

La imagen en la Historia

2ª parte

- Aunque hablamos de Época Moderna luego del Renacimiento y el descubrimiento de América, la modernidad tiene que ver con la instalación de las sociedades industriales capitalistas.
- Grandes cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos hacen al cambio de época.
- Recién se habla de un “arte moderno” a fines del XIX.

Modernidad -lo que está de paso-

- Separación conocimiento y fe
 - Hombre: - centro de la historia
 - **sujeto** activo que conoce la realidad objetiva, mediante la observación y reflexión
 - **Objetividad**: la realidad expresada en números y leyes
-
método
- La razón ordena la realidad

1789: Revolución francesa

- Fin del feudalismo
- Bases de la democracia moderna
- Ideas básicas: razón, libertad e igualdad
- Ascenso de la burguesía

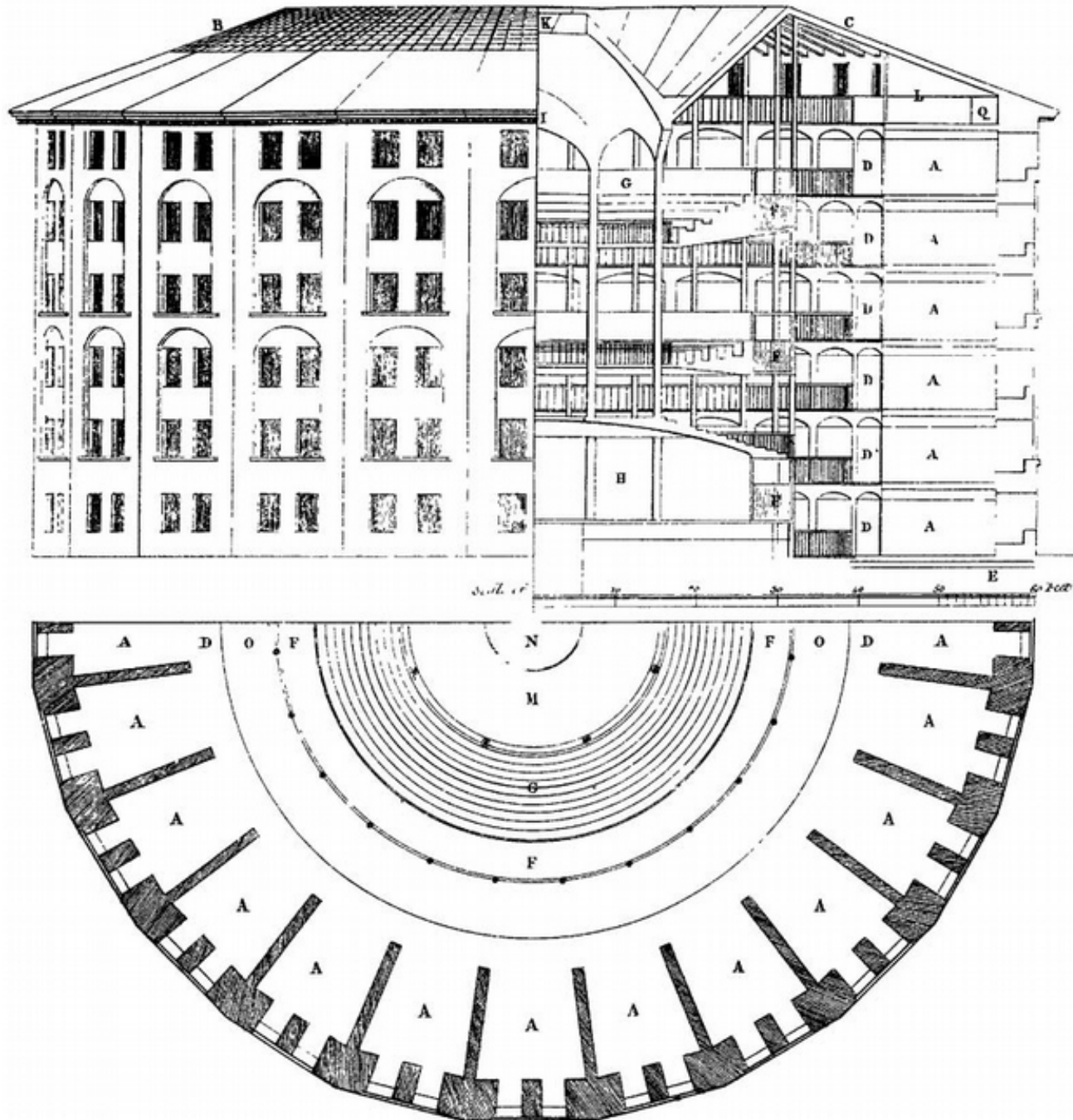
Revolución Industrial

**economía agrícola
y manual**

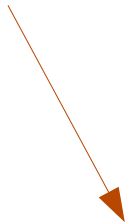
**economía comercial
e industrial**

- gran crecimiento demográfico y de las ciudades
- nueva sociedad de clases: burguesía y proletariado
- desarrollo del capitalismo
- nuevo modo de entender el mundo: racionalidad, cientificismo, idea de progreso

El modelo del panóptico, diseñado por Jeremy Bentham en 1791 puede pensarse como base de la nueva sociedad disciplinar. Esta idea se hace presente en fábricas, escuelas, cárceles y permea toda la sociedad hasta la actualidad.

- Para Hegel (1770-1831) el arte es una de las actividades espirituales más altas: revela la verdad, materializa la Idea
- *“El arte es naturaleza re-engendrada, naturaleza vuelta a nacer en las invenciones del genio”.*

Arte como el producto mental de un genio creativo

Ni mimesis ni belleza, materialización del espíritu en la obra por la genialidad

- La Pintura comienza un camino a lo conceptual. Hacia el 1800 se valorizan los estudios y bocetos, materialización de las ideas.

Autorretrato de Goya hacia 1800

- El Arte moderno sentará nuevas ideas y función de la Pintura. Cuestionará:
 - La objetividad de lo visual
 - La mimesis
 - La idea de belleza

- La Pintura tendrá una conciencia crítica sobre su especificidad: lo plano.

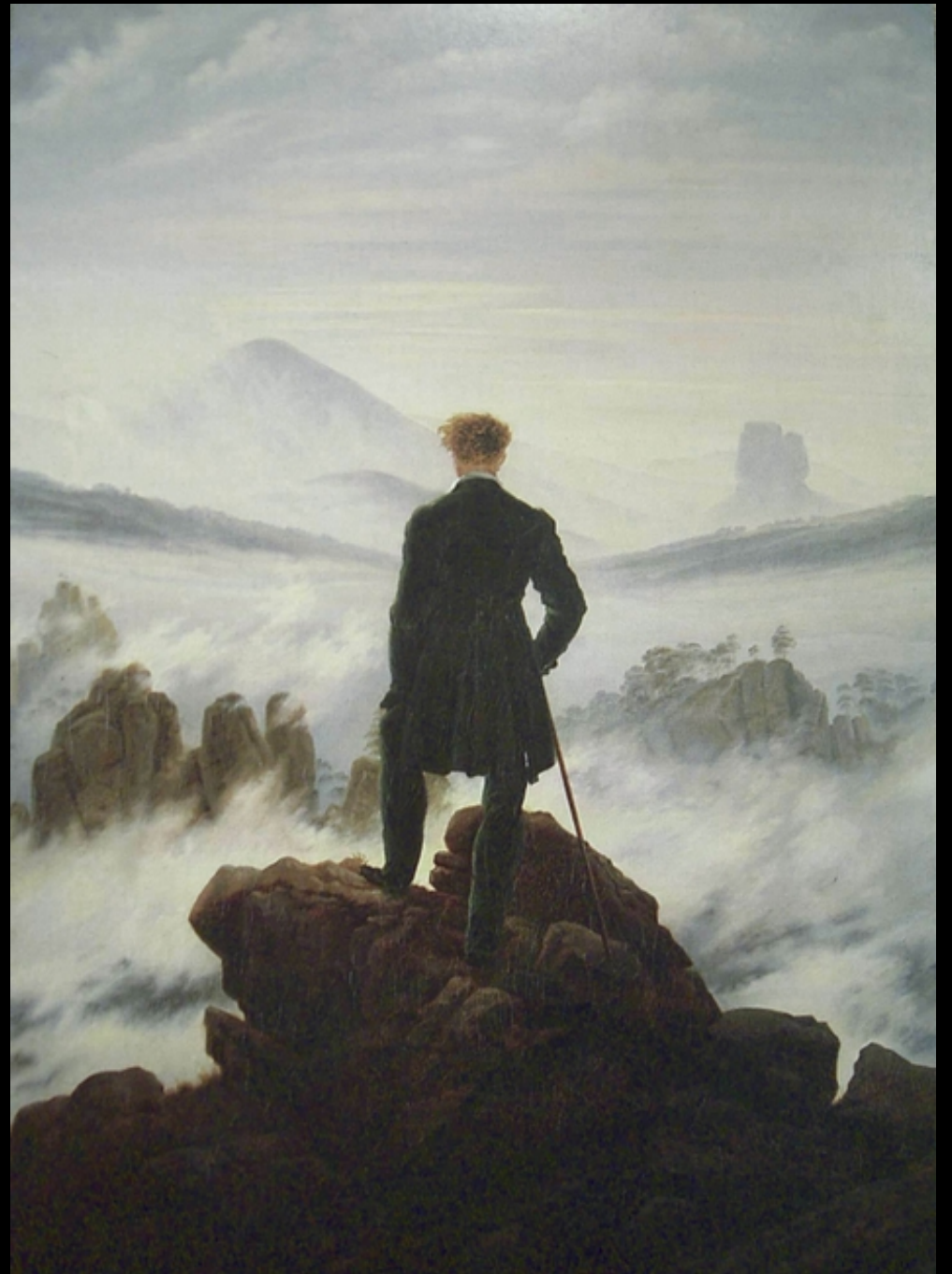
Antecedente del arte del modernismo, o segunda modernidad: el Romanticismo

La pesadilla. Henry Fuseli. 1781

- En el Romanticismo se comenzará a hablar del genio como clave de la creación artística. Un poder individual de carácter radical libera al hombre de la estrechez de la mente
- El Arte se asociará a la creatividad: cualidad estética/espiritual. No a la destreza, que quedará valorada en el campo manual/artesanal

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

En el siglo XIX se acentúa el sentimiento de identidad individual:

- En los nombres propios se da la diversificación, secularización, relativización de la continuidad familiar
- Difusión social de los espejos, construcción de ideales de belleza.
- Acumulación de los símbolos individuales, como los retratos y las tarjetas de visita

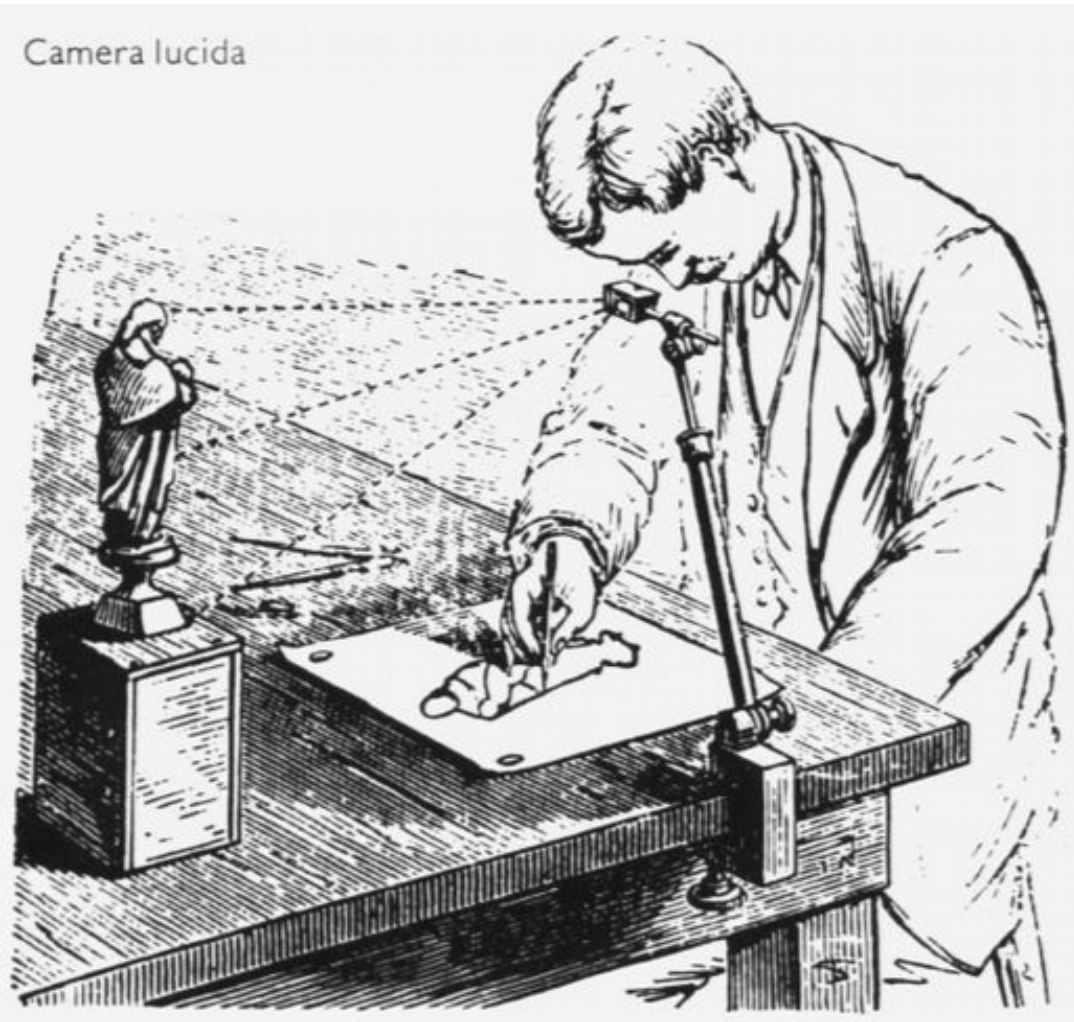
Previo al descubrimiento de la fotografía

- Aplicados al retrato se utilizaban instrumentos o métodos sencillos para dibujar, además de la cámara oscura.

Previo al descubrimiento de la fotografía

- Aplicados al retrato se utilizaban instrumentos o métodos sencillos para dibujar, además de la cámara oscura.

- la cámara lúcida, o cámara clara

- El perfil de silueta

- El fisionotrazo, que permitía obtener pequeños grabados

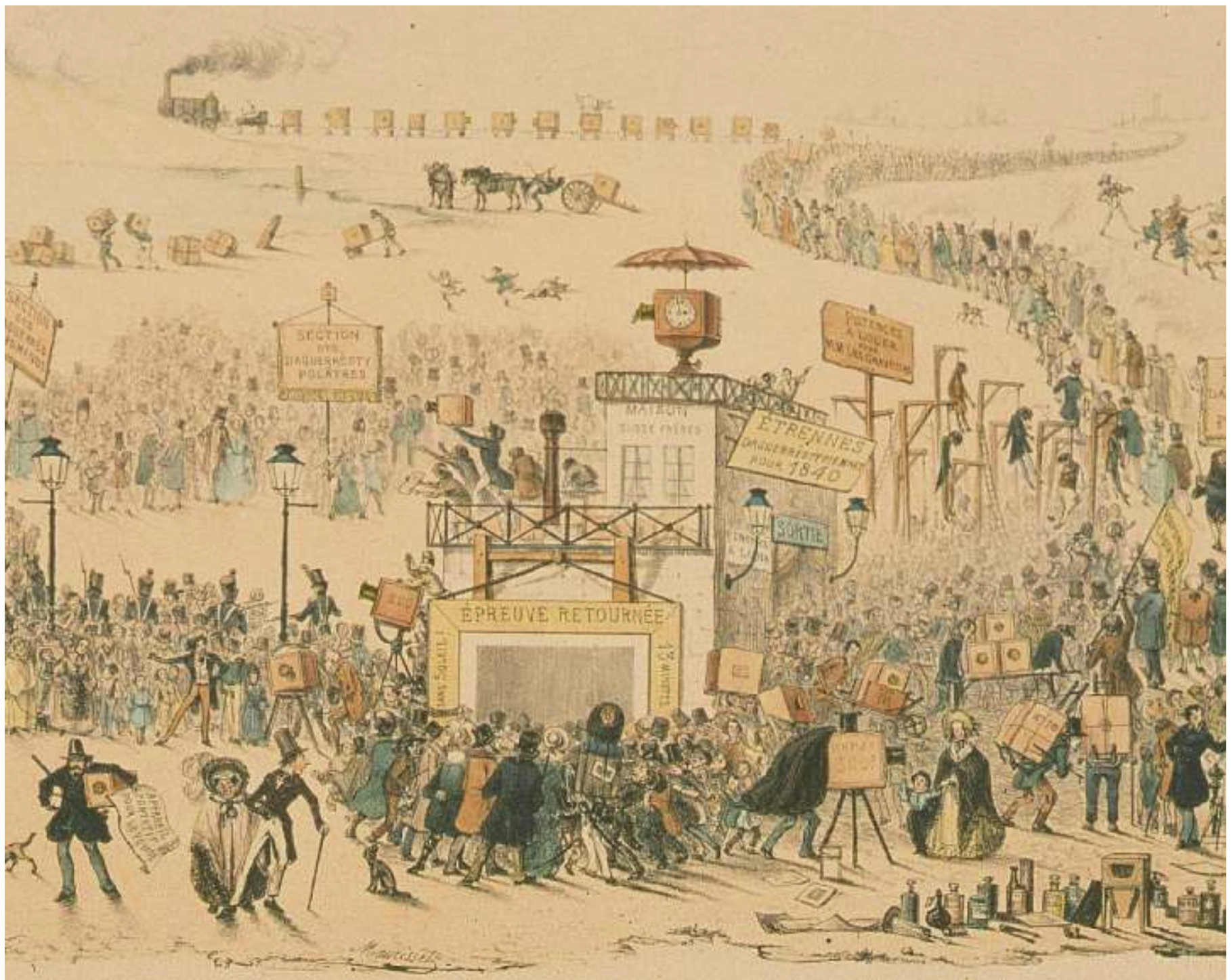

Giselle Freund habla de los perfiles de silueta, los fisionotrazos y los retratos en miniatura como los antecedentes ideológicos de la fotografía, pues ella habría venido a cumplir la función social de permitir a la burguesía un medio para representarse.

“Daguerrotipomanía” 1840

*A partir de ese momento,
la
sociedad inmunda se
precipitó, como un solo
Narciso, a contemplar su
trivial imagen sobre el
metal. Una locura, un
fanatismo extraordinario
se
apoderó de todos esos
nuevos adoradores del
sol.*

Charles Baudelaire

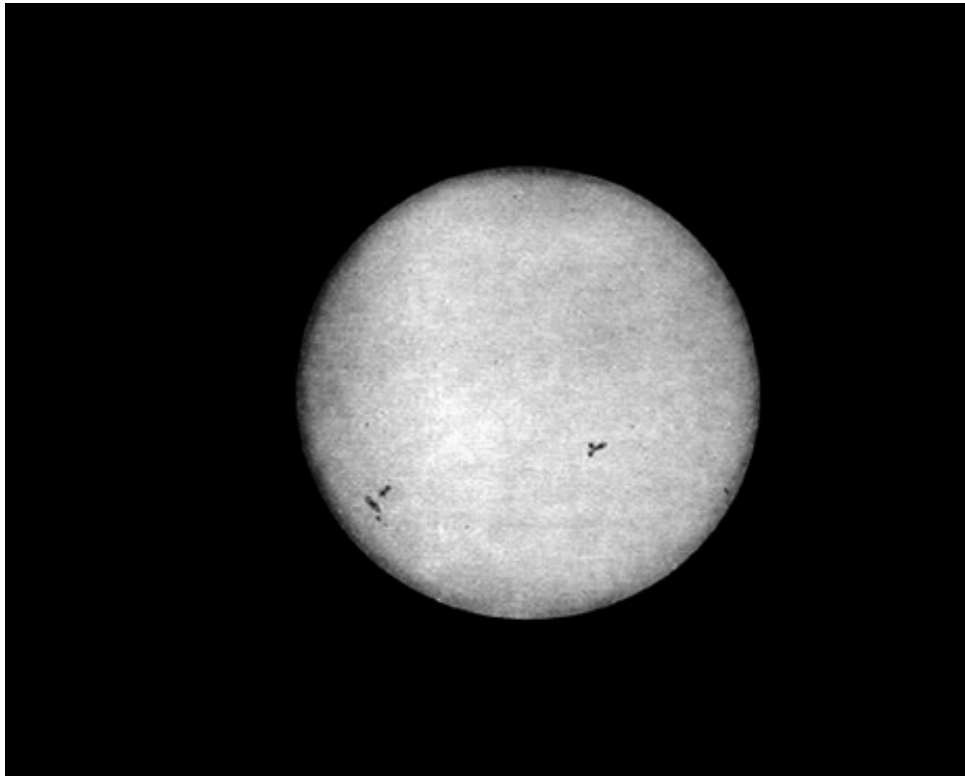
“Una de las principales ventajas del daguerrotipo es que actúa con tal capacidad de certeza y magnitud que las facultades humanas resultan a su lado absolutamente incompetentes ... De ahí que escenas del mayor interés puedan ser transcritas y legadas a la posteridad, exactamente tal como son y no como podrían aparecer según la imaginación del poeta o del pintor... Los objetos se delinean ellos mismos, y el resultado es verdad y exactitud”

Albert Bisbee – Manual de Daguerrotipo (1853)

El interés llevó rápidamente a desarrollar distintos procesos y perfeccionar las cámaras

- De procesos de positivo directo se pasó a negativo/positivo
- Se usaron diferentes soportes y elementos sensibles hacia la simplificación de procesos. Se pasó de copias por contacto a ampliaciones
- Se perfeccionó la óptica para lograr mayor luminosidad
- Los avances posibilitaron achicar las cámaras
- Se fue haciendo de la fotografía un medio de uso masivo, y sus productos alcanzaron usos privados, comunicativos, científicos, publicitarios, artísticos.

Walter Benjamin señaló que el surgimiento de la fotografía tenía relación con una necesidad cultural alineada con el ansia intelectual de la modernidad de poseer el mundo en una manera estable, definitiva.

Daguerrotipo del sol,
1845.

Daguerrotipo de la
luna, 1851.

Fotografía
estereoscópica, 1839

Le Gray: El Cairo, por 1860

Roger Fenton: Guerra de Crimea, 1855

Eugene Disdéri, 1854:
Cartes de visit

Realismo

El taller del artista: alegoría real sobre siete años de mi vida artística y moral. Gustave Courbet. 1854 a 1855

La lavandera. Honore Daumier,
1863.

Las espigadoras. Jean Francois Millet, 1857.

La fundición. Adolph Menzel. 1875.

- 1850 a 1870: Auge del periodismo ilustrado, de los “artistas de la mancha”.

- Hacia 1870 sistemas fototipográficos y fotolitográficos son de uso común en la prensa. Miles de copias.

-1878: Se logran instantáneas fotográficas. Desaparecen los dibujantes reporteros.

-1884 el diario ilustrado Illustrierte Zeitung empieza a publicar fotografías en las páginas de textos, lo que no era viable anteriormente.

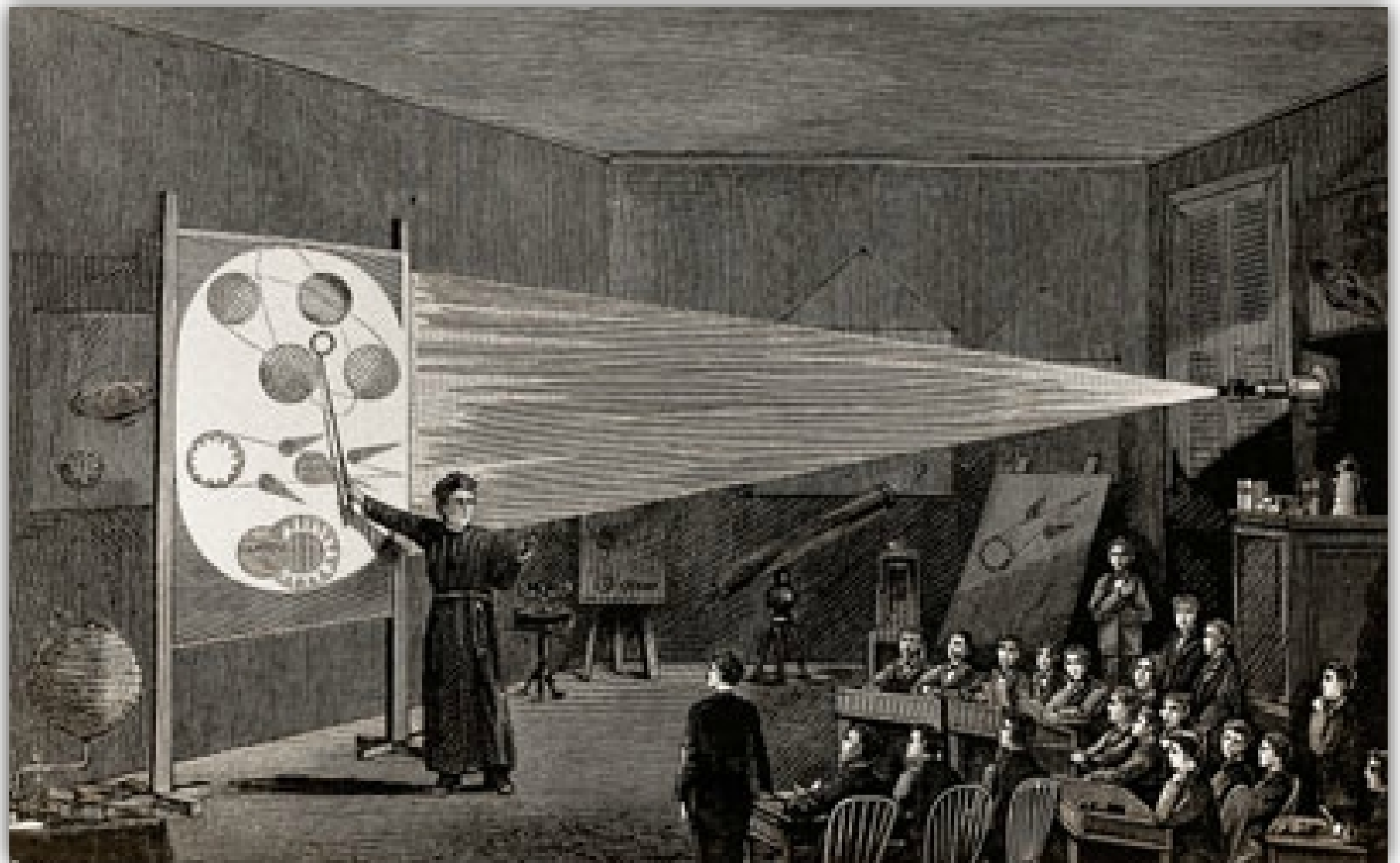
Previo al descubrimiento de la fotografía

- Se utilizaban muchos aparatos para ver imágenes, unos eran para uso en privado, y otros para visualización colectiva
- Luego del descubrimiento de la fotografía algunos se adaptarían para éstas y buscarían simular mejor el movimiento

Linterna mágica

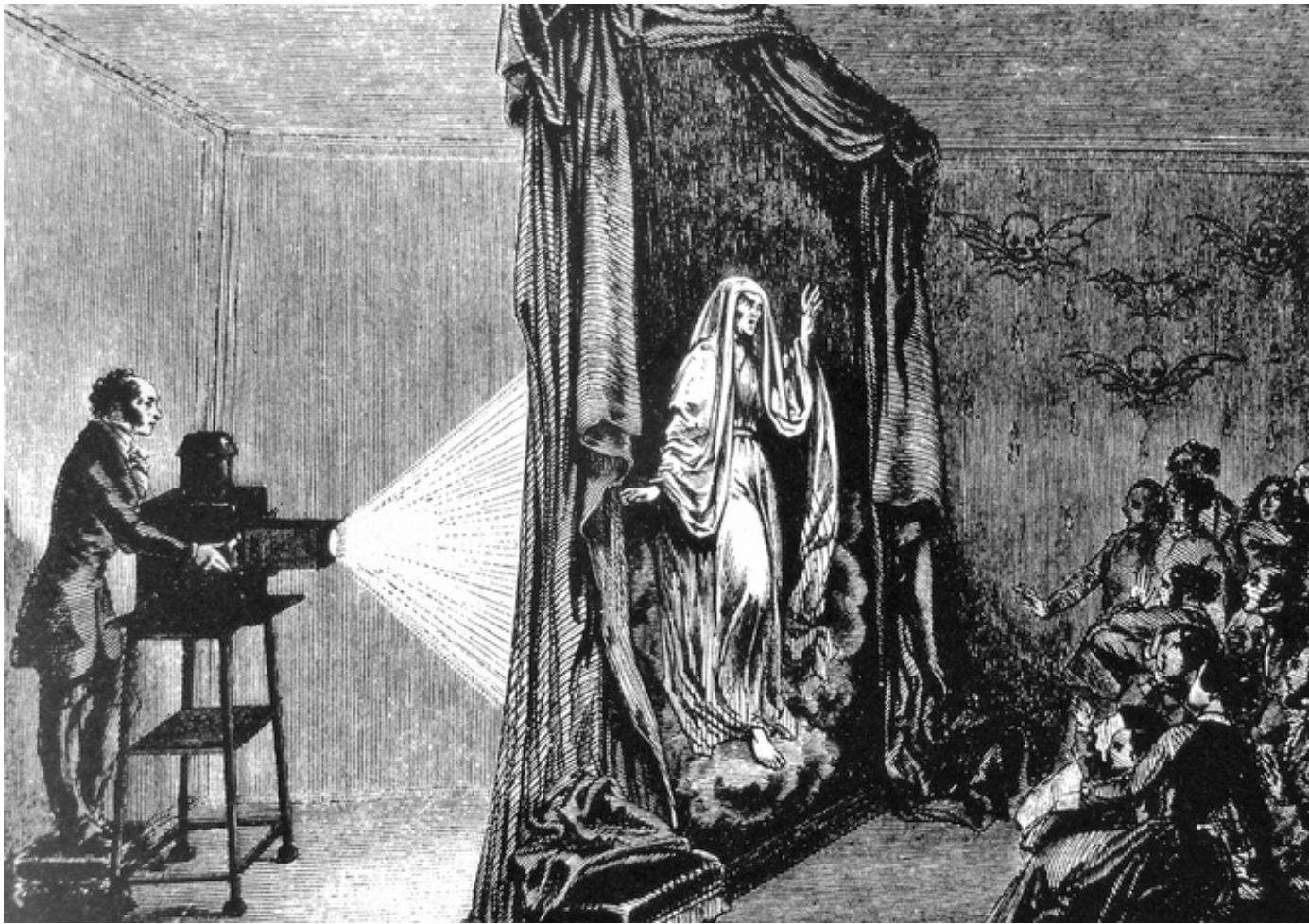
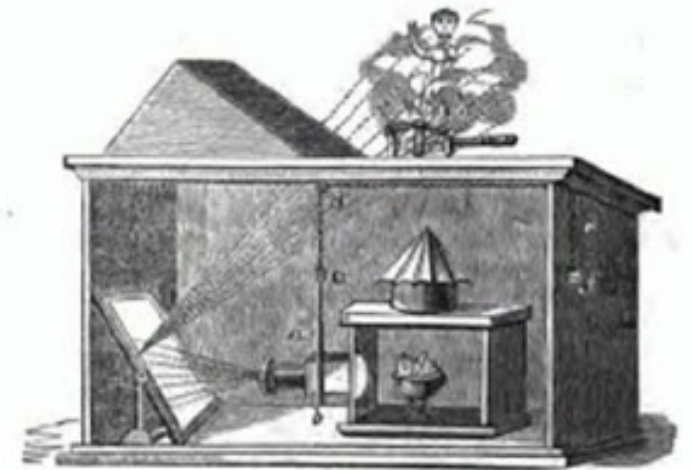
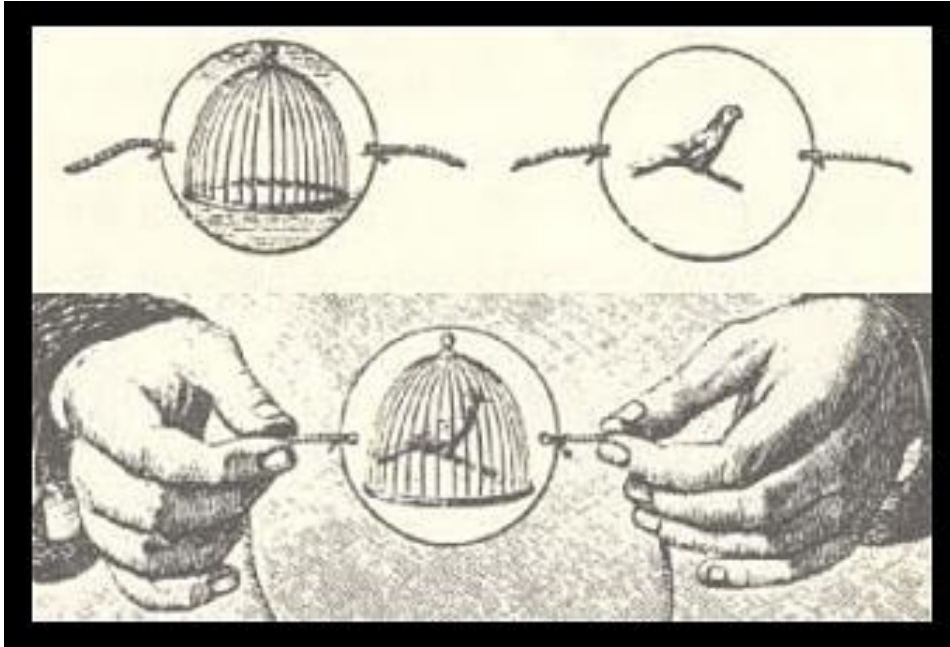

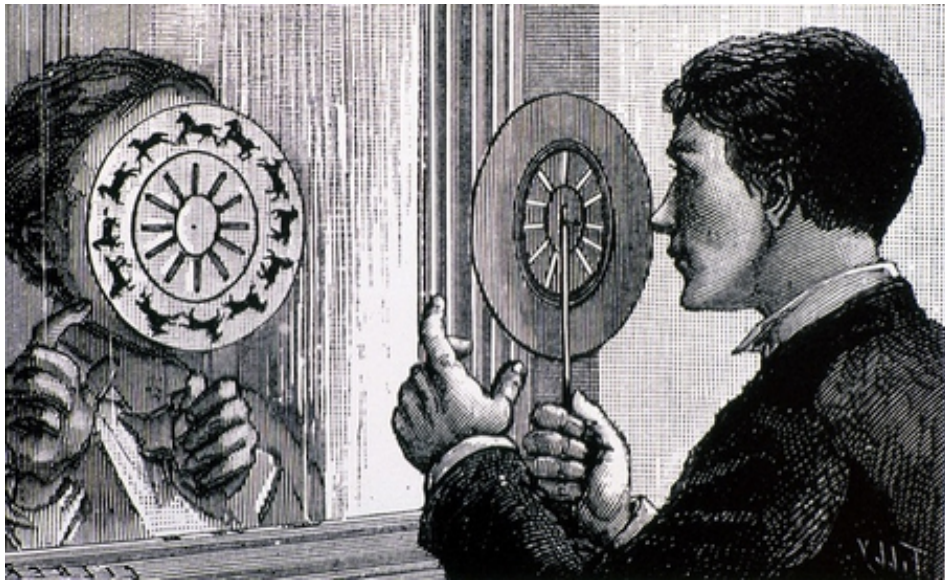
Fig. 11.

Espectáculo de Fantasmagoría

Taumatropo, 1824

Fenaquistoscopo, por 1830

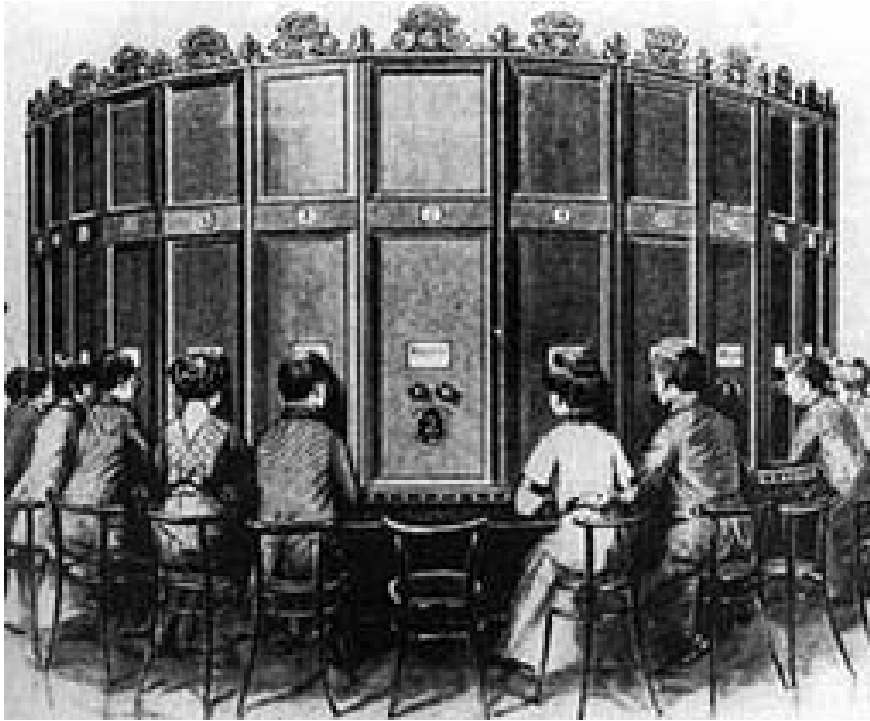
Zoótrofo

Praxinoscopio, 1877

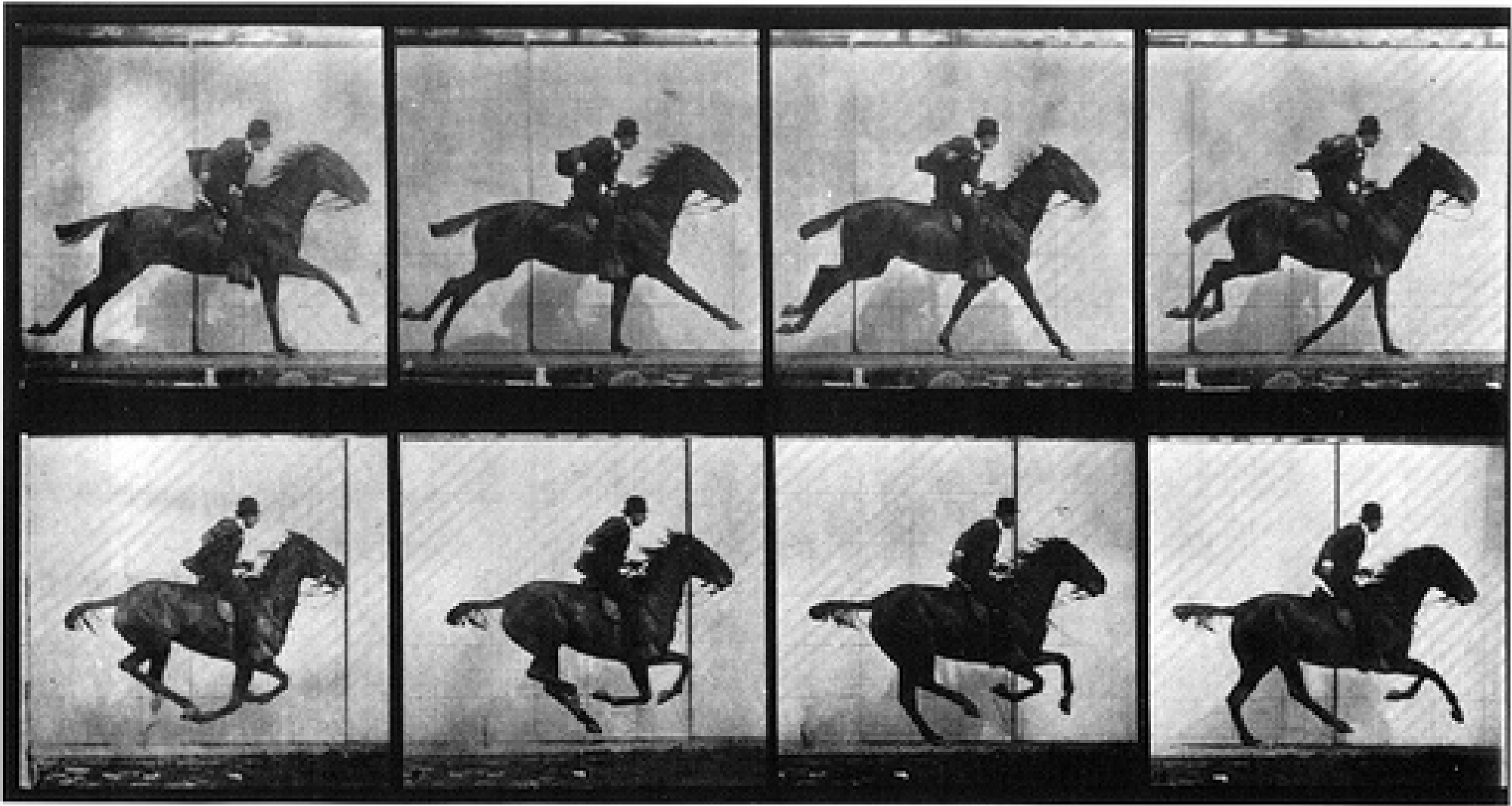
Fasmatropo
1870-1880

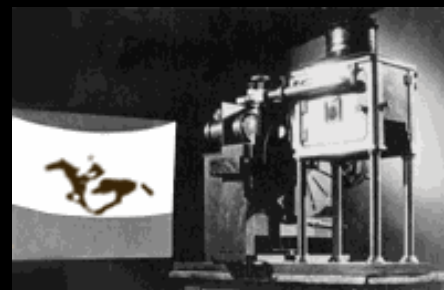
Kinetoscopia, Edison, 1894

Mutoscopio, 1895

Muybridge, 1872-1879

1895: Primera exhibición de los hermanos Lumière, el cinematógrafo.

“La modernidad marca un punto en el arte, antes del cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, [...]. Con la modernidad, las condiciones de la representaciones se vuelven centrales, [...], el arte, en cierto sentido, se vuelve su propio tema”.

Arthur Danto (1999, p. 29)

Hasta inicios del siglo XX:

...” a la Fotografía se la concibe como heredera de la necesidad moderna de objetividad en la representación, exactitud en la producción y automatismo en la reproductividad, mientras que a la Pintura se la verá como depositaria de la noción moderna de la ‘persona’. Según esta óptica, las disciplinas no solo son diferentes, sino opuestas” .

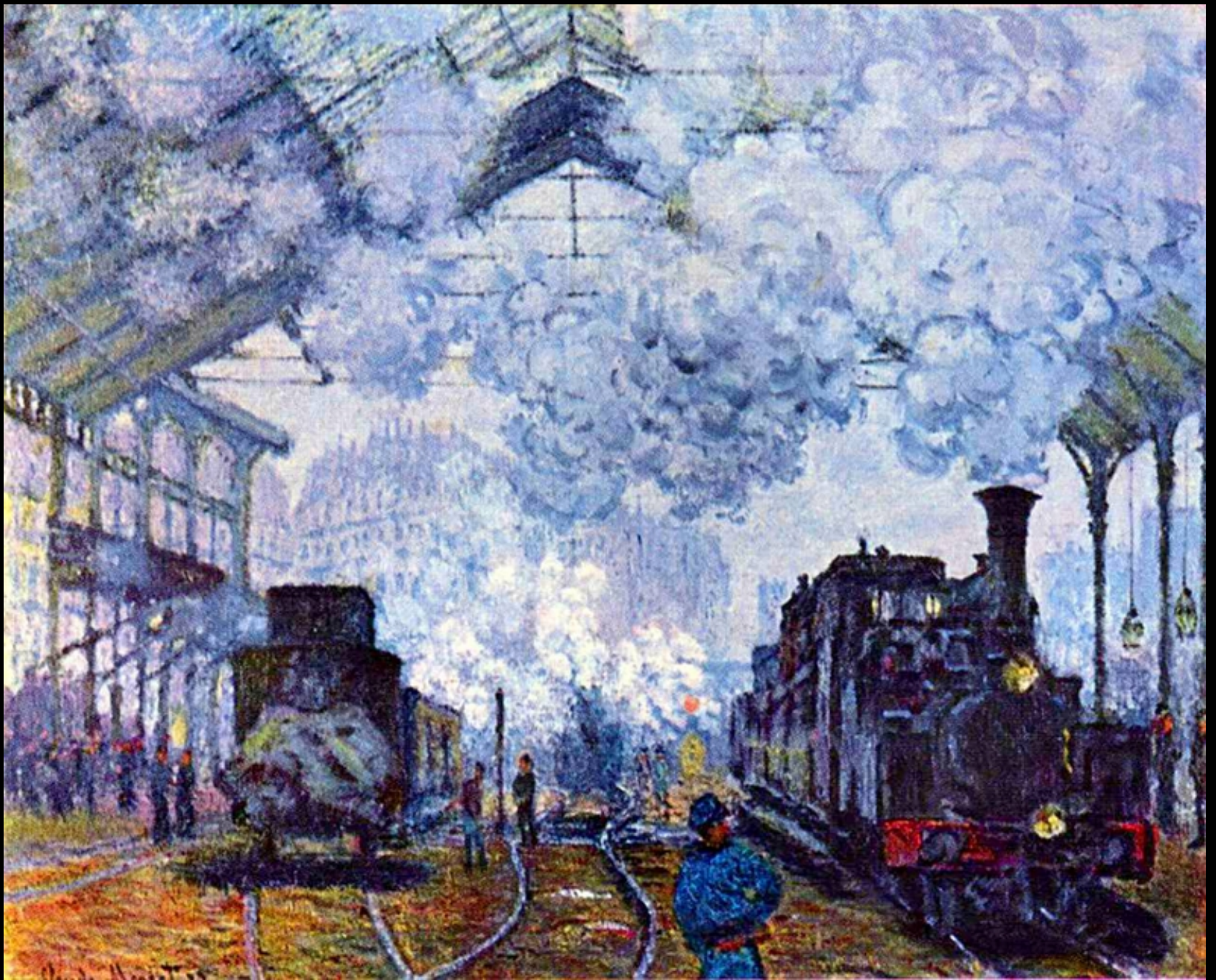
...”la Fotografía representará el polo de la objetividad y la Pintura el de la subjetividad”.

González Flores (2005, p. 297y 298)

Impresionismo

The railroad. Manet,
1872-73

St. Lazare Station Paris. Monet, 1877

Un bar de Folies Bergère. Manet, 1882

John Atkinson Grimshaw -Inglaterra-

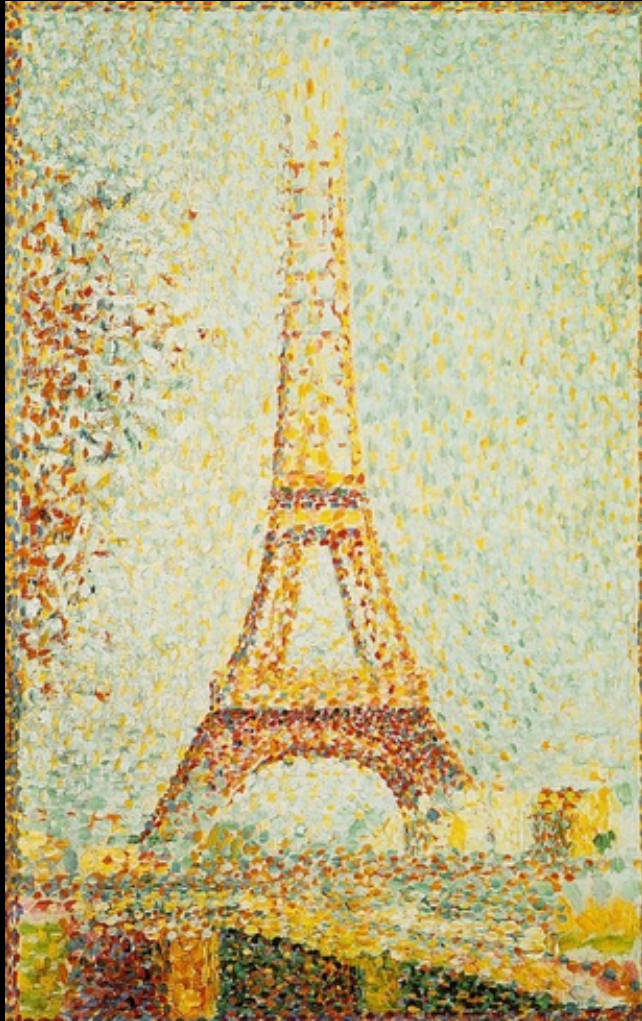

Edgar Degas ,antes 1900

Nenúfares. Claude Monet, 1920

Puntillismo

Seurat. 1889.

1891.

Art Nouveau

Mucha, Papier a Cigarettes (Job ad) 1896

Postimpresionismo

En el salón de la Calle des Moulilns. Henri de Toulouse-Lautrec, 1894.

Foto: Paul Sescou

À la mie. Toulouse- Lautrec, 1891

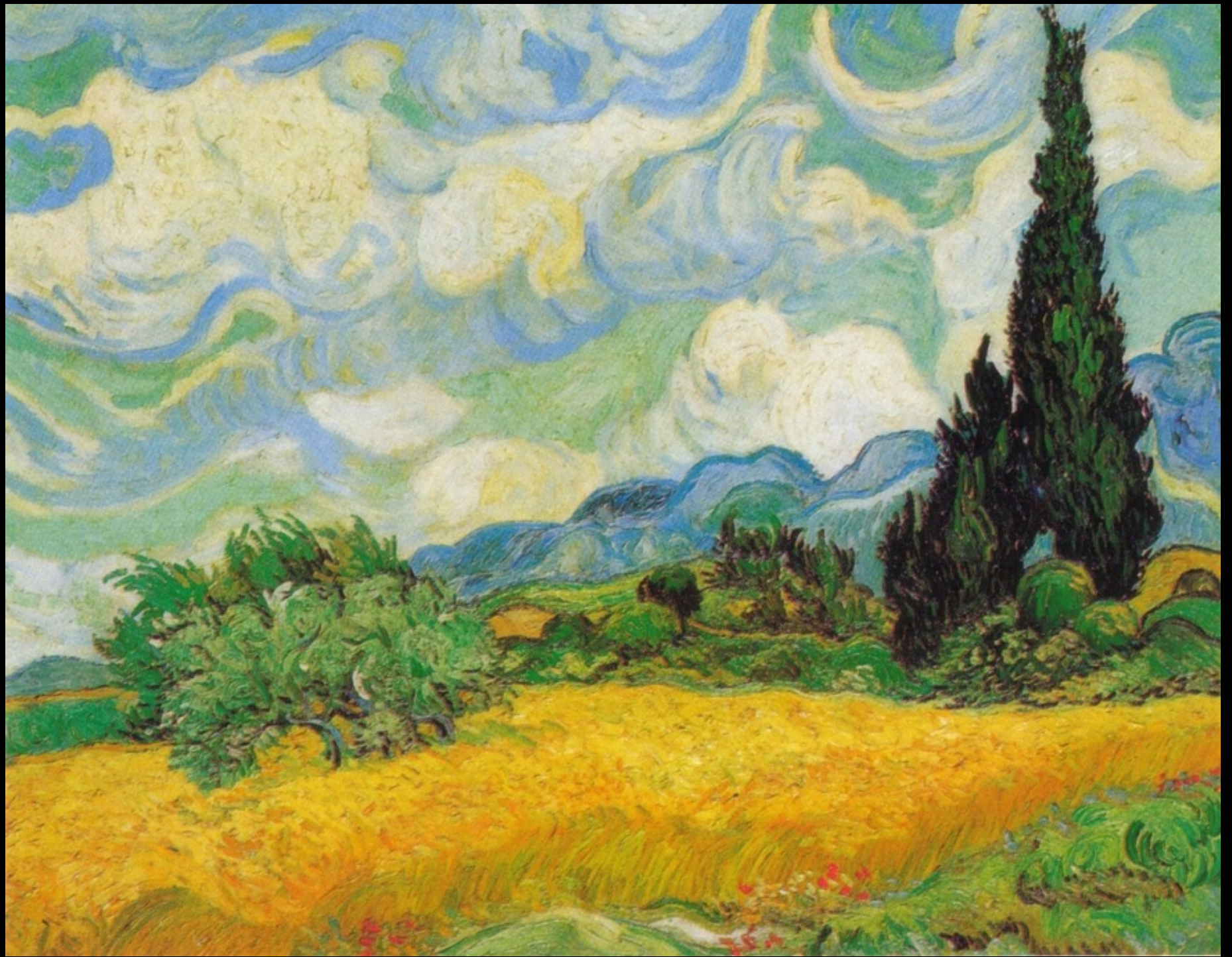

Mont Sainte Victoire and Chateau Noir. Cézanne, 1904-06

“Estoy buscando un parecido más profundo que el obtenido por un fotógrafo”.

Vincent Van Gogh: Autorretatos, 1889

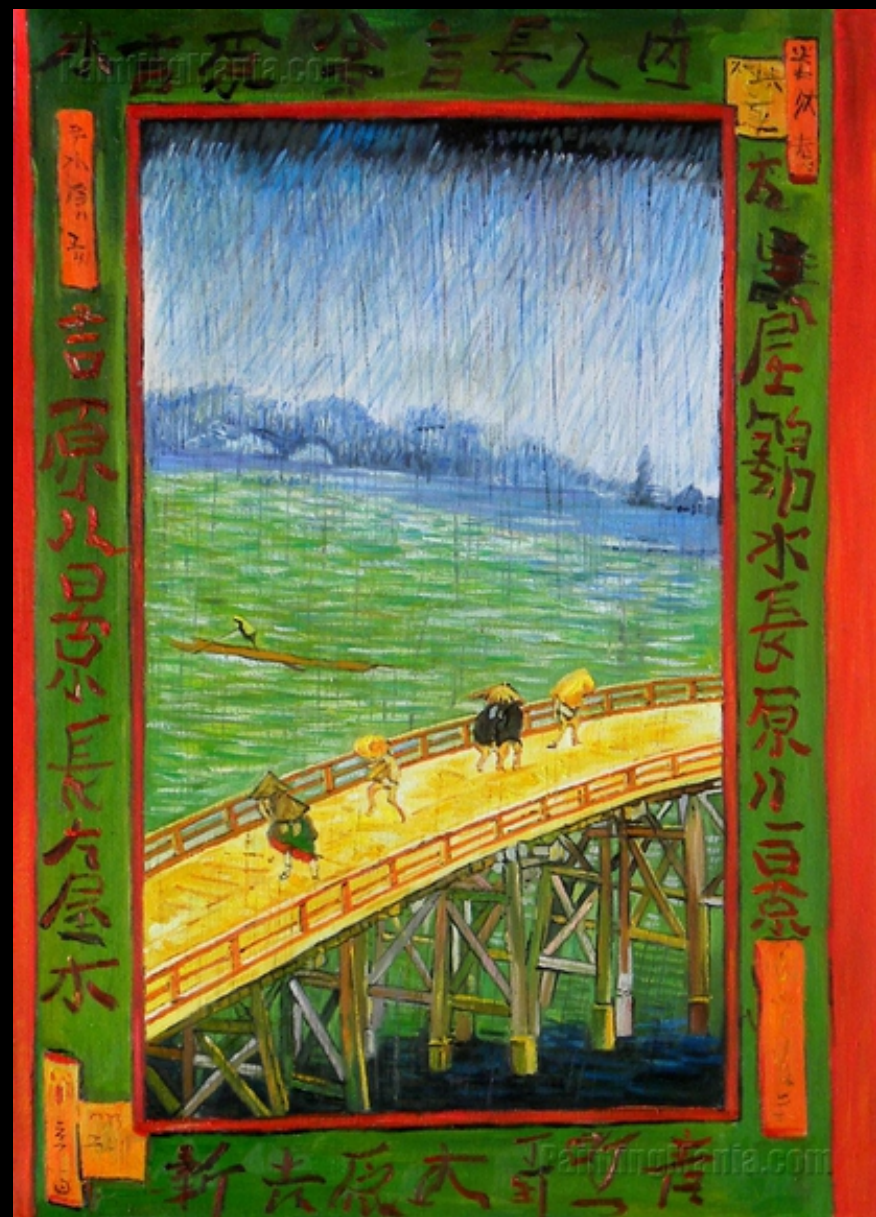

El dormitorio de Van Gogh en Arles

Lluvia nocturna en Atake y el gran puente. Andō Hiroshige

Puente bajo la lluvia de Hiroshige.
Van Gogh, 1887

Oiran. Keisai Eisen

*Japonaiserie The Courtesan or Oiran after Keisai Eisen .
Van Gogh, 1887*

Leyenda taithiana. Paul Gauguin, 1894

Tres taithianas. Paul Gauguin, 1899

*Flores con un
grabado japonés,
1889*

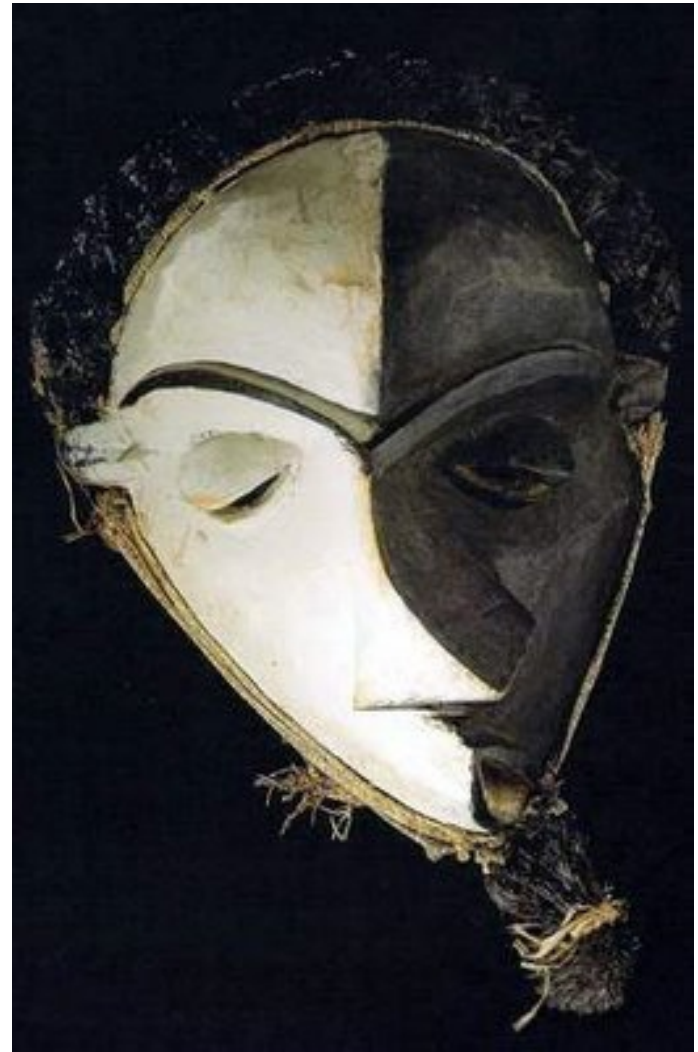
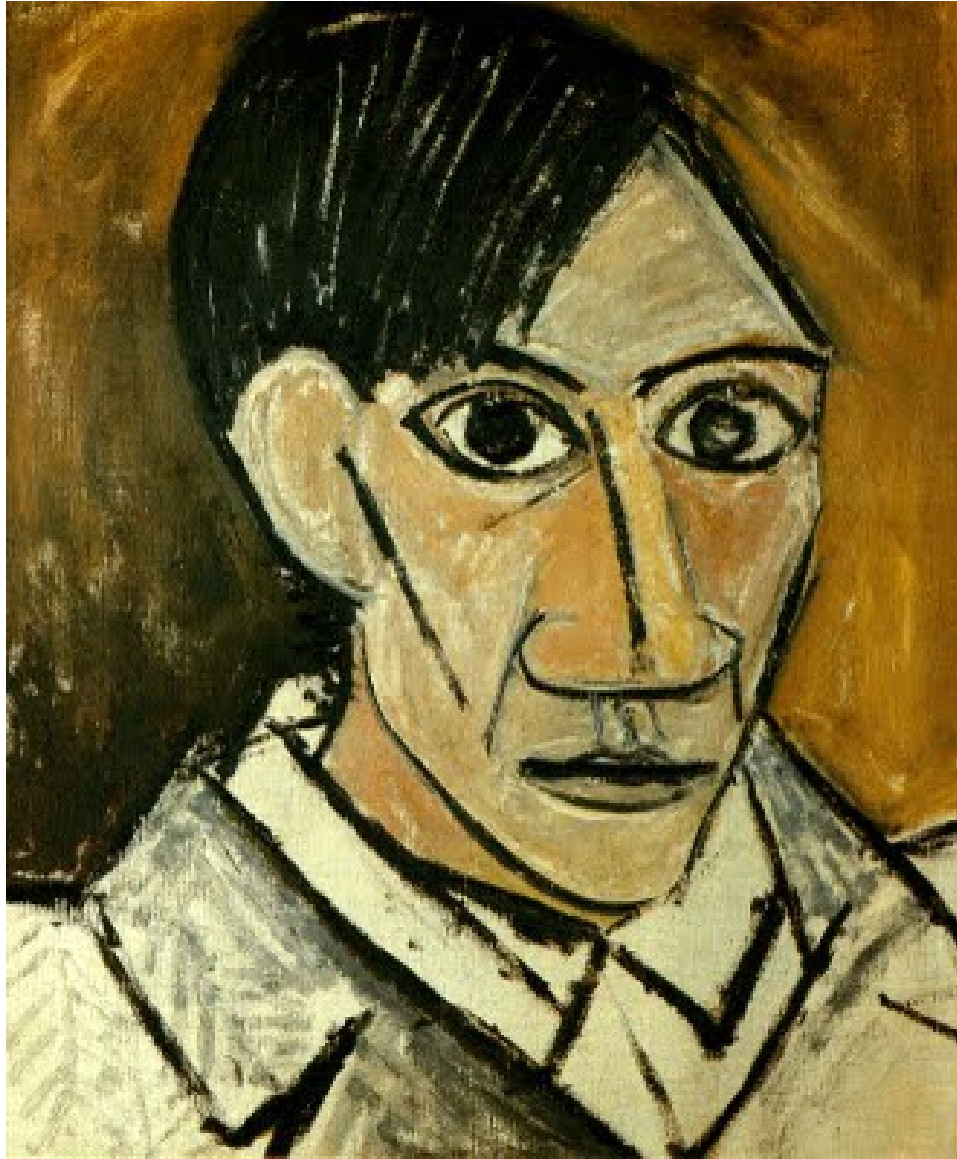
Secesionismo

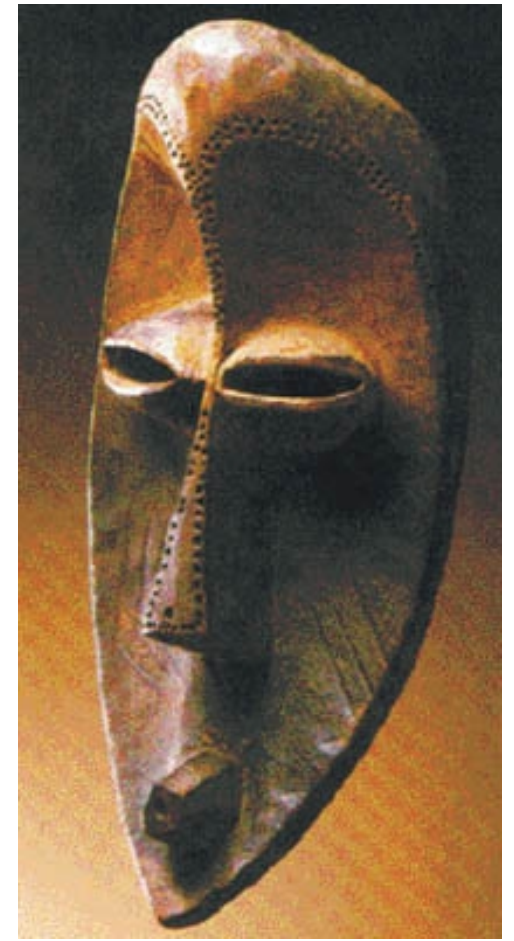
«A cada época su arte y al arte su libertad»

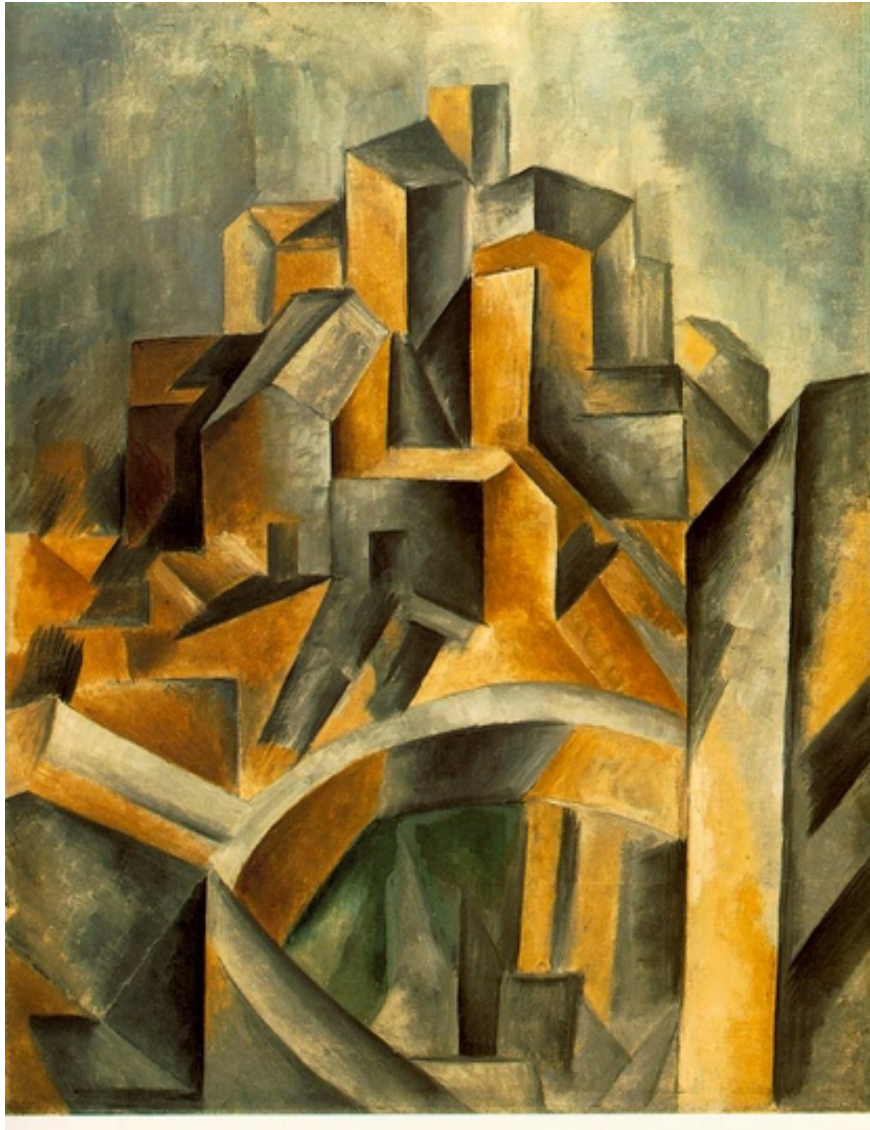
El árbol de la vida. Gustave Klimt, 1909

Cubismo

Las señoritas de Avignon. Pablo Picasso, 1907.

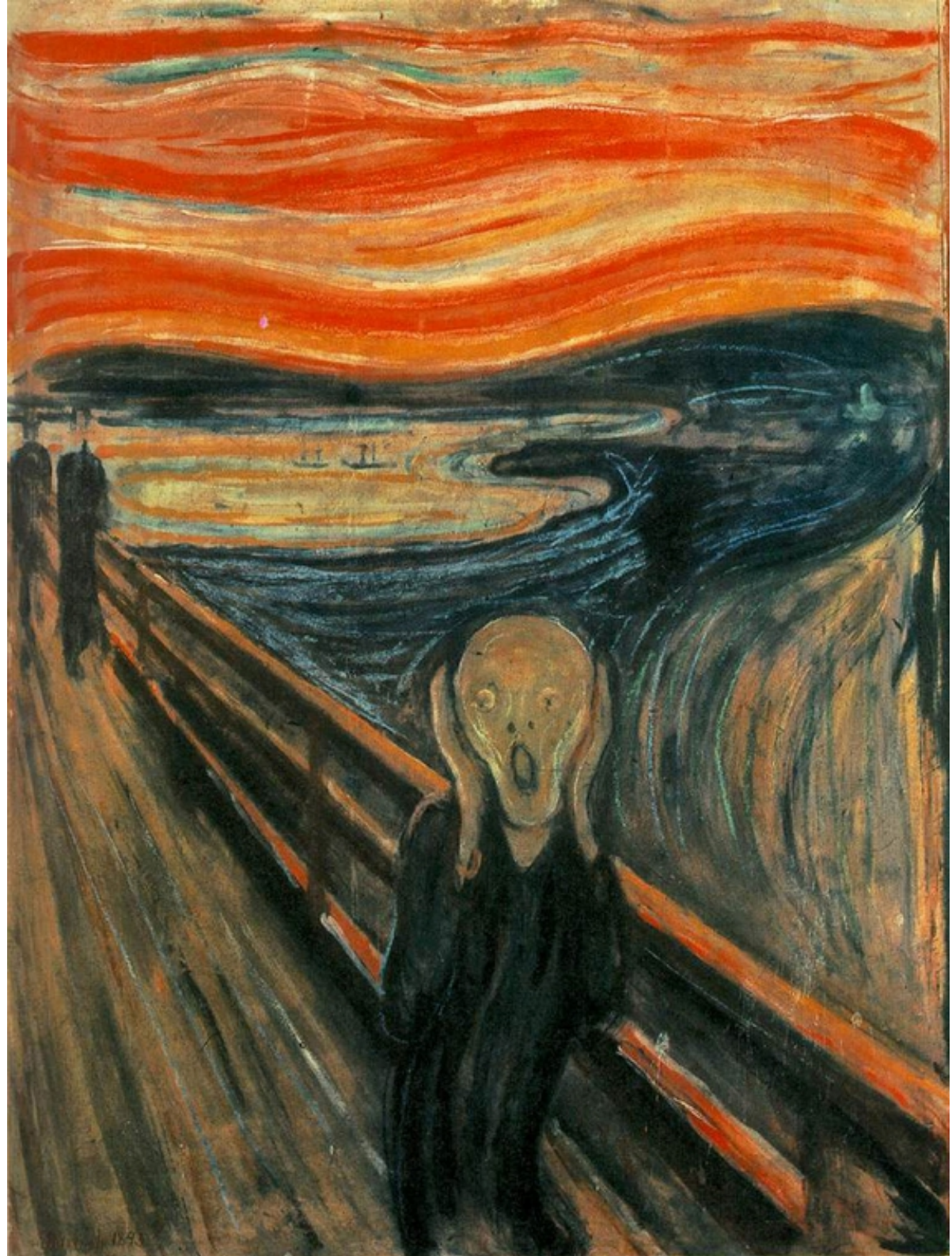
Pablo Picasso. 1909-1910

Guitarra. Picasso, 1912

Expresionismo

Edward Munch: El grito.

Karl Schmidt Rottluff, 1914

El gabinete del Dr. Caligari. Dir: Robert Wiene, 1920.

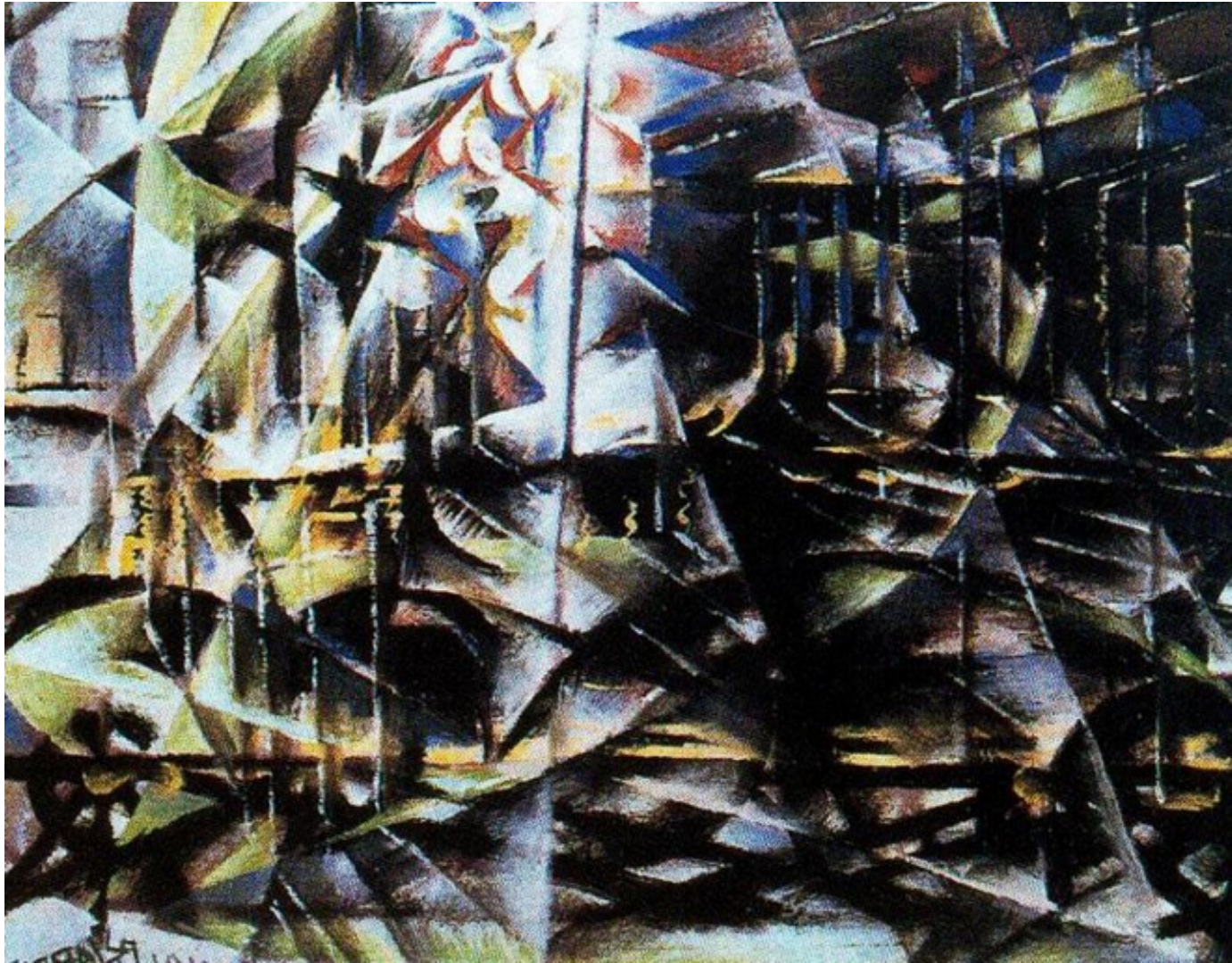

Nosferatu. Dir: Murnau, 1924.

Metrópolis. Dir: Fritz Lang, 1927.

Futurismo

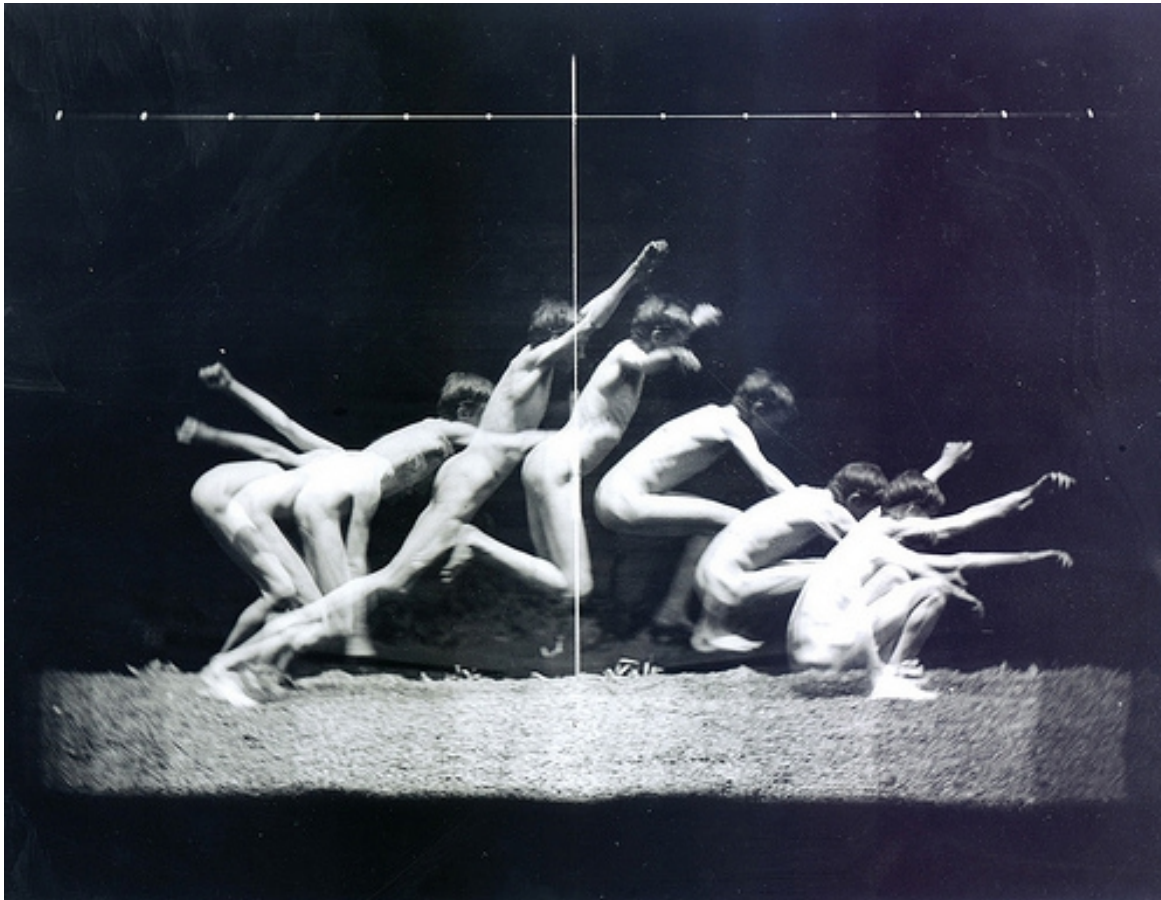
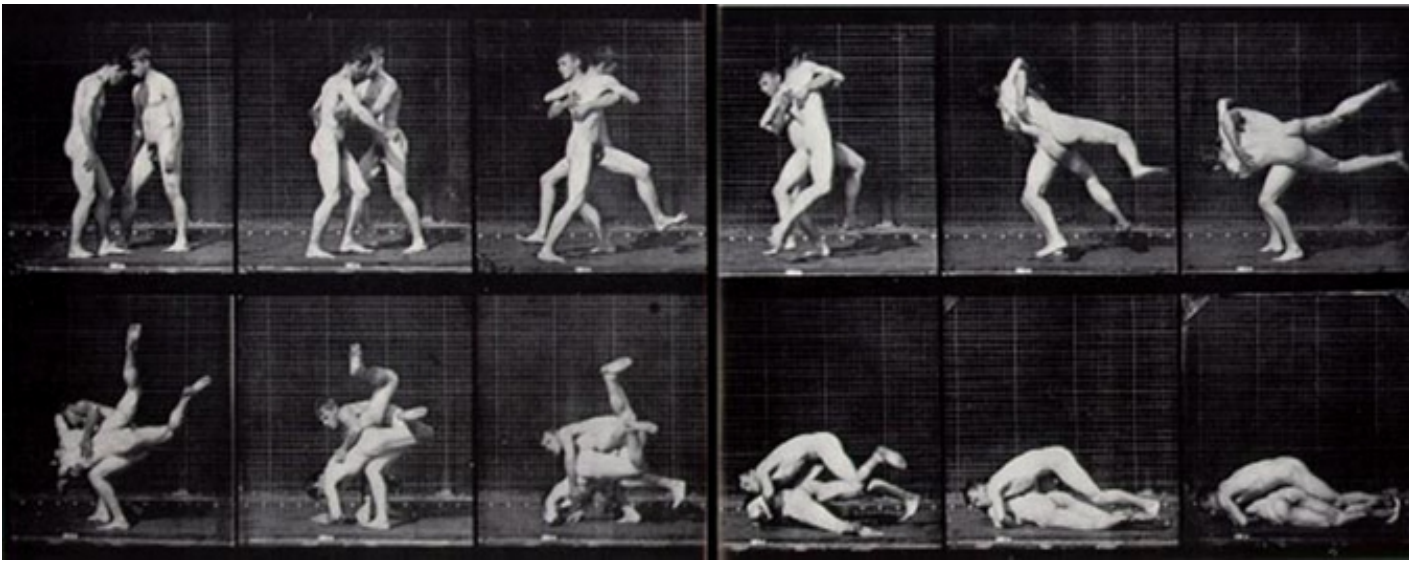

Velocidad del automovil. Giacomo Balla, 1912.

Giacomo Balla

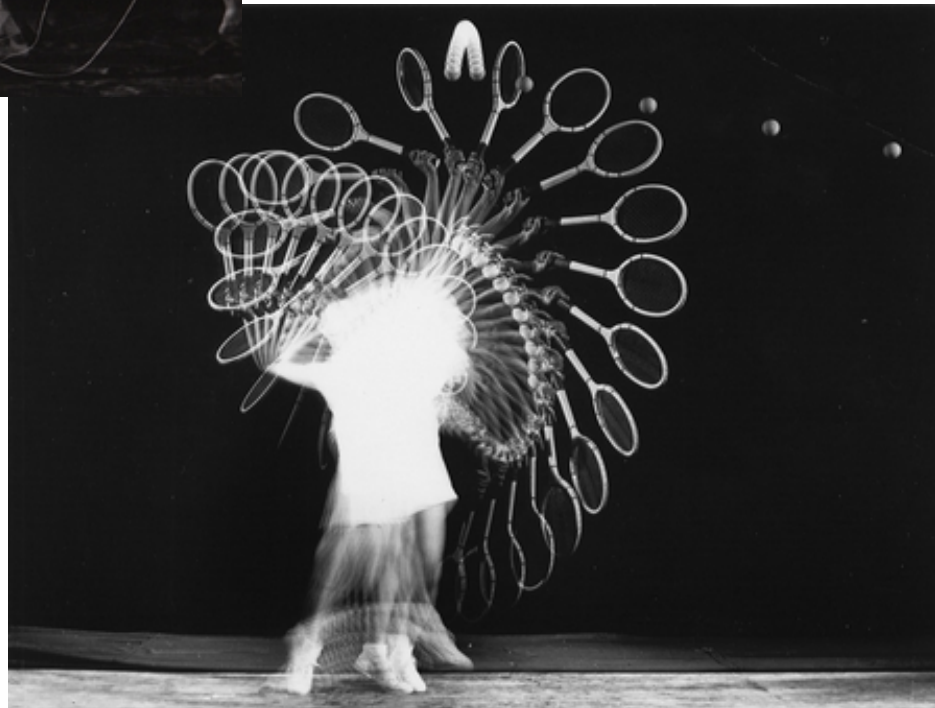
“Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo.”

Eadweard
Muybridge, hacia
1887.

Harold Edgerton, década 1930.

“En esta madurez moderna paralela a la modernidad de la Pintura, la Fotografía se bastará a sí misma, y no le pedirá cuentas a nadie: comenzará a entenderse como un lenguaje autónomo que, por si mismo, constituye un verdadero género o paradigma cultural”.

González Flores (2005, p. 106)

Cabaret Voltaire
ZURICH

DAda iSmO

1916 / 1923

Cremona
Zara

ARTE DE REPULSA QUE NUNCA TUVO UNA TEORÍA, SIEMPRE FUE UNA PROTESTA.

CONTRA: LA GUERRA, LOS VALORES SOCIALES Y MORALES DUDOSOS Y LA FE SUPERFICIAL EN EL PROGRESO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta anarquista contra la cultura occidental, y el militarismo de la I Guerra Mundial. Nunca estuvo fundado en teoría alguna y siempre fue una protesta, de ahí que también se le conozca bajo el nombre de arte de repulsa.

POSTURA IDEOLÓGICA: Es un movimiento anti-artístico, anti-político y anti-literario. Estaban en contra de lo universal y la modernidad.

Valorizan: El gesto; el escándalo; la protesta; el azar; lo casual; lo espontáneo; la ironía; el humor negro.

Favorecen: La libertad; la espontaneidad; la contradicción; lo inmediato; el absurdo; la imperfección.

FIGURAS GRÁFICAS Y ARTISTAS:

Ready Made de Duchamp. Rueda de bicicleta, 1951.

Fotomontaje de Heartfield-Hausmann. Executé en 1946.

Collage tipográfico de Ilda Zdanevitch.

Litografía de Georg Grosz. Cartel: Fiesta del corazón barbado, 1923

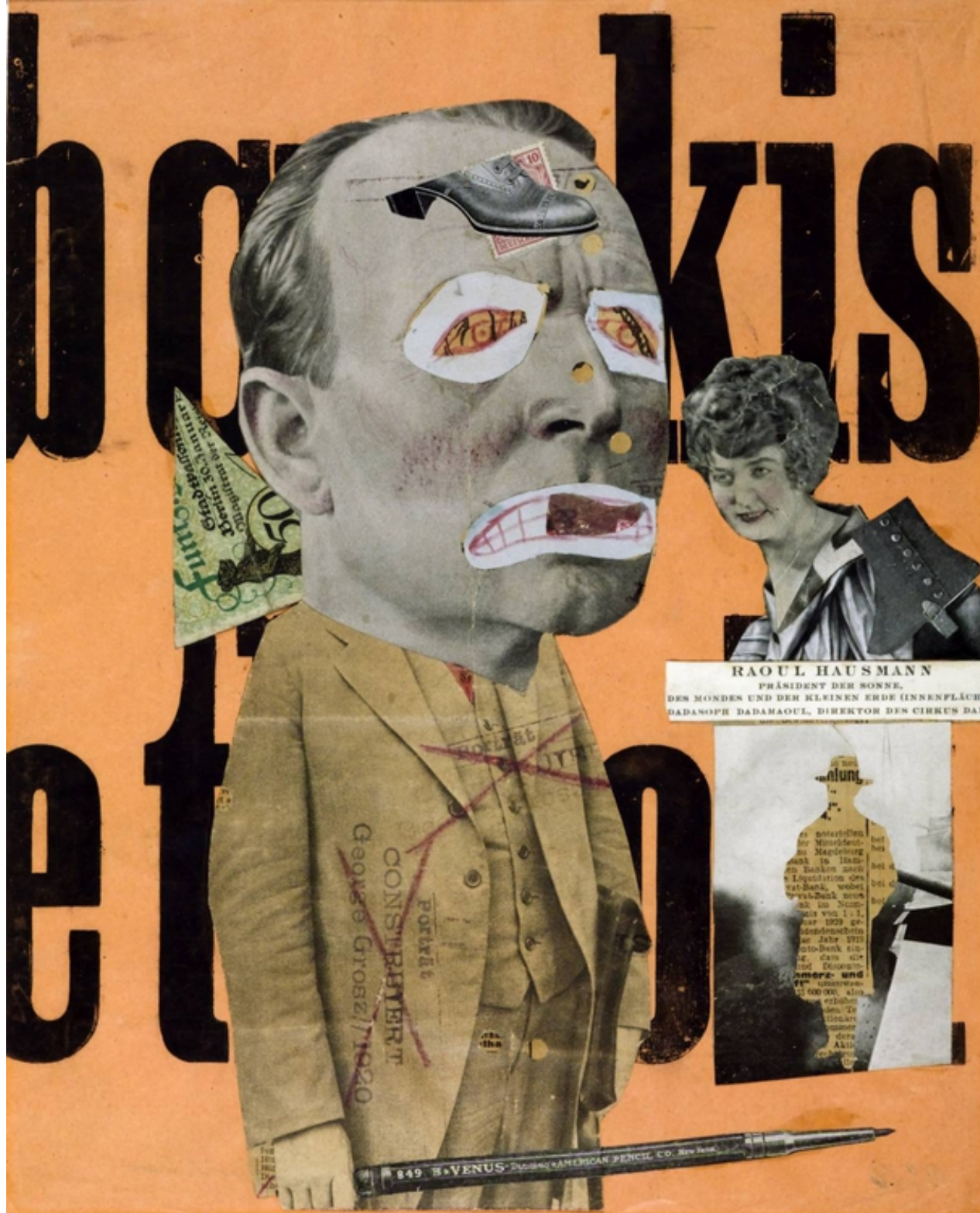
Auto-retrato para Charles Chaplin, 1919

Hugo Ball, Zúrich,
1916 Primera actuación
dadaísta.

Portrait of Canne. Francis
Picabia, 1920.

RAOUL HAUSMANN
PRÄSIDENT DER SONNE,
DEN MONDEN UND DEN KLEINEN ERDE (INNENFLÄCHEN)
DADANOPH DADANAOU, DIREKTOR DES CIRKUS DAD.

El crítico de arte. Raoul Hausmann, hacia 1920.

"desde nuestra perspectiva histórica podemos constatar que el espíritu de la vanguardia, en sus múltiples manifestaciones concretas, fue esencialmente transgenérico...muchos artistas vanguardistas no trabajaron a partir de un disyuntiva de géneros...sino a partir de la conjunción de éstos».

Laura González Flores (2005, p.201)

Kurt Schwitters, 1921.

Marcel Duchamp como Rose Sélavy.
Man Ray.

Fuente, 1917.

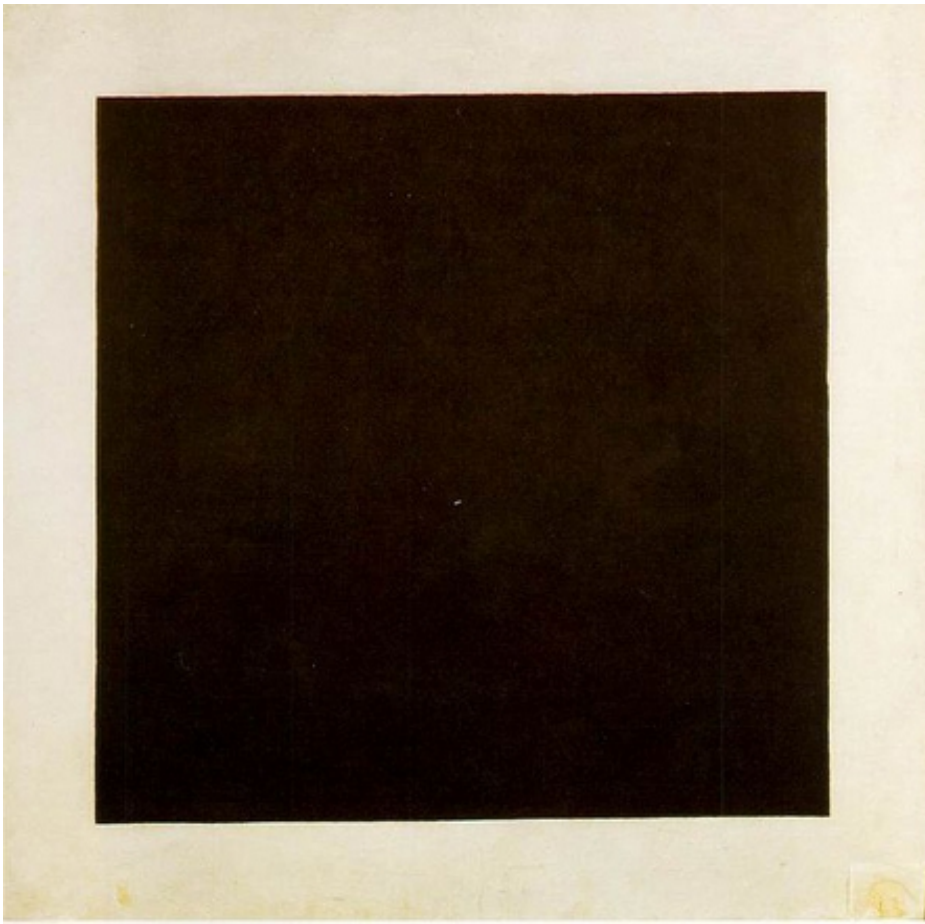
Rueda de bicicleta, 1916.

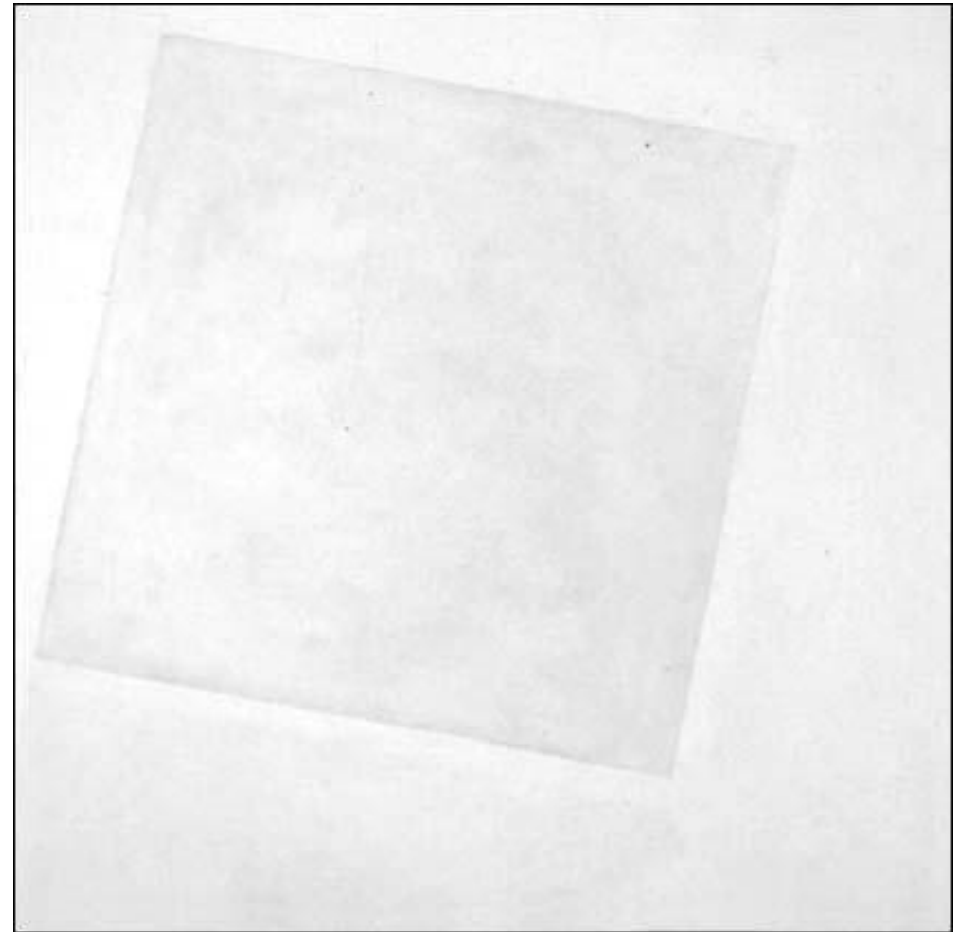
«... cuando Duchamp sustituyó el hacer técnico (techné) o artístico (ars) del arte con un hacer que era simplemente elegir, cambiaron de golpe muchos de los valores relacionados con el concepto Arte: en primer lugar, el artista ya no es el que produce la obra; en segundo término, la obra deja de ser un objeto que tiene algo artístico; y, finalmente, la acción artística deja de asociarse con la producción. El espectador, pasivo hasta entonces, recibe parte de la responsabilidad de la elección estética: la obra se abre y lo artístico es lo que pasa. El nuevo concepto de obra involucra la participación del espectador...: el espectador no sólo siente ni recibe, sino que elige e interpreta”.

Laura González Flores, 2005, p.215

Suprematismo

Malevich: Cuadro negro, 1915

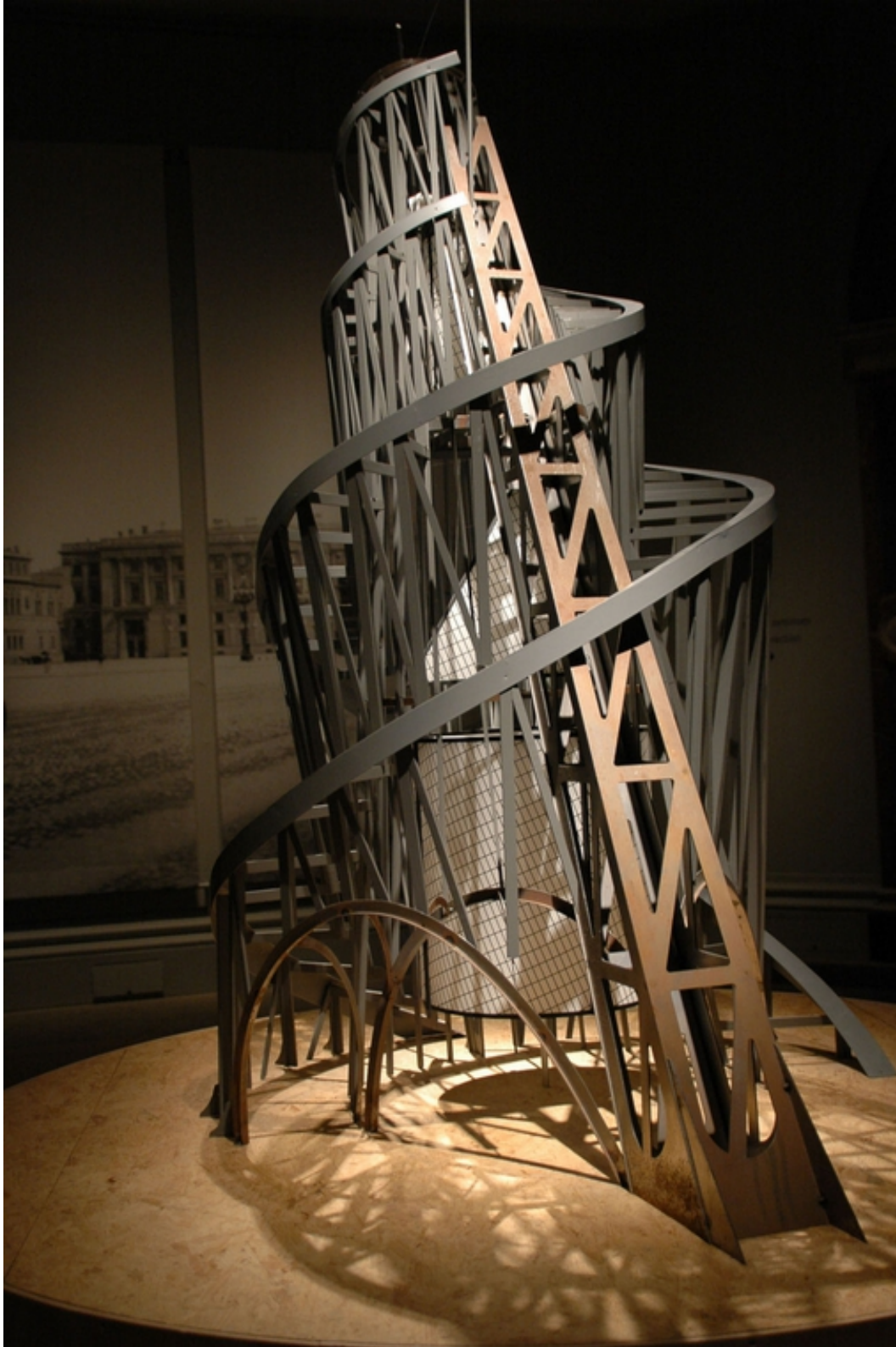
Blanco sobre blanco, 1918

“El nuevo realismo pictórico”

“la supremacía del sentimiento o la percepción puros en el arte creativo”

Golpea a los blancos con la cuña roja. Lissitzky, 1919

Vladimir Tatlin -
Monumento a la III
Internacional. Maqueta,
1919.

ЛЕНГИЗ

КНИМГИ

ПО ВСЕМ
ОТРАСЛЯМ
ЗНАНИЯ

ЛЕНГИЗ

"Si se desea enseñar al ojo humano a ver de una forma nueva, es necesario mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos totalmente inesperados y en situaciones inesperadas; los objetos nuevos deberían ser fotografiados desde diferentes ángulos, para ofrecer una representación completa del objeto".

Alexander Rodchenko, 1928

*Chica con
Leika. 1934.*

- 1890 Illustrated American. Primer revista planificada para utilizar exclusivamente fotografías.
- 1890 Alexander Black ilustra su cuento con una serie de fotografías como secuencia.
- En la década de 1920 comienza el fotoperiodismo, una nueva forma de integrar fotografía y textos

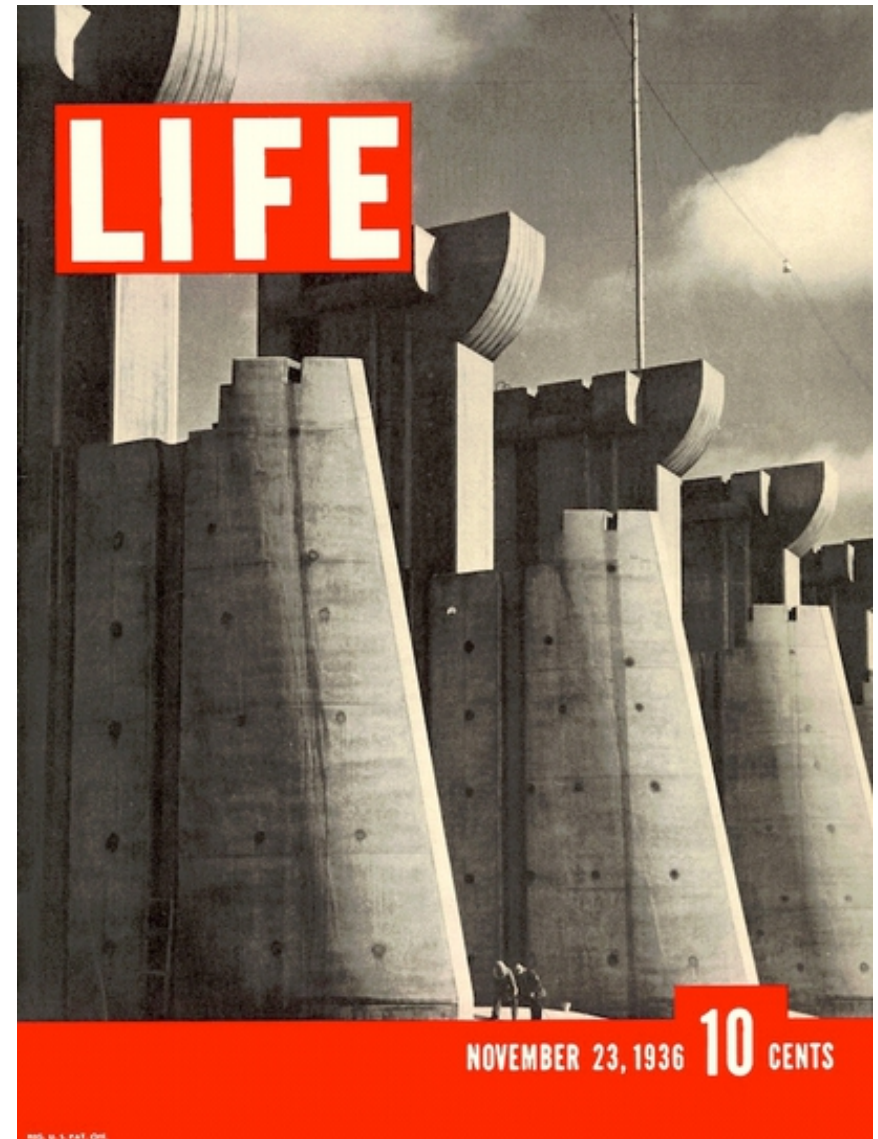

En EEUU, el empresario Henry Luche tuvo las revistas
Time, Fortune y Life

Life debía ser el “libro
espectáculo del mundo”.

La idea central era “la cámara
guiada por la mente”: ensayos
tras investigación y
planificación.

Editores deciden y organizan la
selección y presentación, en
general sin la opinión del
fotógrafo.

En 1947 se fundó en París la **agencia Magnum**, para poder gestionar el trabajo de los propios fotógrafos

Fueron sus fundadores: Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour (Chim) y George Rodger.

En 1948 abrió una oficina en Nueva York.

...”la Fotografía pierde, en la época contemporánea, la condición de hija bastarda de la Pintura para instalarse cómodamente en un estado de proliferación y multiplicación escandalosa que desborda toda descripción”.

Laura González Flores, 2005, p. 106

Luego de la Segunda Guerra Mundial se cuestionan los valores centrales del sistema artístico.

WOLF VOSTELL

6 TV Dé-Coll/age, 1963 (producida en 1965)

INstalación. Betacam SP

Dimensiones variables

Fotografía: Joaquín Cortés/Román Lores

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fiebre del automóvil. Wolf Vostel, 1973.

- La fotografía como medio y como producto será utilizada en las Artes Visuales para experimentar y reflexionar sobre la imagen en el mundo contemporáneo.

*Just what was it that
made yesterday's
homes so different,
so appealing?
Richard Hamilton,
1956*

Para los artistas pop la vida contemporánea se definiría por las imágenes de la producción en masa.

Buscarían eliminar la brecha entre ellas y el 'arte elevado'.

Andy Warhol, 1962.
(Estados Unidos, 1928-1987)

Primera exposición individual

Gold Marilyn Monroe. 1962.

Díptico de Marilyn (1962)

Walter Benjamin, en 1936 había que señalado que la reproductibilidad técnica de las obras de arte llevaba a la disminución de su aura.

En el arte contemporáneo se va a reflexionar sobre las variaciones original/copia y el pasaje por distintas técnicas.

El arte como objeto de consumo será un tema recurrente.

Andy Warhol,
1964.

Con las 'caja Brillo', Warhol muestra que el arte no tiene una apariencia particular, no es una cualidad simplemente visible.

La diferencia entre lo que es artístico y lo que no, es filosófica. Por eso Danto habla de Fin del Arte. Del Arte se pasó a la Filosofía del Arte.

Cada vez resulta menos claro qué se supone hace o significa el arte.

Arthur C. Danto: *Más allá de la caja de brillo. Las artes visuales desde la perspectiva posthistórica*. Akal. Madrid, 2003.

- Se desarrollan las “obras abiertas”, al decir de Eco, que requieren de un usuario -no ya espectador- para ser completadas, con su interpretación o acción
- Se supera la relación presentación-contemplación, se integran producción y recepción activa.

Se ha traspasado la frontera del arte, generalizándose la experiencia artística en la existencia individual y colectiva. Más que existir un lugar para el arte, este se habría diluido en una **multiterritorialidad del fenómeno estético.**

DIGITALLY
REMASTERED

"When two great Saints meet it is a humbling experience.
The long battles to prove he was a Saint."-- Paul McCartney
Unfinished Music No.1. Two Virgins. Yoko Ono/ John Lennon.

Espiral Jetty, Robert Smithson, 1970

Andy Golsworthy, Inglaterra y EEUU

“Cada obra crece, permanece, decae – las partes integrales de un ciclo que la fotografía enseña en sus momentos cumbre, marcando el instante cuando la obra está más viva. Hay cierta intensidad sobre una obra en su punto máximo que espero que pueda expresarse en la imagen. El proceso y su

decaimiento están implícitos.”

Jan Dibbets: Corrección de perspectiva.1969

John Pfahl: Pink rock rectabgle, 1975

Paisajes alterados. 1978

Michael Wasely (Munich, 1944- ...)

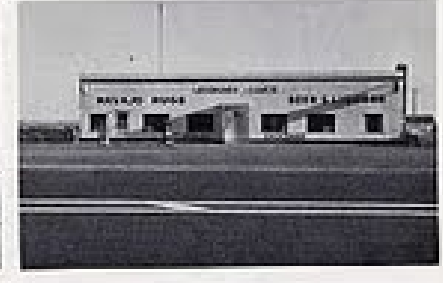
4.4.1997 - 4.6.1999 Potsdamer Platz, Berlin

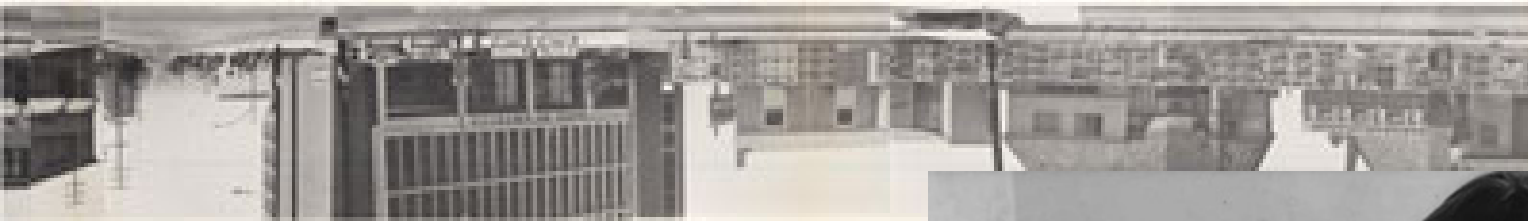
9.8.2001 - 2.5.2003 The Museum of Modern Art, New York

2004
-
2006

26 gasolineras. Edward Ruscha, 1962

Todos los edificios de Sunset Street. Edward Ruscha ,1966

Bibliografía obligatoria

- Mirzoeff, Nicholas (2003): Definición de la imagen: línea, color, visión, en *Una introducción a la cultura visual*; Barcelona, Paidós, pp. 65 a 100.
- Ariès, Philippe y Duby, Georges (1991): El secreto del individuo, en *Historia de la vida privada*; Buenos Aires, Ed. Taurus, tomo 8.

Otra bibliografía utilizada

- Danto, Arthur C. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona, España: Paidós. Cap. 1.
- González Flores, Laura (2005). *Fotografía y pintura ¿dos medios diferentes?* Barcelona, España: Gustavo Gili.