

La imagen icónica

Genealogía de la familia de las imágenes

Imagen

Similitud
Parecido

W. J. T. Mitchell. ¿Qué es una imagen?

Trabajaremos con dos textos:

- Santos Zunzunegui: *Pensar la imagen*. Cátedra/Universidad del país vasco, 7ma edición. Madrid, 2010. Capítulo Primero.

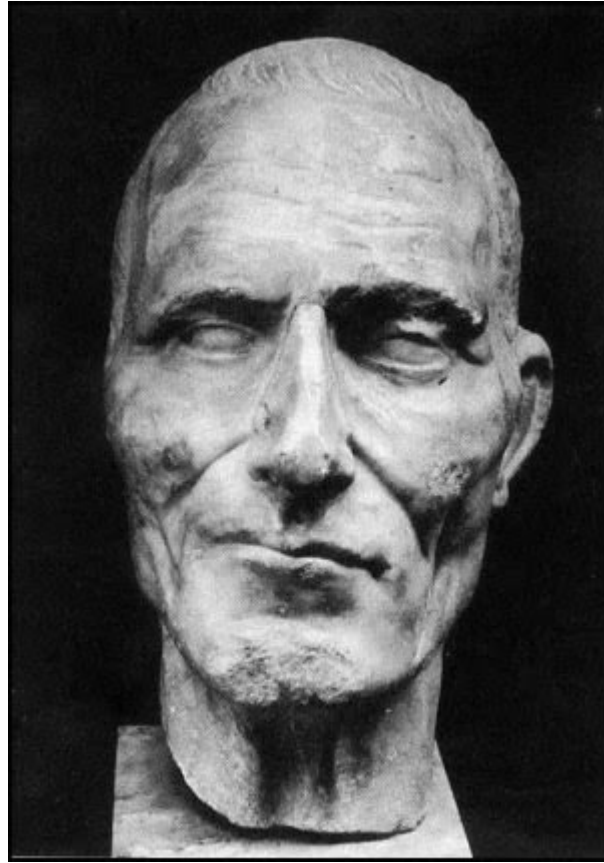
- Román Gubern: *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*. Anagrama. Barcelona, 1996. Capítulos I y III.

..."hablar de imagen será hacerlo de un soporte de la comunicación visual en el que se materializa un fragmento del universo perceptivo y que presenta la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo".

Santos Zunzunegui

- del latín,
imago

imagen,
sombra,
alma

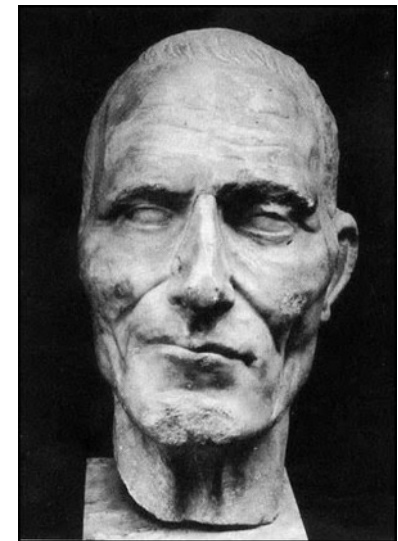
Máscara mortuoria de
Julio César. Roma,
Siglo I AC

El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte. Pero si la imagen arcaica surge de las tumbas, es como rechazo de la nada y para prolongar la vida. La plástica es un terror domesticado.

Régis Debray

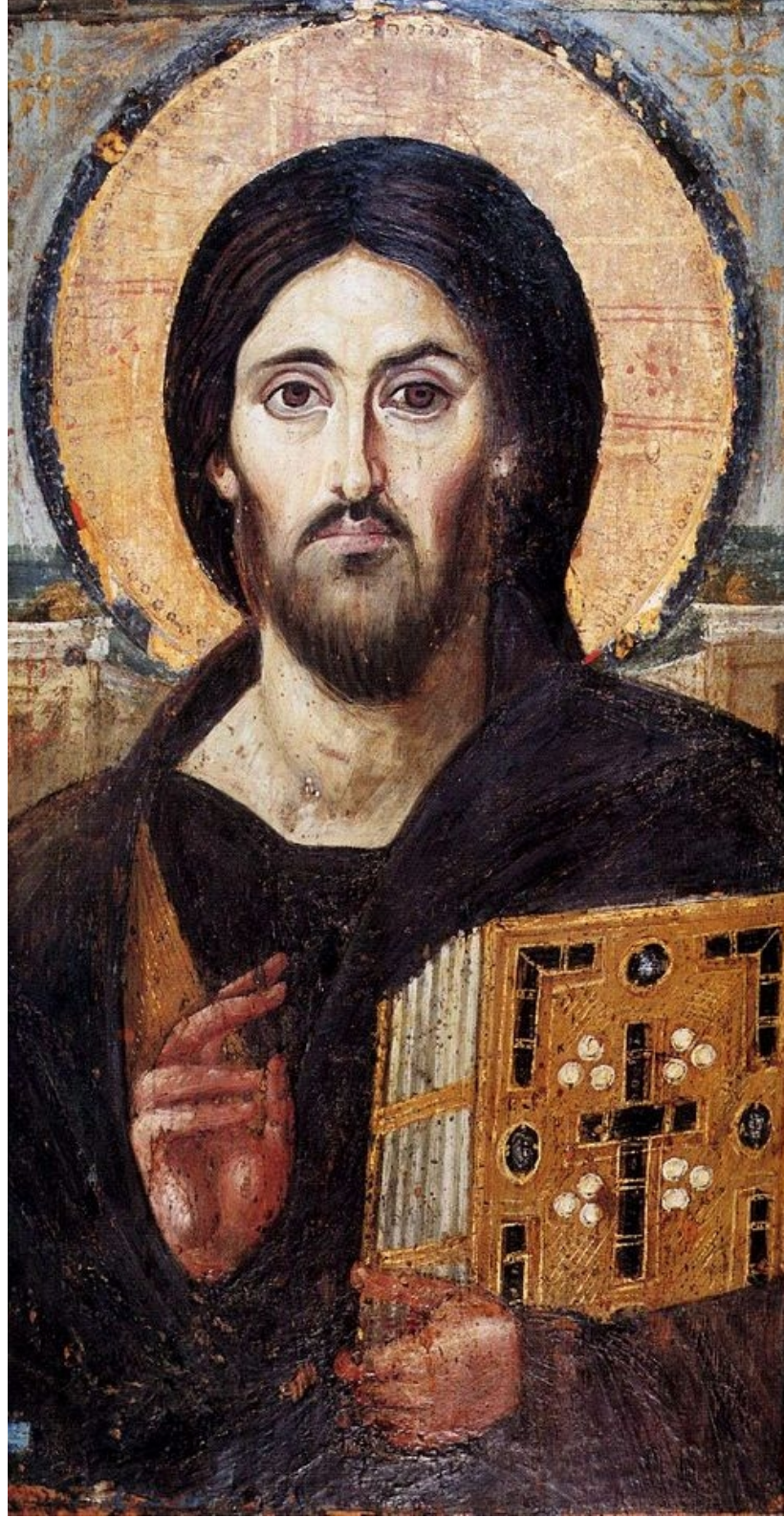

Sarcófago Tutankamón.
Egipto, Siglo XIV AC

Máscara
mortuoria
de Julio
César.
Roma,
Siglo I AC

- del griego eikon, **icono**

Pantocrátor del Sinaí. Egipto, Siglo VI.

Pueden diferenciarse según

- grado de figuración

imagen figurativa

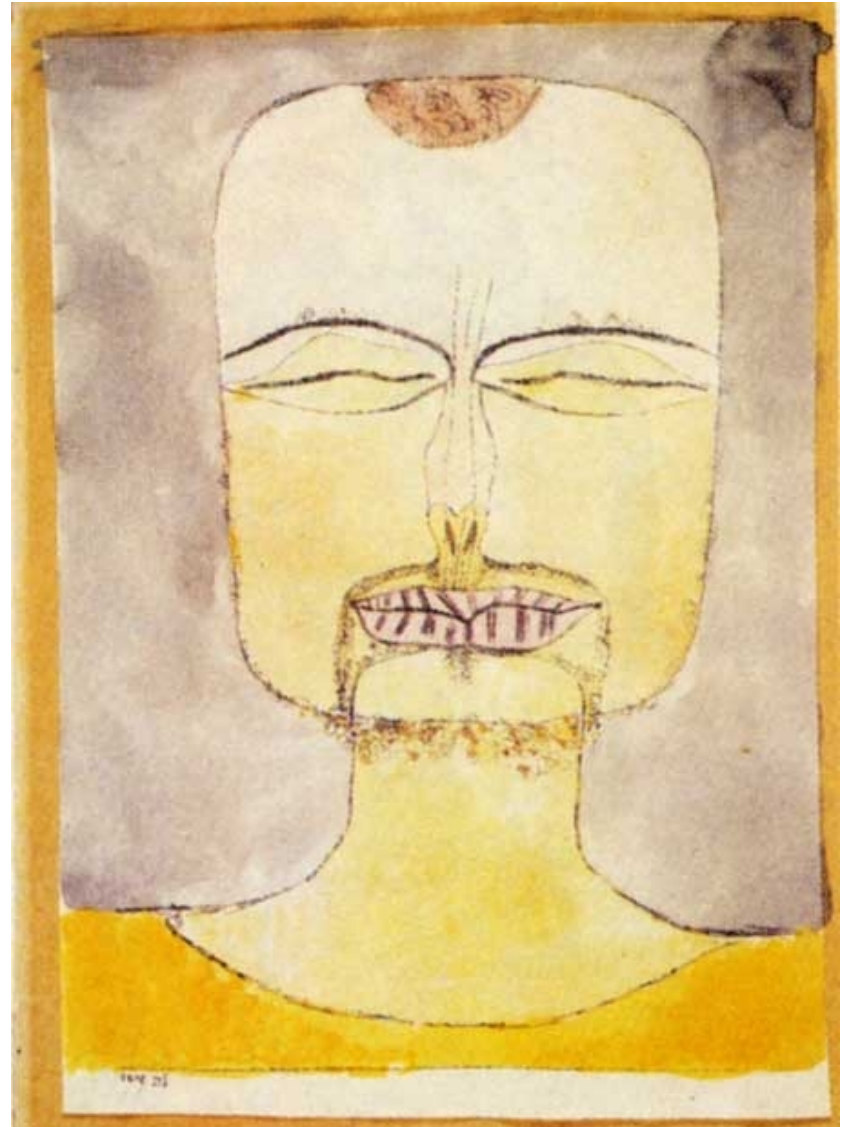
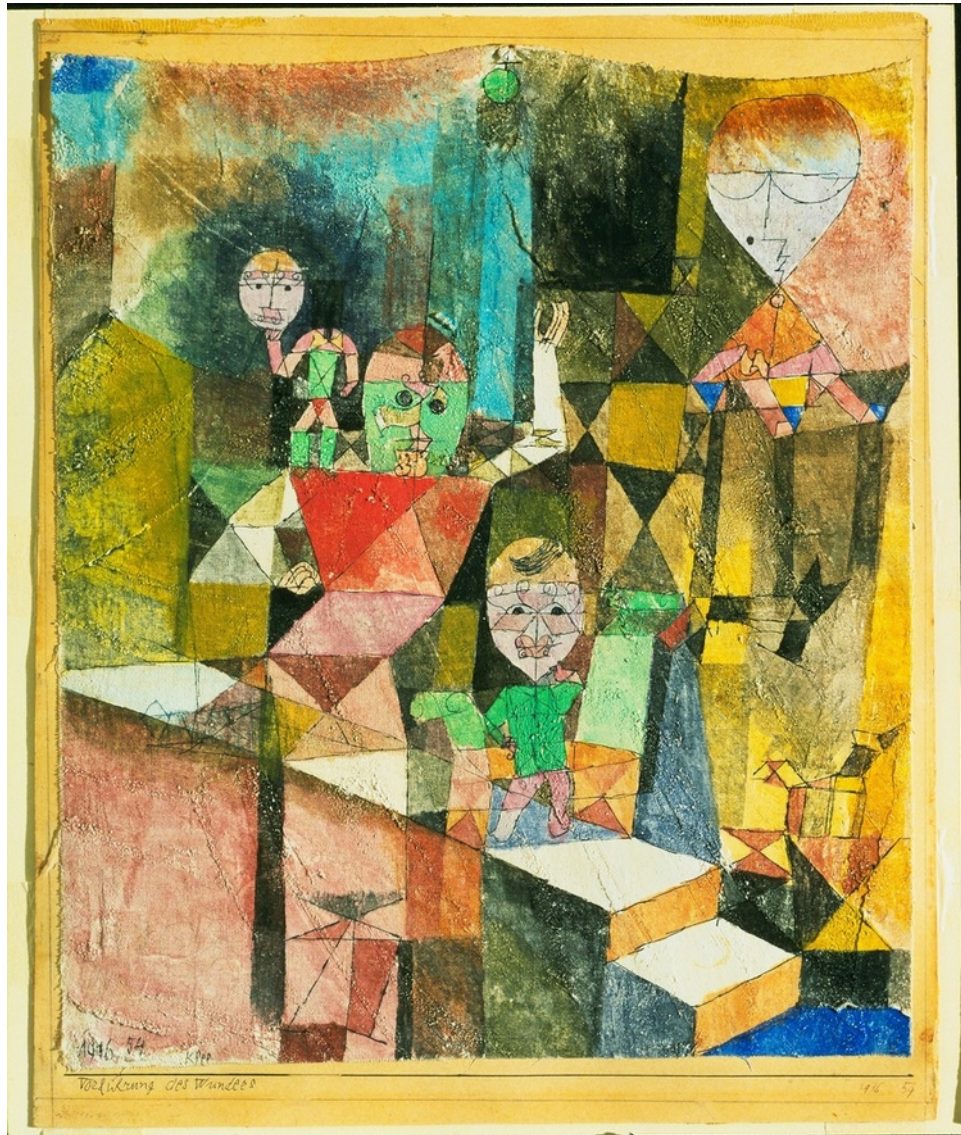
imagen abstracta

- grado de iconicidad

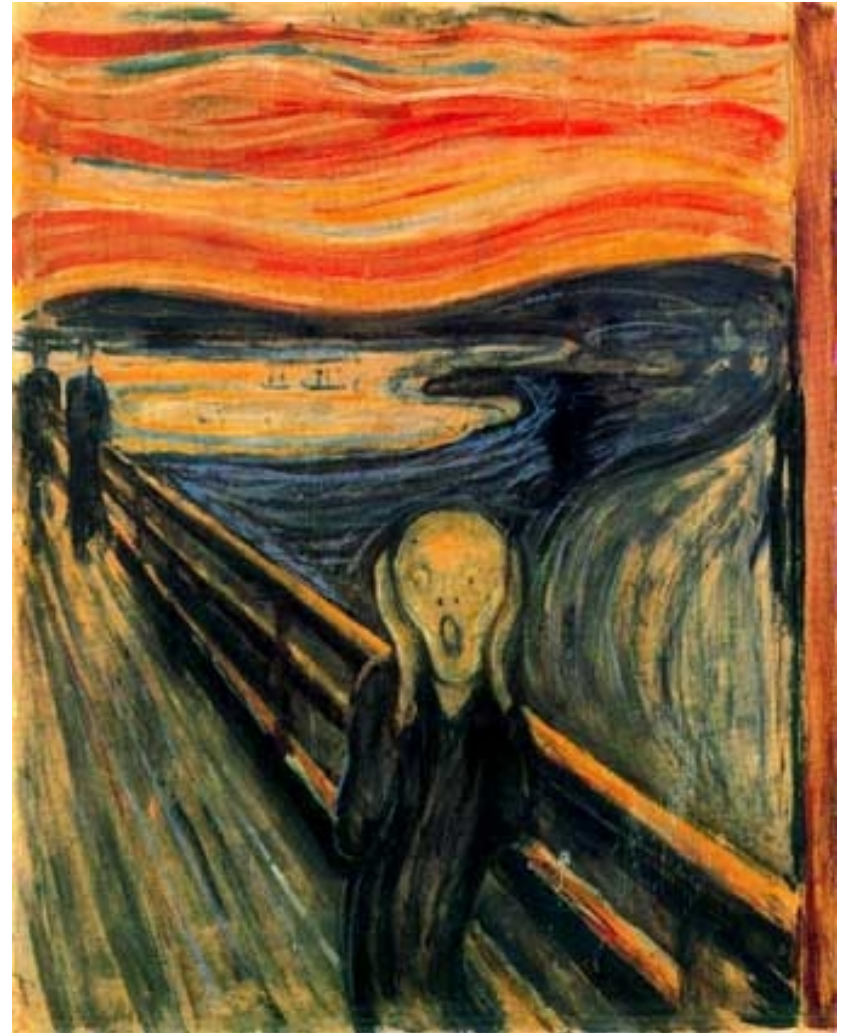
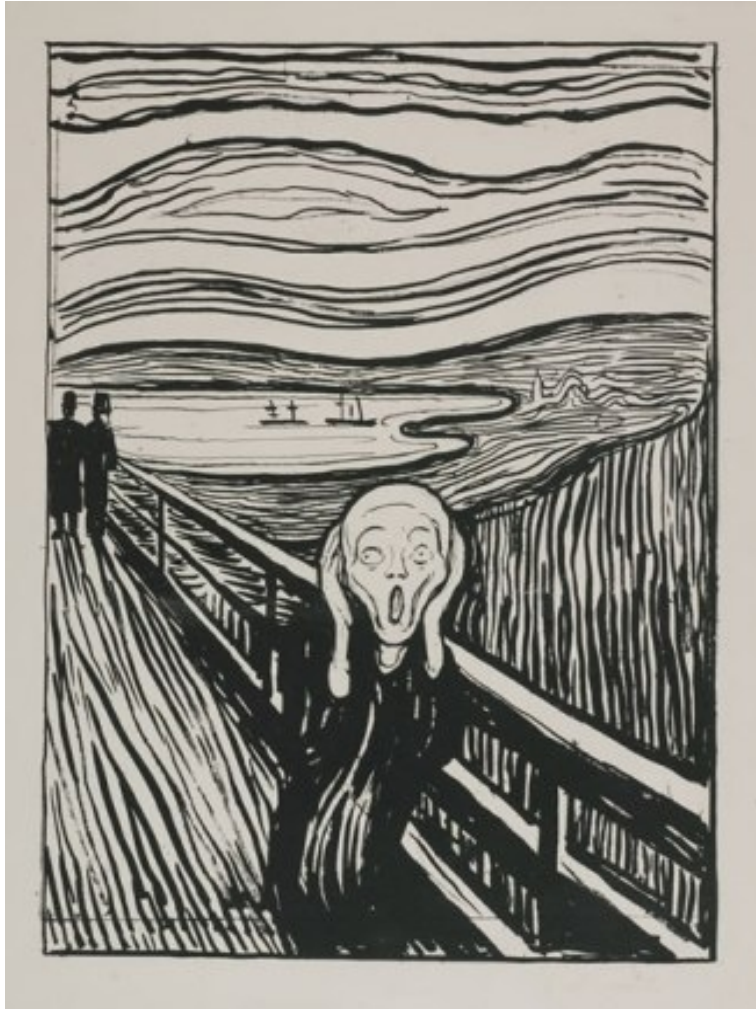
Pablo Picasso

- grado de complejidad

Paul Klee

- grado de normalización

El grito. Edvard Munch.

Gubern y los semiólogos hablan de una doble realidad de las imágenes

..."la singularidad de la imagen icónica reside en que es una representación que se ofrece a su espectador de dos maneras simultáneas, transitiva y reflexiva: **transitiva** porque **representa** algo con sus formas y colores, y **reflexiva** porque se representa a si misma representando algo".

Autorretrato.
Rembrandt.1635

..."la imagen icónica es una modalidad de comunicación visual que representa de manera plástico-simbólica, sobre un soporte físico, un fragmento del entorno óptico (percepto), o reproduce una representación mental visualizable (ideoescena), o una combinación de ambos, y que es susceptible de conservarse en el espacio y/o en el tiempo para constituirse en experiencia vicarial óptica: es decir, en soporte de comunicación entre épocas, lugares y/o sujetos distintos"...

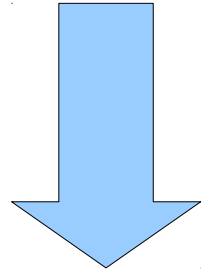
Román Gubern

..."toda imagen es una representación plástica de una representación mental o sensorio-mental del artista".

The Couple of the Eiffel Tower (Bride and Groom of the Eiffel Tower), Marc Chagall. 1938-1939

- La imagen es una convención motivada

- Particularidades a estudiar diacrónicamente y sincrónicamente

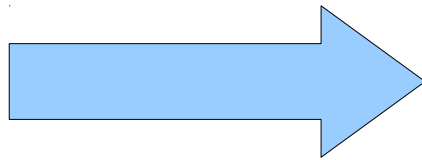
- Involucra
 - productor
 - texto icónico
 - espectador

Román Gubern señala que tanto en la percepción visual como en la representación confluyen factores

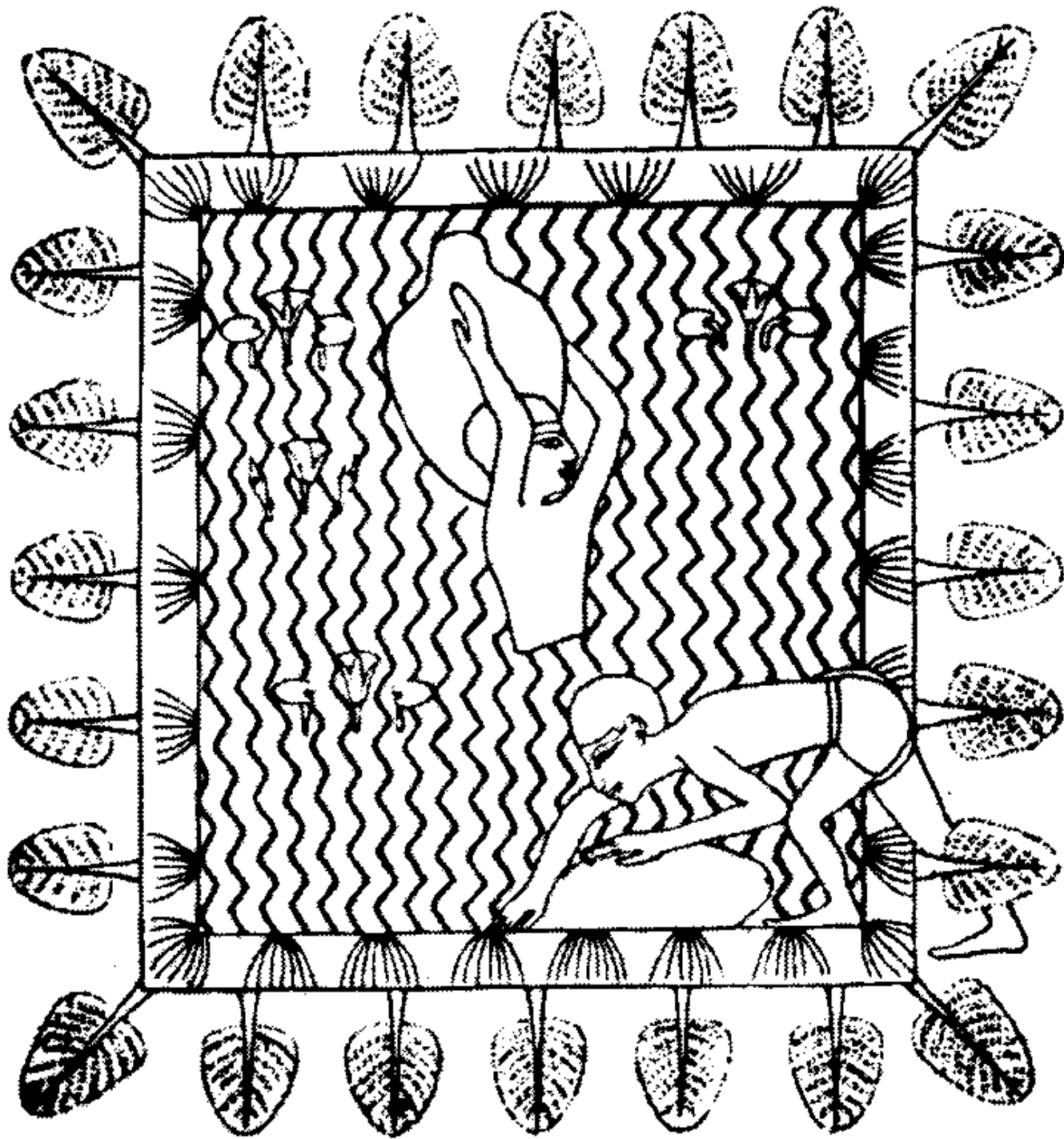
- Fisiológicos
- Culturales
- Individuales

Román Gubern señala que tanto en la percepción visual como en la representación confluyen factores

- Fisiológicos
- Culturales
- Individuales

actitudes
expectativas
prejuicios

Antiguo Egipto, 1400AC

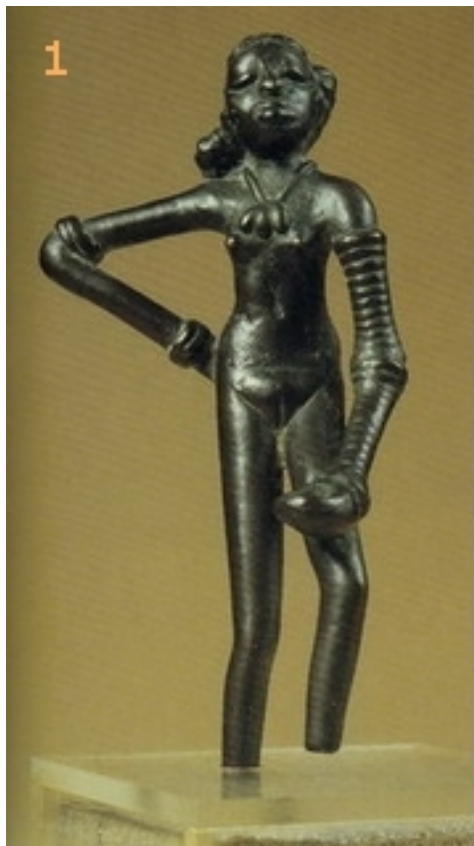
En occidente la perspectiva central es la base de la representación realista del espacio

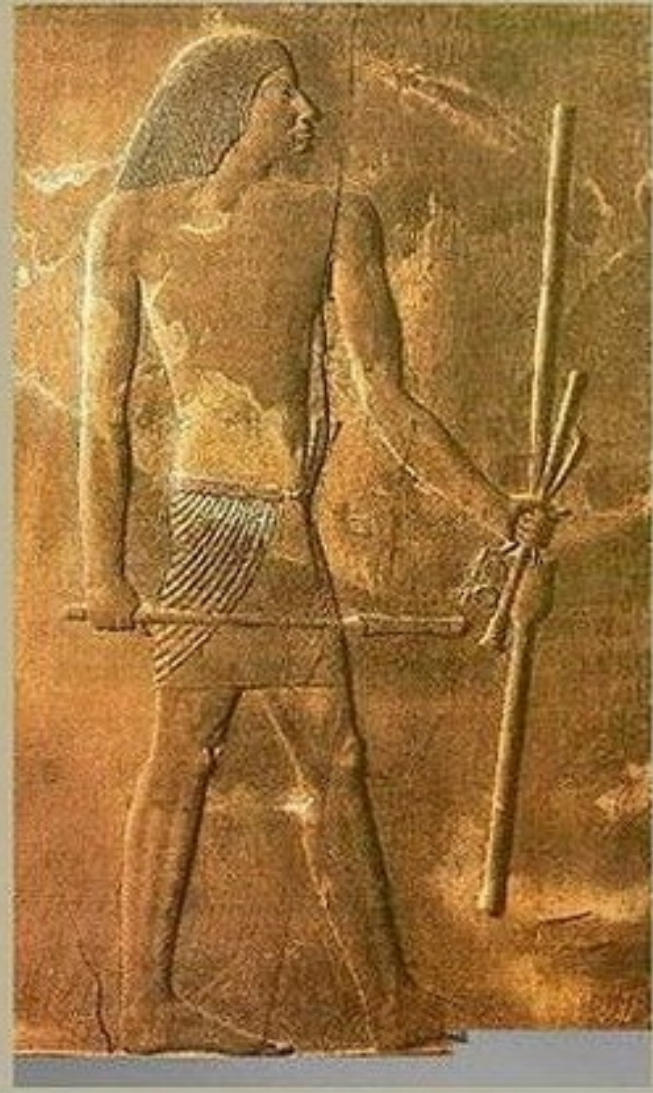
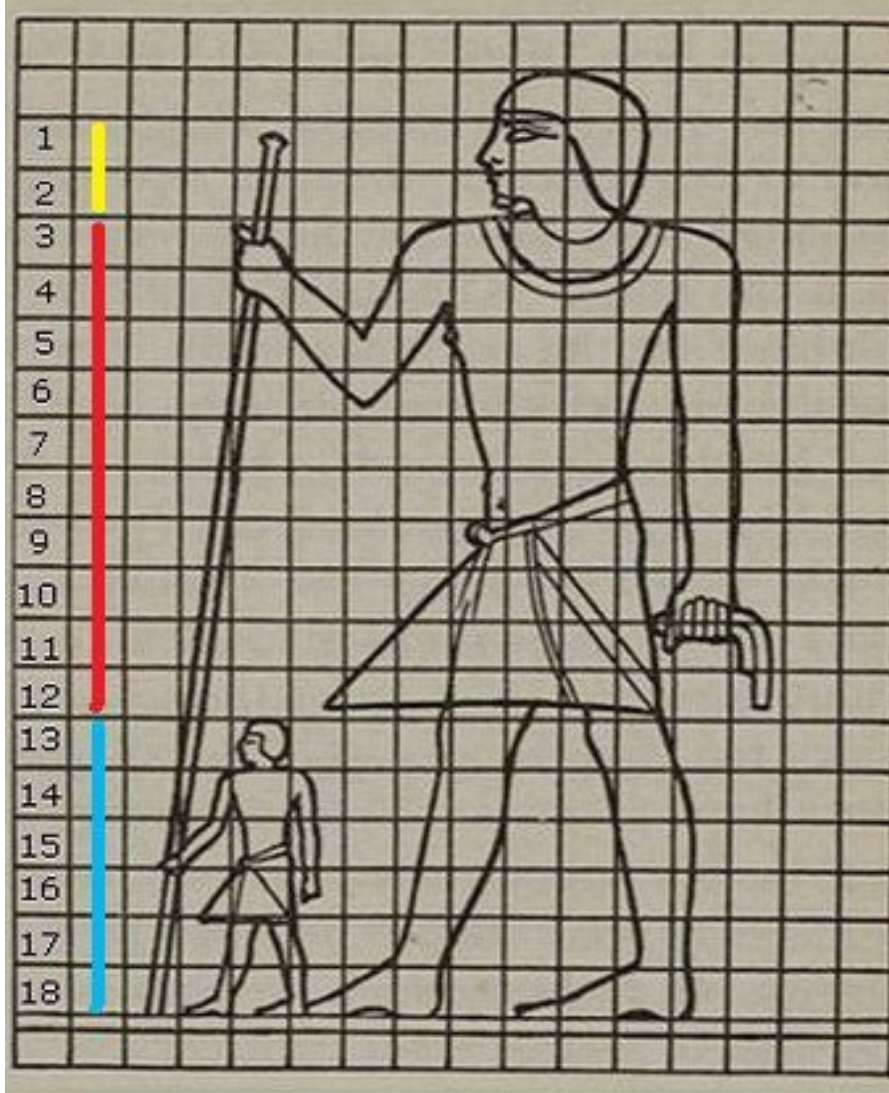
Cada cultura tiene sus cánones de representación

- Las proporciones se pueden determinar por su contenido simbólico, según elementos culturales, artísticos y/o religiosos

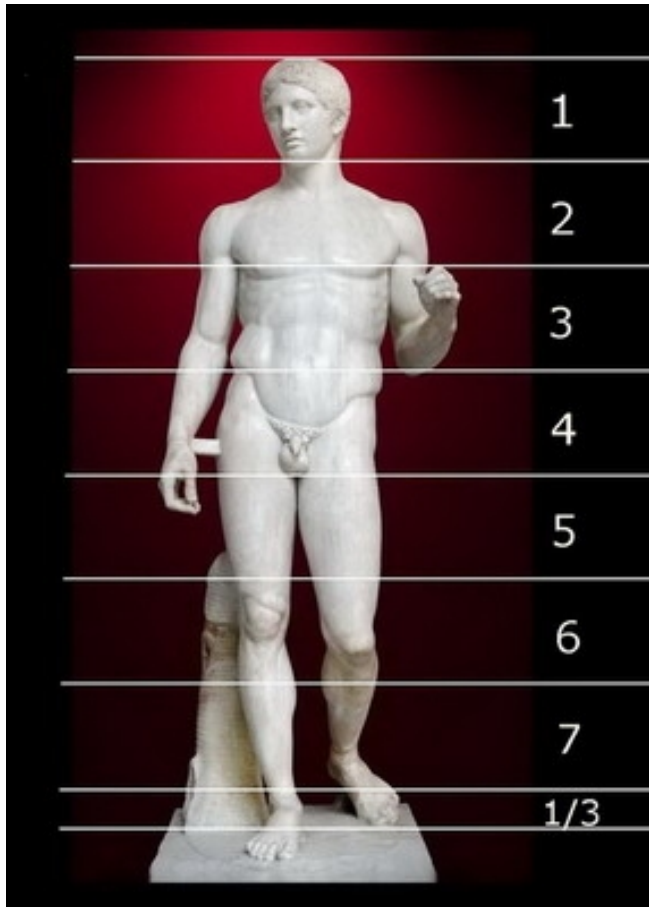
- 1.- Bailarina de Harappa (India)
- 2.- Estatuilla Fang (Guinea Ecuatorial)
- 3.- Bailarina de Tlatilco (México)
- 4.- Estatuilla de las Islas Kiriwina (Papúa y Nueva Guinea)

- Antiguo Egipto 7 cabezas y 1/2

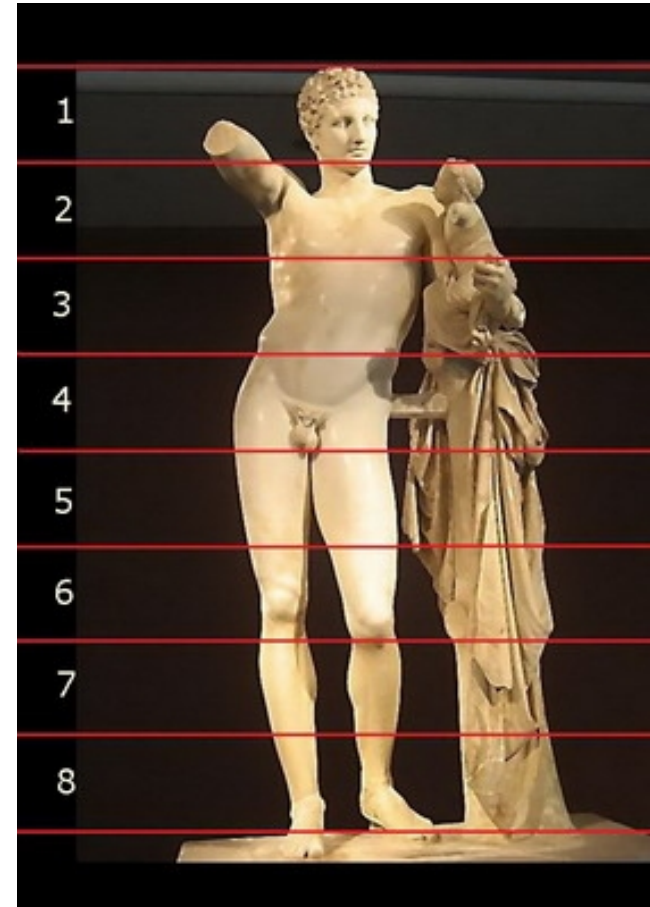

El cuerpo debía tener 18 puños de altura hasta la mitad de la frente. En el siglo VII A.C. pasará a 21.

- Antigua Grecia Pasará de $7 \frac{1}{3}$ a 8 cabezas

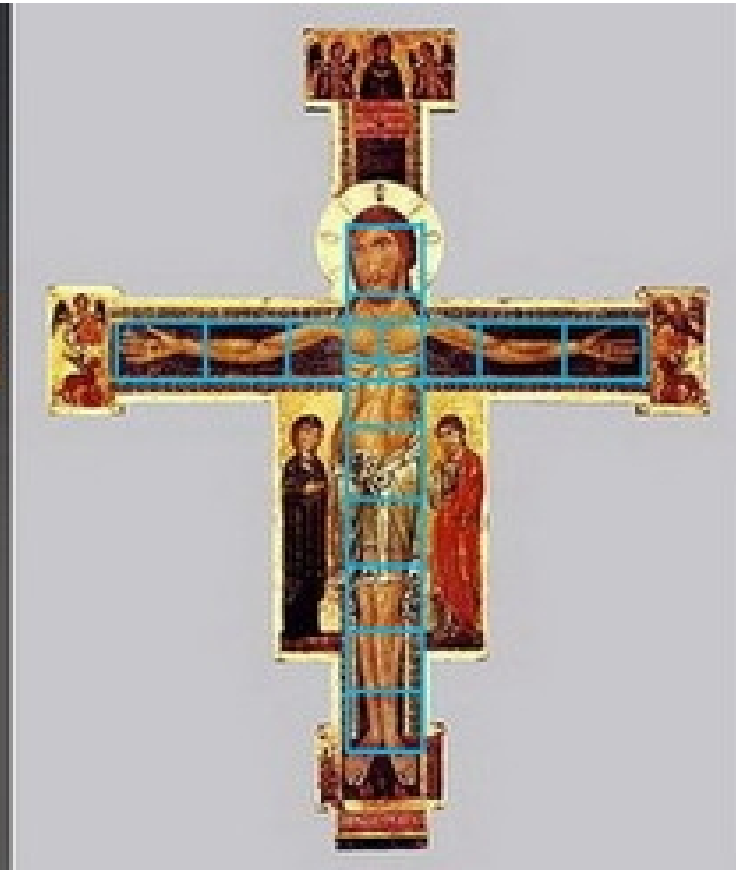
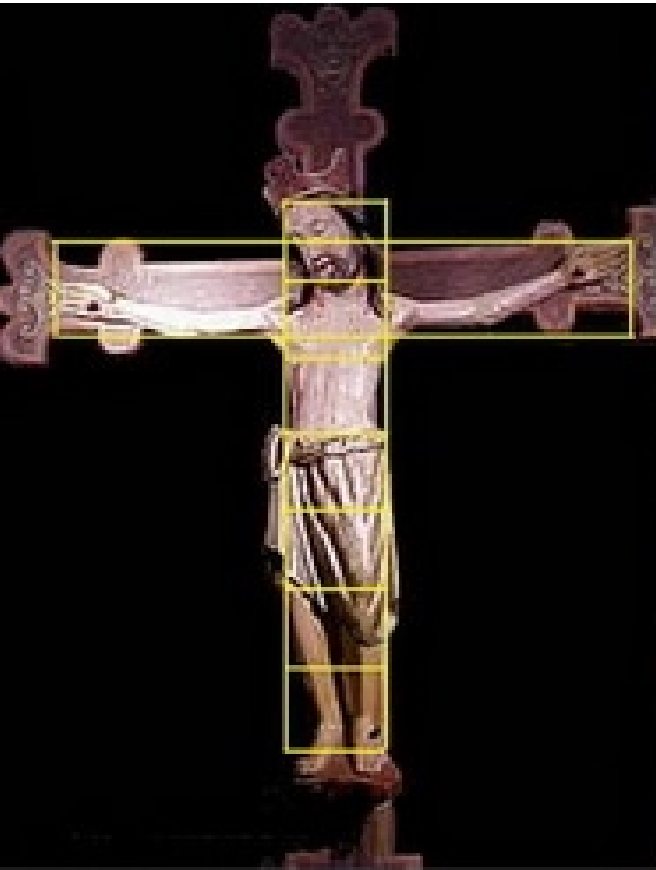

“Doríforo” de Polícleto.
Canon de Polícleto.
Período Clásico (490 a 334
a.C.)

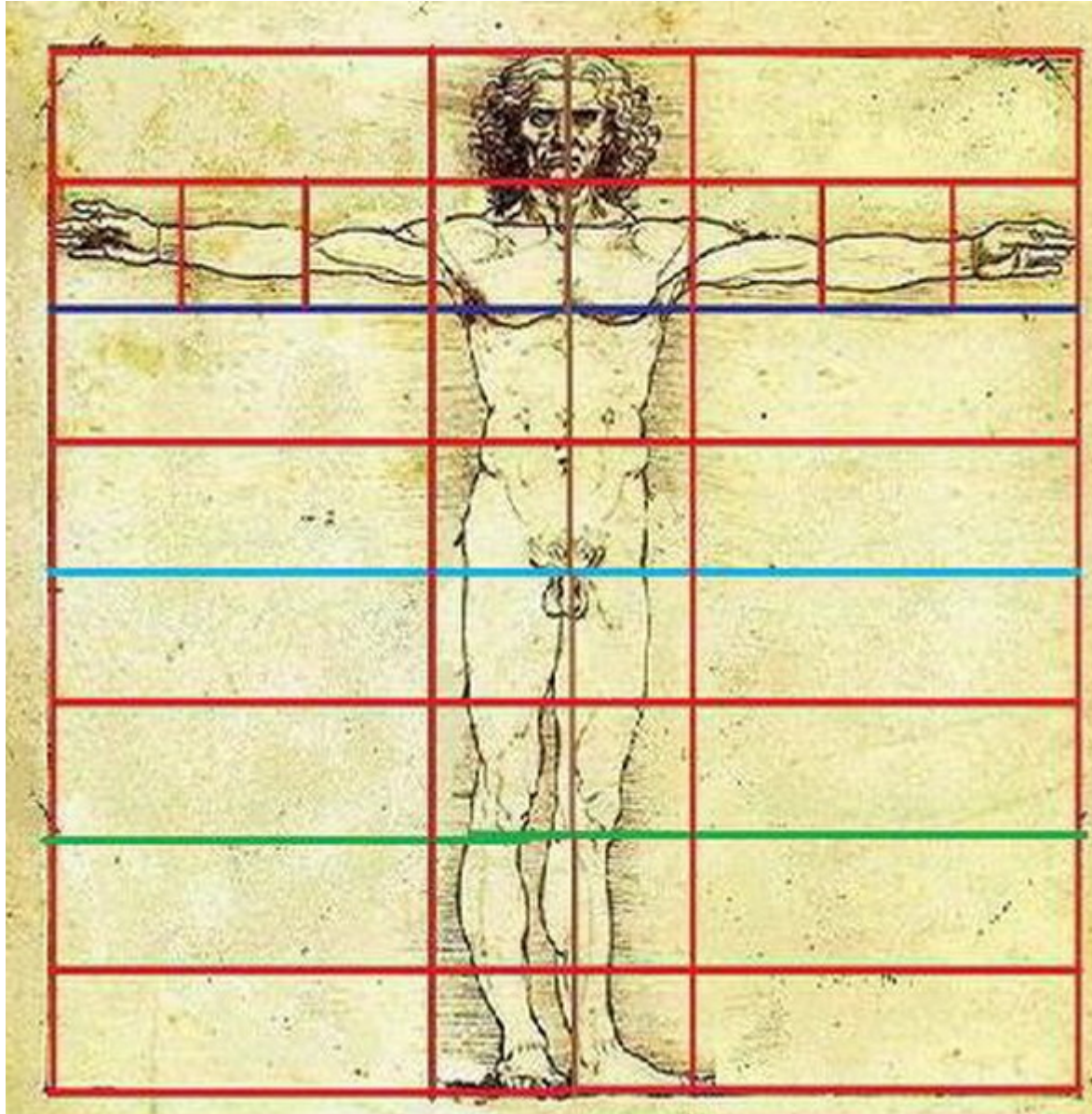

“Hermes y Dionisos” de
Praxíteles. Canon de
Praxíteles. Período
Helenístico (334 a 30 a. C.)

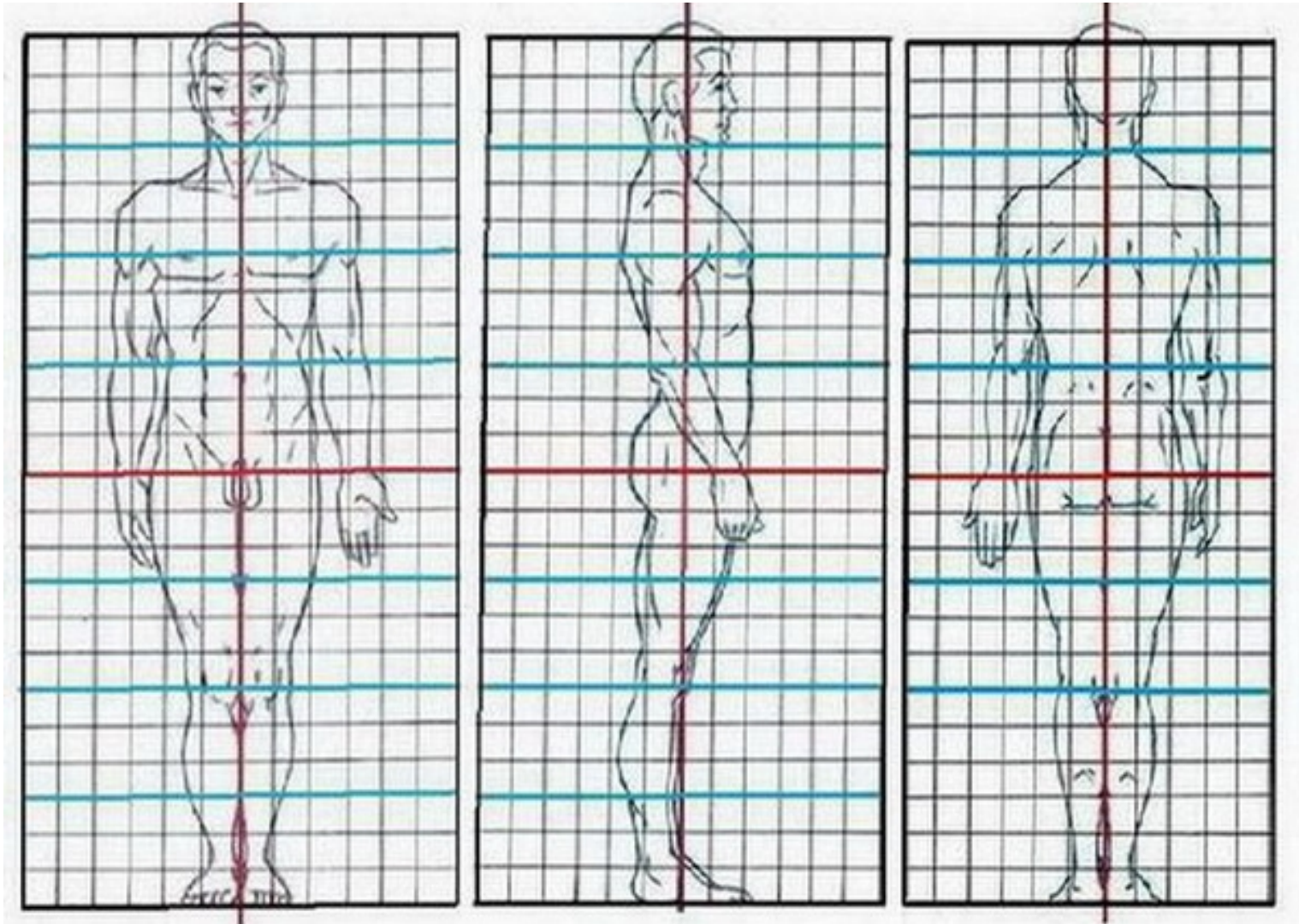
- En la Edad Media habrá cánones que también irán cambiando hacia el afinamiento

- En el Renacimiento Leonardo da Vinci se inspira en Vitruvio, corrigiéndolo 8 cabezas

- Actualmente el canon más utilizado es de 8 cabezas

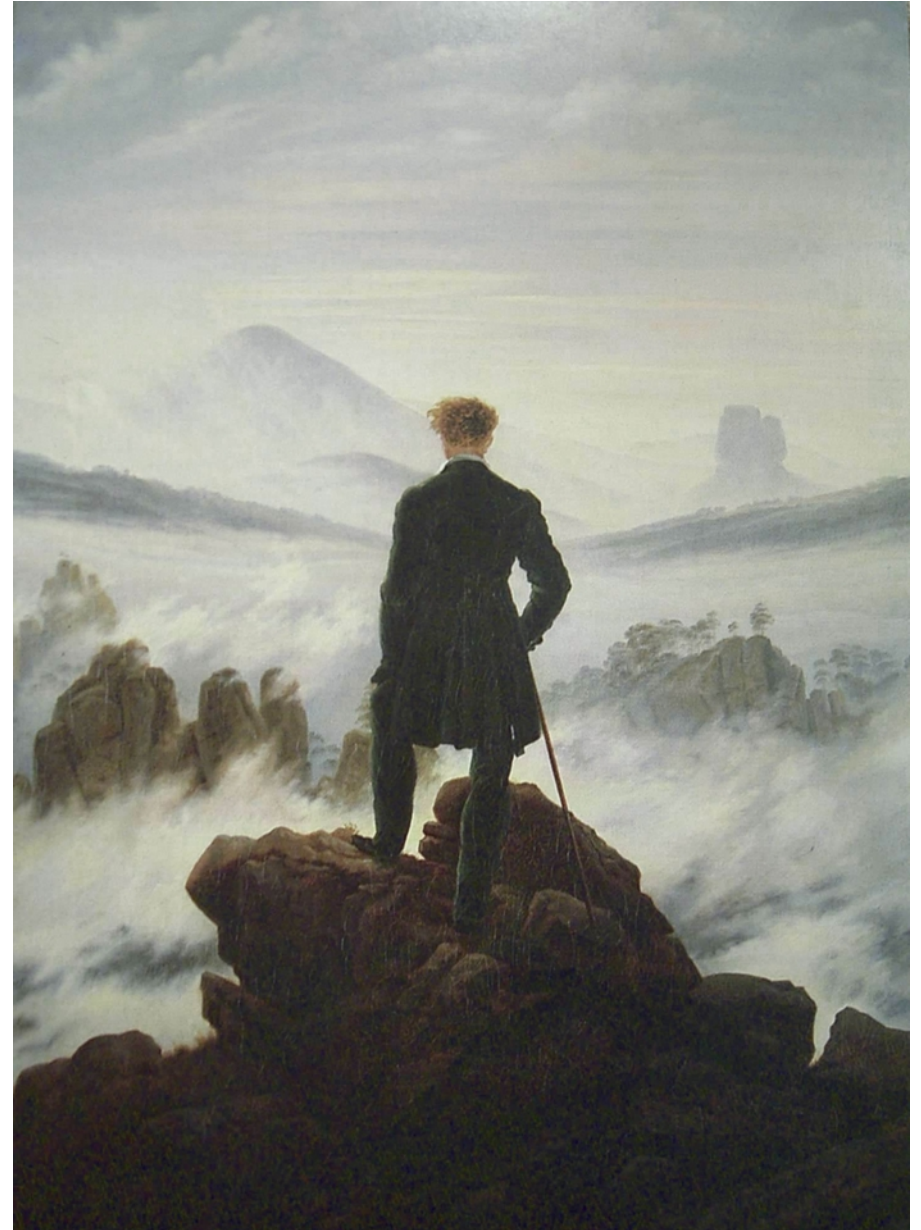

Aunque existan
cánones de
representación
aceptados, **la
transgresión** a las
normas es también
esperable,
singularizando y
promoviendo
cambios.

mimesis & phantasia

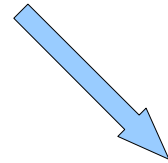
..."en toda imagen icónica existe simultáneamente cierta voluntad de imitación e inevitable invención, en diferentes grados".

El caminante ante un mar de niebla. Caspar David Friedrich. 1818.

Gubern señala que en Occidente se han dado tendencias en ambos sentidos

- Perfeccionamiento mimético, relativo a lo empírico y perceptual

Realidad virtual

- Imagen como símbolo y laberinto, relativa a lo conceptual y mental

Es preciso distinguir:

-**fenotexto**: su significación primera, manifiesta

-**genotexto**: su estructura profunda o simbólica,
latente

A esta duplicidad se le puede llamar doble
imagen

“...una palabra o una imagen es simbólica cuando
representa algo más que su significado inmediato y
obvio”.

Carl Yung

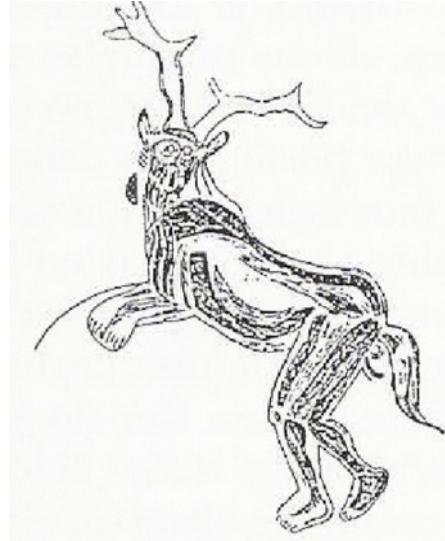
“Las imágenes simbólicas significan, en suma, algo que no muestran, o que muestran muy imperfectamente o indirectamente, y por eso transmiten información y la ocultan a la vez”.

...“tienen un **carácter funcional y motivado**, pues nacen de la comparación de algunos atributos comunes o análogos entre lo simbolizado y el simbolizador adoptado por el artista. Esta **analogía** entre uno y otro puede ser por **similitud física**, por similitud **moral**, o por compartir **propiedades parecidas**“...

En la pintura medieval europea fue central lo simbólico

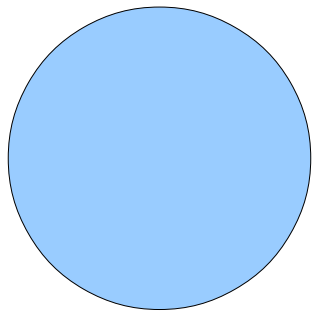

Y parecería que también en el arte del paleolítico superior

O en las prácticas funerarias preocupadas por proteger el cuerpo

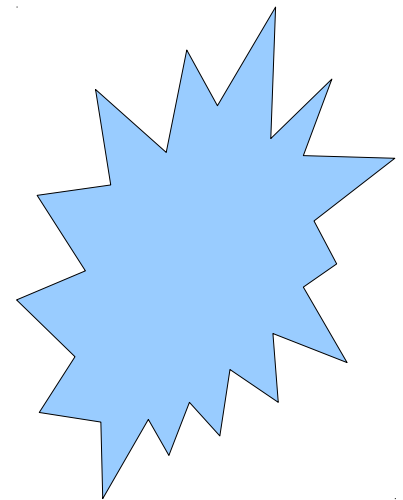
Existirían formas inconscientes universales simbólicas

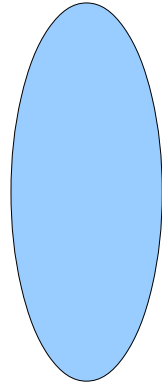
Equilibrio

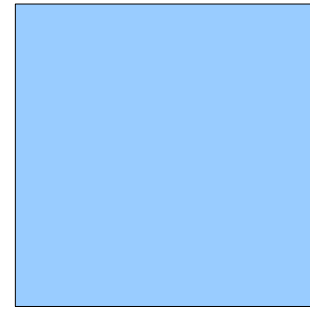
Autoridad

Agresividad

Feminidad

Estatismo

Hay símbolos mitológicos complejos

Arbol de la sabiduría
en el Génesis

Arbol Bhodi budista

Arbol de la vida en
bandera de estado
turco de Fed. Rusa

Redención

La cruz que atrae al cordero, que le sirve de báculo y que simboliza el sacrificio de Jesús por los hombres

Cordero: símbolo de la inocencia y la pureza. Animal para sacrificios, representa a Jesús.

Agnus Dei

Arte paleocristiano, hasta el siglo IV.

Círculo (referencia al círculo solar asociado a Jesucristo)

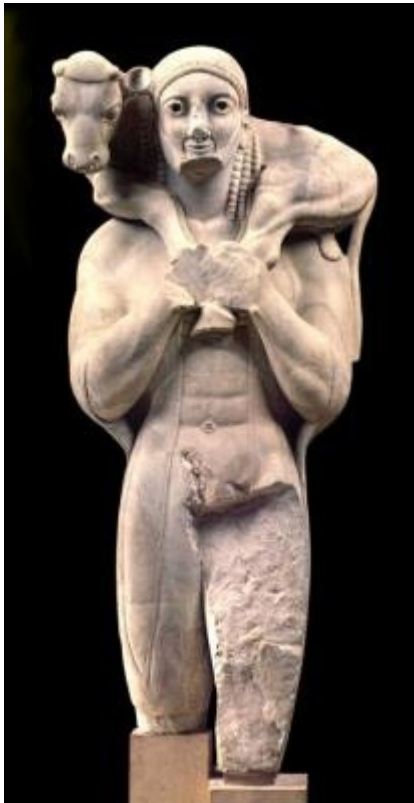

La X (ji) y la P (ro) griega, letras iniciales de la palabra Xristus, traducción del hebreo del Mesías (el ungido)

Alfa y Omega, la primera y última letra del alfabeto griego. Simbolizan que Dios es el comienzo y el final de todo

Simbología
Crismón

Reconversión iconográfica

Moscóforo. Siglo V
a. C (época arcaica
griega)

Buen pastor,
jóven Jesús.
Siglo III

El simbolismo icónico surge de dos posibles abstracciones:

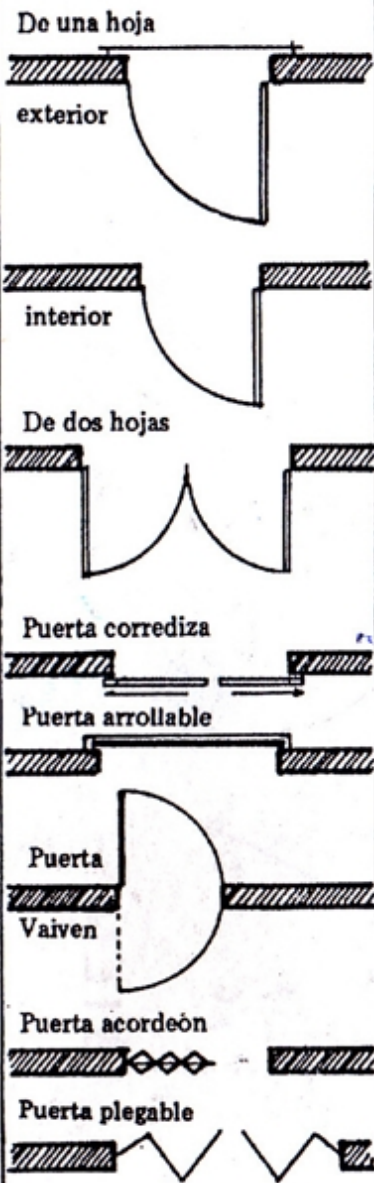
- Abstracción en el plano del significante

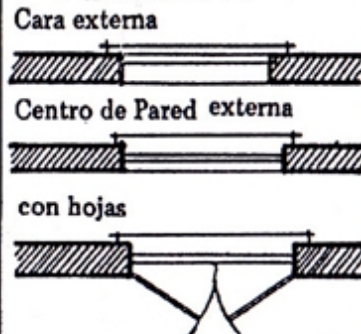
SIMBOLOS ARQUITECTONICOS

CUADRO 1

PUERTAS

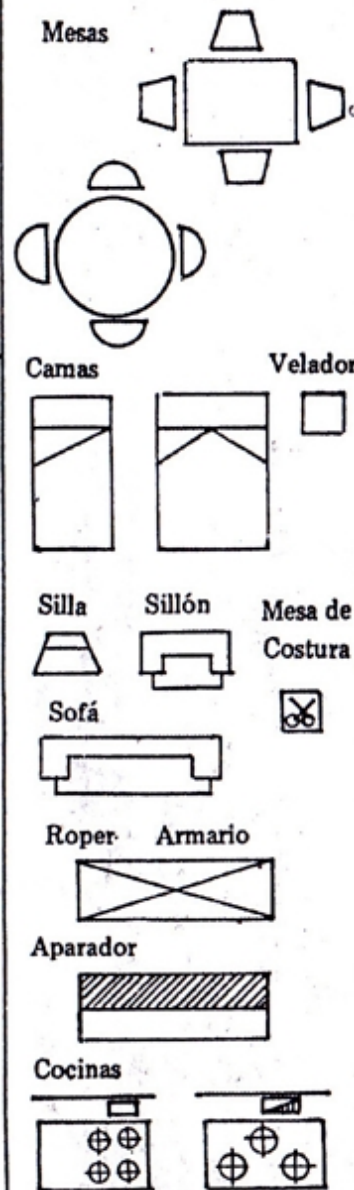
VENTANAS

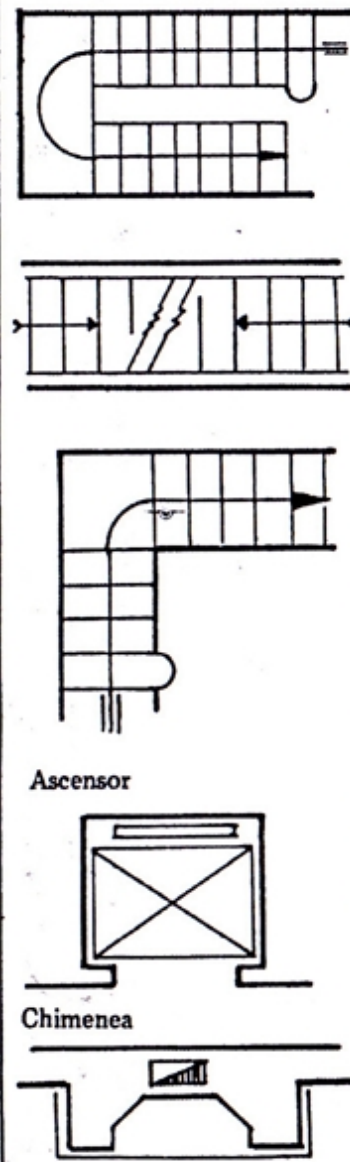
ARTEFACTOS SANITARIOS

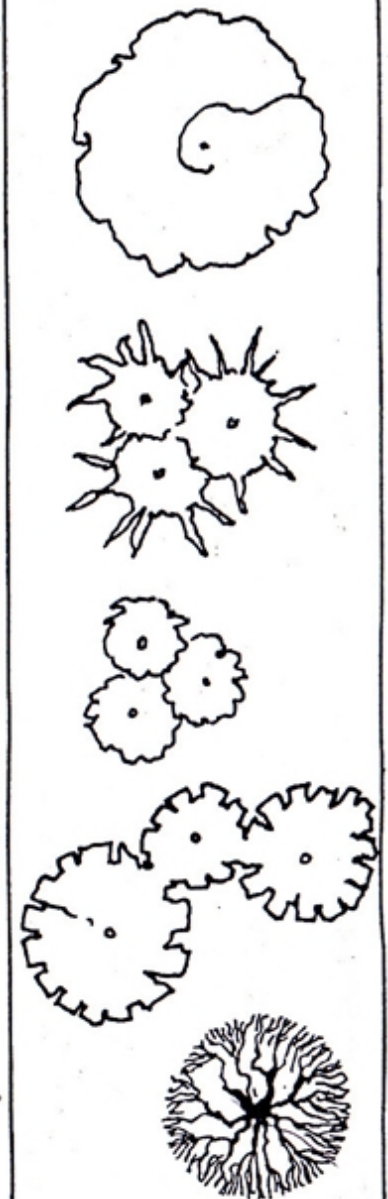
MUEBLES

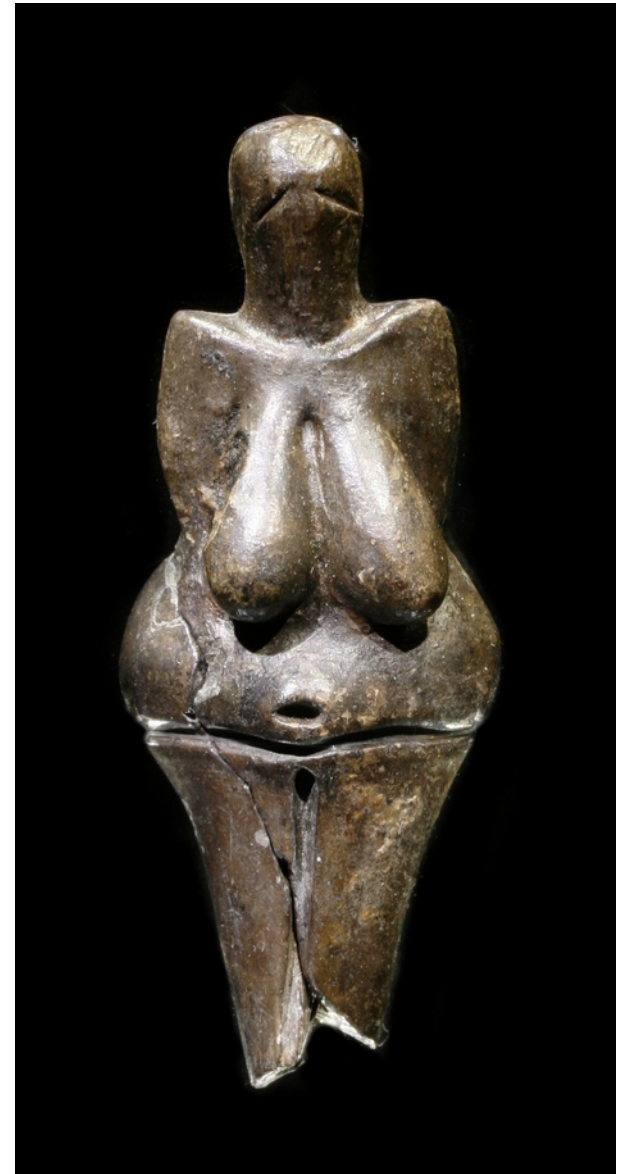
ESCALERAS

ARBOLES

- Abstracción en el plano del significado

...“en Occidente la imagen ha servido sucesivamente a los intereses del **poder religioso**, del poder **político** y del poder **económico** [...] En el plano político, los **símbolos** (el crucifijo, la media luna islámica, la hoz y el martillo, la esvástica) han contribuido poderosamente a propulsar las ***pasiones ideológicas*** de las masas“...

