conversations with Gray Henry

- 1 [Text on screen] Religious art.
- 2 Oh, I mean, like—look!
- 3 Here's a very good example for you.
- 4 This is a plate—Saudi Arabian, you see?
- 5 What do they put in their center? Their tree.
- 6 And then here's the shape, you see that?
- 7 It's going on again.
- 8 Oh, and it's little shapes too.
- 9 They didn't have to do that, you see?
- 10 Oh, look! Here we have it.
- 11 But this is from the Kaaba in Mecca.
- 12 And it says, *ya Rahman ya Rahim*, speaking to God, "Oh, the Most Merciful, oh, the Compassionate."
- 13 Alright, let's go.
- 14 Islamic art is based on three things.
- 15 It's based on calligraphy, which is beautiful Islamic calligraphy.
- 16 Like here—you see?—that's just the name Allah, you know, God in Arabic.
- 17 And the point of calligraphy is that it represents the Logos or the divine in Islam.
- 18 It's also based on geometric and floral patterns, because they are infinite, and they suggest the infinite.
- 19 So they don't show personages for that reason.
- 20 You know, it's like, actually, in the Old Testament, "Thou shalt not make any image of God."
- 21 So Muslims are particularly not into sculpture.
- 22 Oh, here's their sacred art, you see?
- 23 This is geometric, and then there's the plant tendrils.
- 24 And all of these go out forever, you see?
- 25 They suggest the infinity.
- 26 This book by Titus Burckhardt—
- 27 Titus Burckhardt was a Muslim himself.
- 28 He was from the great Swiss Burckhardt family.
- 29 We all know the works of—the Burckhardt, the Burckhardt books that we learned art history from.
- 30 He did this wonderful book.
- 31 And he suggests that in art—in a way art is for so many things.

Arte y religión: conversaciones con Gray Henry

- 1 [Texto en pantalla] Arte religioso.
- 2 Oh, quiero decir, como... ¡mira!
- 3 Aquí tienes un ejemplo muy bueno.
- 4 Es un plato saudí, ¿ves?
- 5 ¿Qué ponen en el centro? El árbol.
- 6 Y luego aquí está la forma. ¿La ves?
- 7 Sigue de nuevo.
- 8 Oh, y también las formas pequeñas.
- 9 No necesitaban hacer eso, ¿ves?
- 10 Oh, ¡mira! Aquí lo tenemos.
- 11 Pero esto es de la Kaaba en La Meca.
- 12 Y dice: *ya Rahman ya Rahim*, hablándole a Dios, «Oh, Clemente, oh, Misericordioso».
- 13 Venga, vamos.
- 14 Lo islámico como arte se basa en tres cosas.
- 15 Se basa en la caligrafía, que es la hermosa caligrafía islámica.
- 16 Como aquí, ¿ves? Es solo el nombre Alá, ya sabes, Dios en árabe.
- 17 Y el sentido de la caligrafía es que representa el Logos o lo divino en el Islam.
- 18 También se basa en diseños geométricos y florales, porque son infinitos, y sugieren el infinito.
- 19 Así que no muestran personajes por esa razón.
- 20 La verdad, es como, de hecho, en el Antiguo Testamento: «No harás ninguna imagen de Dios».
- 21 Así que los musulmanes no son muy dados a la escultura.
- 22 Oh, he aquí su arte sagrado, ¿ves?
- 23 Esto es geométrico, y luego están los zarcillos de plantas.
- 24 Y todos estos se extienden eternamente, ¿ves?
- 25 Sugieren el infinito.
- 26 Este libro de Titus Burckhardt...
- 27 Titus Burckhardt también era musulmán.
- 28 Era de la gran familia suiza de los Burckhardt.
- 29 Todos conocemos las obras de... los Burckhardt, los libros de Burckhardt con los que aprendimos historia del arte.
- 30 Él hizo este magnífico libro.
- 31 Y sugiere que en el arte... en cierto modo el arte tiene muchos propósitos.

- 32 It's to create for you an ambience for reaching a center—the central place.
- 33 But it's also instructive.
- 34 I mean, for me—I used to walk through museums and see over and over again pictures, the paintings of Jesus's life.
- 35 And I think, in this case, art has been originally as a—to showing the doctrine to the illiterate.
- 36 You don't have to be able to read or write to be able to follow it.
- 37 One thing, for example: let's take two kinds of icons here.
- 38 We're often familiar with this Russian version of Vladimir—this could be—with the baby next to her.
- 39 But then this icon is called *iconostasis*, and this is seen on the rood screens in the Eastern Church.
- 40 Because Jesus here at this—right this place—here Jesus represents our spiritual potential, and Mary represents our receptive nature, you see?
- 41 These things mean things.
- 42 They're not just—they're also instructions of where to be, you know.
- 43 For example, if you think about it, just look at this.
- 44 Let's take Christmas Eve.
- 45 We all go to church.
- 46 And we hear about how there was no room for them in the inn.
- 47 Therefore, they had to find—they went into the manger, all-right?
- 48 The inn, a place of the world and noise and carousing.
- 49 The manger, utter humility, utter poverty.
- 50 What we're looking at right now—because Christmas is celebrating the birth of Jesus.
- 51 But really it should be reinstating the birth of Jesus in our own hearts, reforming our nature based on him.
- 52 The heart that could receive Jesus is the empty one, the humble one in the manger.
- 53 It's not the inn.
- 54 Now, you can see everything, even the Christmas story, is nothing but metaphors for the inner process.
- 55 But this book is wonderful.
- 56 It goes through all the great sacred arts—Hindu, Buddhist, and so forth—and explains how to use them.

- 32 Está para crear un ambiente que te permita alcanzar un centro, el lugar central.
- 33 Pero también es instructivo.
- 34 Quiero decir, para mí... yo recorría museos y veía una y otra vez imágenes, los cuadros de la vida de Jesús.
- 35 Y creo, en este caso, que el arte ha sido originalmente como un... para mostrar la doctrina a los analfabetos.
- 36 No hace falta saber leer o escribir para poder seguirlo.
- 37 Una cosa, por ejemplo: tomemos estos dos tipos de iconos.
- 38 Solemos estar familiarizados con esta versión rusa de Vladímir—sería esta—con el niño a su lado.
- 39 Pero luego este icono se llama *iconostasio*, y esto se ve en el coro alto de las iglesias de rito bizantino.
- 40 Porque Jesús aquí, en este, justo este sitio, aquí Jesús representa nuestro potencial espiritual, y María representa nuestra naturaleza receptiva, ¿ves?
- 41 Estas cosas tienen significados.
- 42 No son solo... son también instrucciones de dónde estar, la verdad.
- 43 Por ejemplo, si lo piensas, fíjate en esto.
- 44 Pongamos la Nochebuena.
- 45 Todos vamos a la iglesia.
- 46 Y oímos cómo no tenían sitio en la posada.
- 47 Por tanto, tuvieron que encontrar... fueron al pesebre, ¿vale?
- 48 La posada, lugar del mundo y ruido y jarana.
- 49 El pesebre, absoluta humildad, absoluta pobreza.
- 50 Lo que vemos ahora... porque la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús.
- 51 Pero en realidad debería ser reinstaurar el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, reformar nuestra naturaleza basándonos en él.
- 52 El corazón que podría recibir a Jesús es el vacío, el humilde del pesebre.
- 53 No está en la posada.
- 54 Bueno, ves que todo, incluso la historia de la Navidad, no es sino metáforas del proceso interior.
- 55 Pero este libro es maravilloso.
- 56 Repasa todos los artes sagrados —hindú, budista, etc.— y explica cómo usarlos.

- 57** You see, the problem is with art history—because I studied art history for years—art history doesn't tell you how to use the art.
- 58** It's basically showing you changes in style.
- 59** You know, originally they painted like this, and it was abstract, and then they did this, and when they painted the pearl, what they looked like, pearls—
- 60** Do you think any of these artists—van Dycke, any of these people—were painting so that we could admire their style?
- 61** That would be like saying that Tolstoy was writing so we could talk about his sentence structure or his paragraph formation.
- 62** Tolstoy had a very profound message he's conveying to the human heart.
- 63** Art is the same way.
- 64** And so I—Fons Vitae—I don't publish any book that doesn't bring me closer to that space in myself, because, honestly, we need all the support we can get.
- 65** And I'm not about to publish distractions or entertainment.
- 66** I don't—I choose books based on the fact that they draw me near.

- 57** Verás, el problema de la historia del arte —porque yo estudié historia del arte durante años—, la historia del arte no te dice cómo usar el arte.
- 58** Básicamente, te muestra cambios de estilo.
- 59** Ya sabes, originalmente pintaban así, y era abstracto, y luego hicieron esto y, cuando pintaron la perla, qué aspecto tenían las perlas...
- 60** ¿Crees que alguno de estos artistas —Van Dycke, alguno de esos— pintaban para que pudiéramos admirar su estilo?
- 61** Eso sería como decir que Tolstói escribía para que pudiéramos hablar de la estructura de sus oraciones o la formación de sus párrafos.
- 62** Tolstói tenía un mensaje muy profundo que transmitir al corazón humano.
- 63** El arte es igual.
- 64** Así que yo —Fons Vitae— no publico ningún libro que no me acerque a ese espacio dentro de mí, porque, francamente, necesitamos todo el apoyo que podamos tener.
- 65** No pienso publicar distracciones o entretenimiento.
- 66** No... Elijo libros basándome en que me acerquen.