

La imagen en la Historia

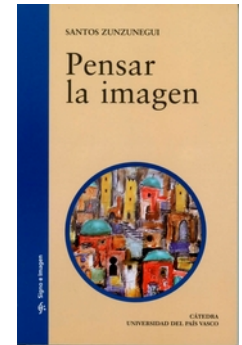
“El nacimiento de la imagen está unido desde el principio a la muerte. Pero si la imagen arcaica surge de las tumbas, es como rechazo de la nada y para prolongar la vida. La plástica es un terror domesticado. De ahí que, a medida que se elimina a la muerte de la vida social, la imagen sea menos viva y menos vital nuestra necesidad de imágenes“.

Régis Debray

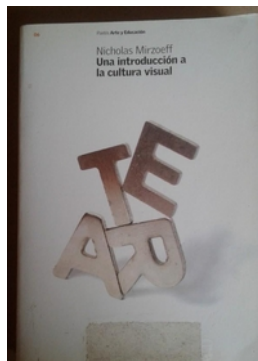
Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente

Trabajaremos con tres textos:

- Santos Zunzunegui: *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra/Universidad del país vasco, 7ma edición, 2010. Capítulos IV, XII y XIII.

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

- Nicholas Mirzoeff: *Definición de la imagen: línea, color, visión*. En *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona, Paidós, 2003.

Aunque el homo sapiens cuenta con 200.000 años, solo habría producido imágenes desde hace unos 30.000.

Otras fuentes hablan de hasta 47.000 años para las primeras manifestaciones artísticas que se pudieron encontrar.

Video: El arte rupestre... hasta 1:45

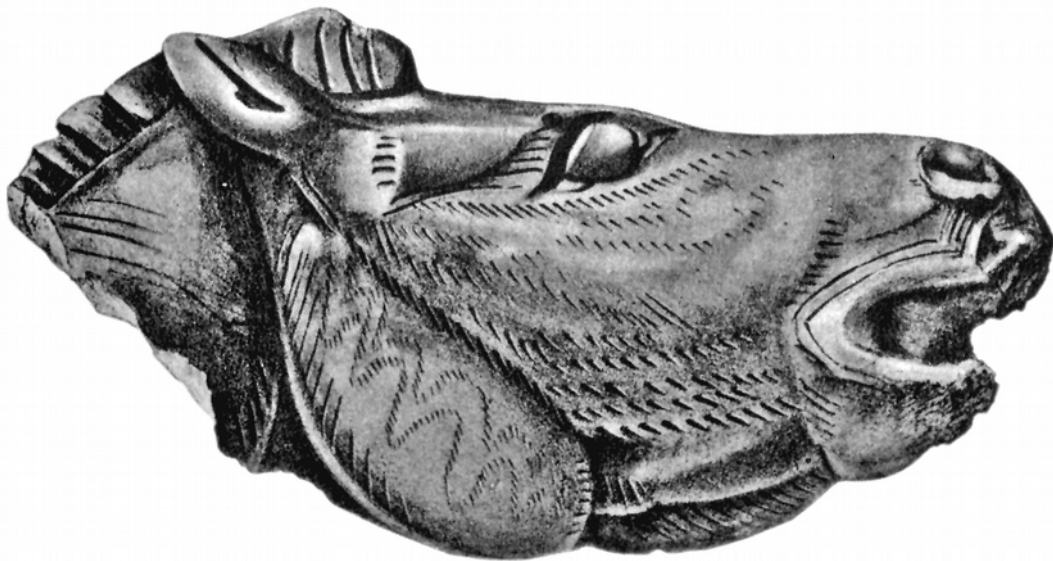
Paleolítico superior 30.000 a 9.000A.C: cazadores y recolectores en entorno glacial, piedra tallada

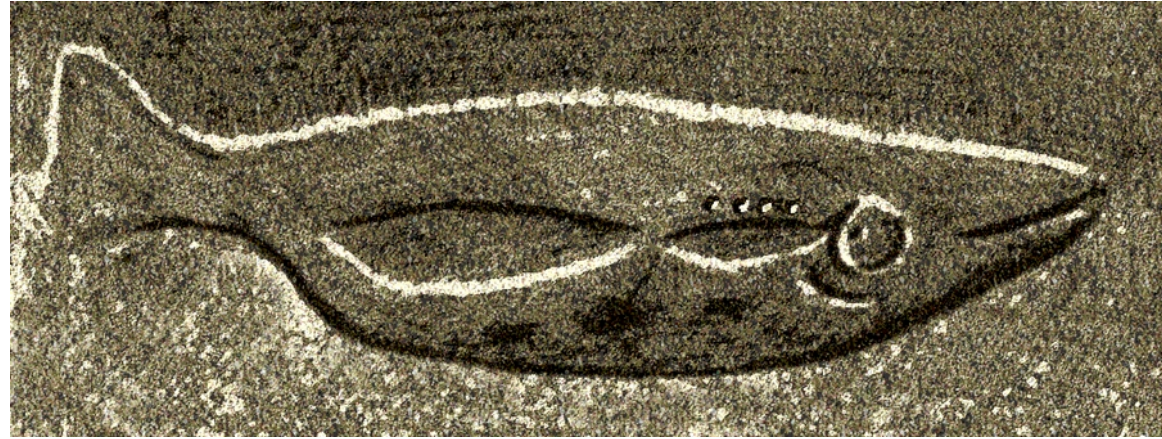

Baston perforado del nivel magdalenense superior de la Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander, España). Ha sido adornada con el grabado de un ciervo.

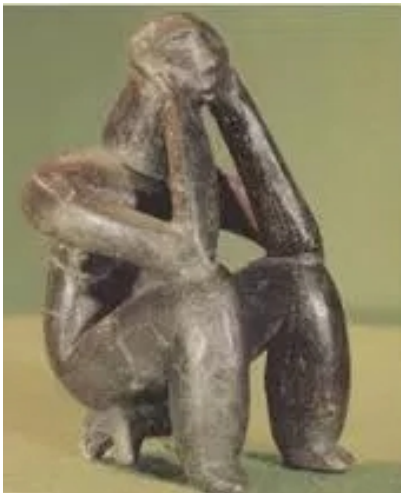

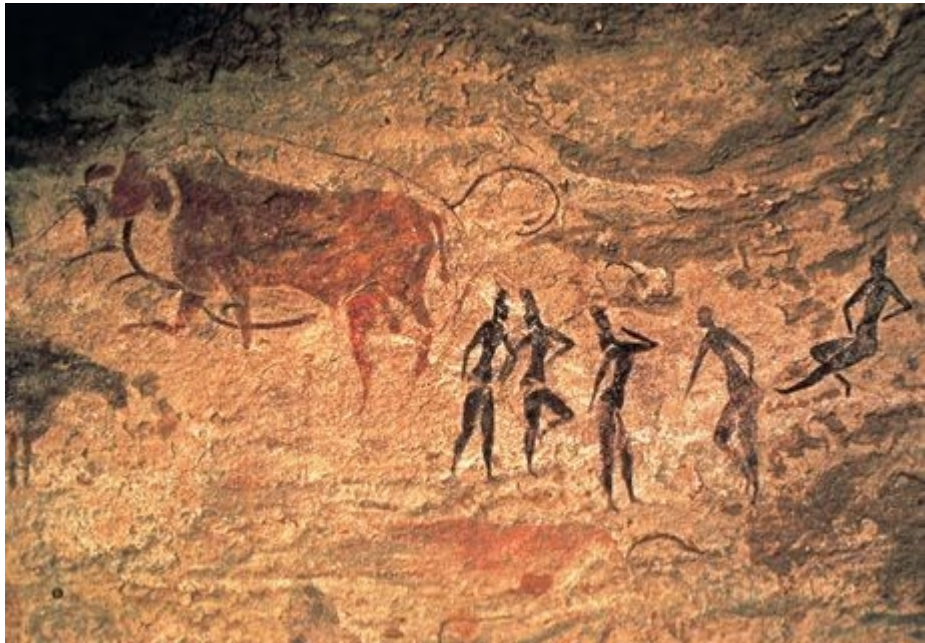
Video sobre cueva de
Chauvet.32.000 a 26.000 A.C.

Mesolítico 9.000 – 6.000 A.C.: fin período glacial, asentamientos temporarios

España

España

Sahara

Neolítico 6.000 – 3.000 A.C.: agricultores y ganaderos, piedra pulida

La cultura grecolatina era politeísta y acudía a una representación hedonista que exaltaba el cuerpo humano, aunque también tenía tabúes icónicos.

- No anillos o monedas con Tiberio a letrinas ni prostíbulos

En el cristianismo hubo períodos de prohibición y de aprovechamiento de las imágenes; iconoclastia e iconofilia.

- En los 10 mandamientos se prohíbe la producción de imágenes. Dios único invisible y creador del hombre a su imagen y semejanza.
- Imágenes aquiropoiéticas serán base de legitimación en el uso de imágenes: el lienzo de Verónica y el Santo Sudario

- Primeramente, en época del imperio romano el arte paleocristiano será clandestino. Además, internamente la prohibición de adorar imágenes puede ser un modo de distinguirse de una cultura predominante politeísta y con un alto uso de imágenes
- El primer arte cristiano nació como arte funerario en las catacumbas, a fines del siglo II

Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador

- Primeras representaciones de la crucifixión luego del 420. Primeros teólogos contrarios a representar a Cristo por su componente divino

- Siglos IV a VI: emperadores cristianos estimulan la adoración de retratos de Cristo, en práctica similar a la de imágenes imperiales.

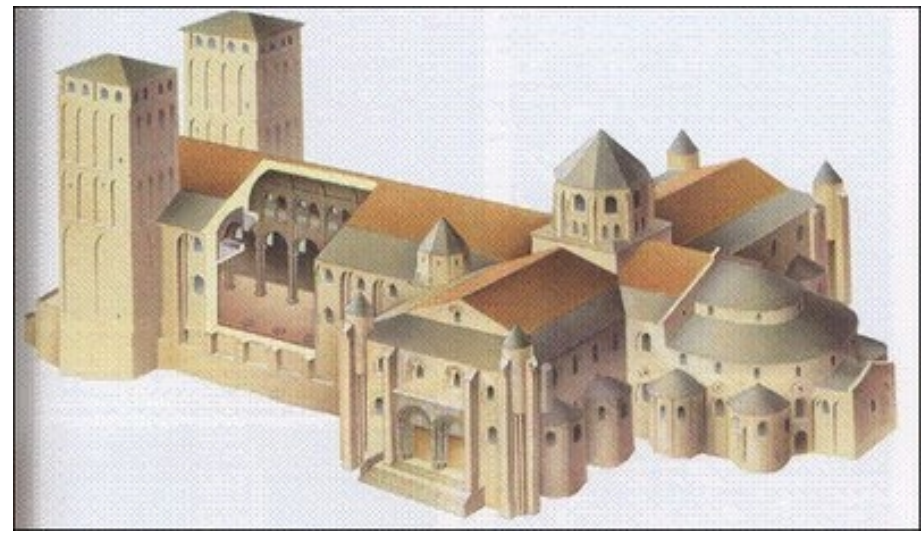
Siglo VI

Siglo VIII

- El emperador bizantino León III el Isáurico prohíbe oficialmente la veneración de imágenes en el 730: persecución iconoclasta.
- En 787 el II Concilio de Nicea restablece la legitimación de las imágenes, según la *traslatio ad prototypum*: las imágenes son intermediarias en la veneración. La emperatriz Teodora reinstaura el culto a las imágenes.

- La Iglesia usará las imágenes para el adocrinamiento...

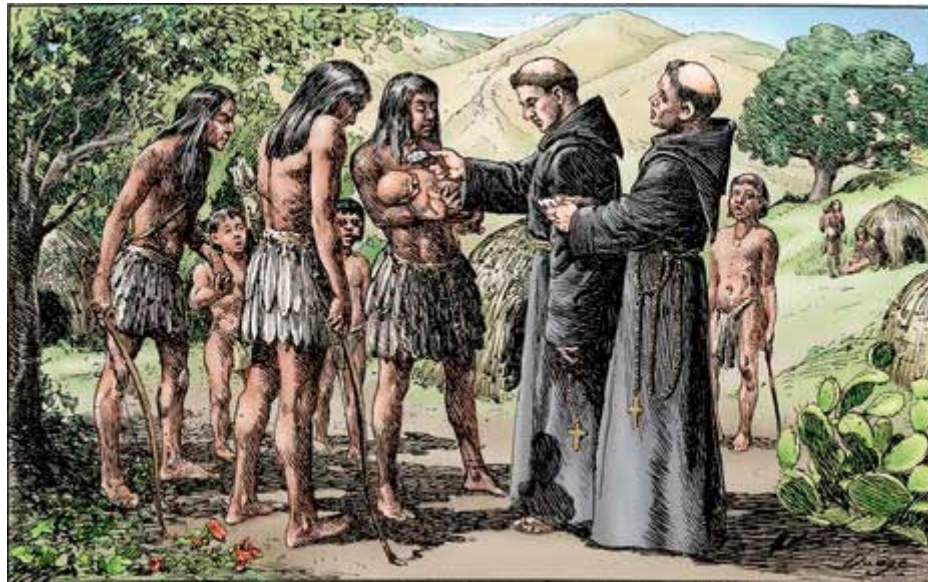

... Llegando a aceptar poderes talismánicos en las imágenes.

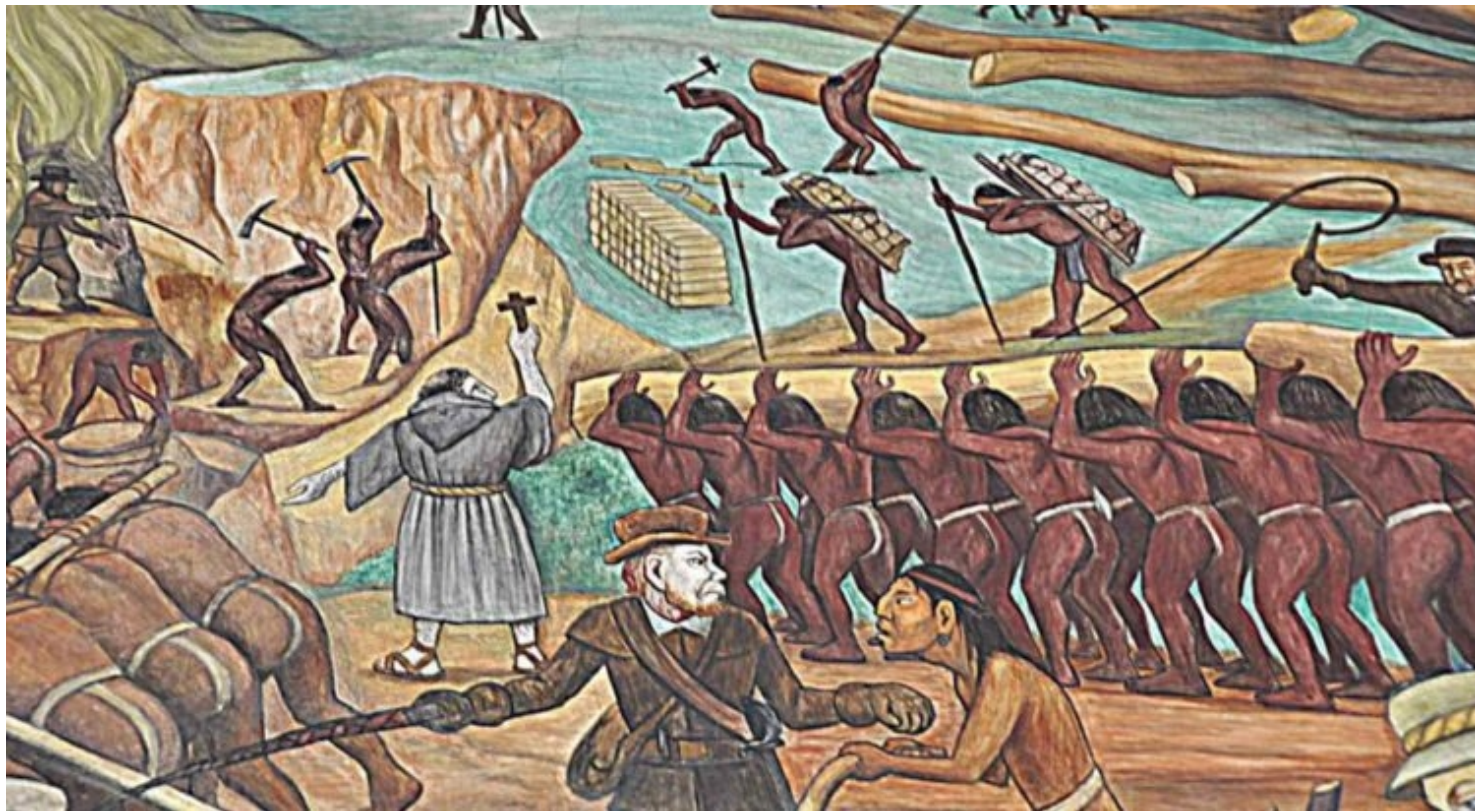

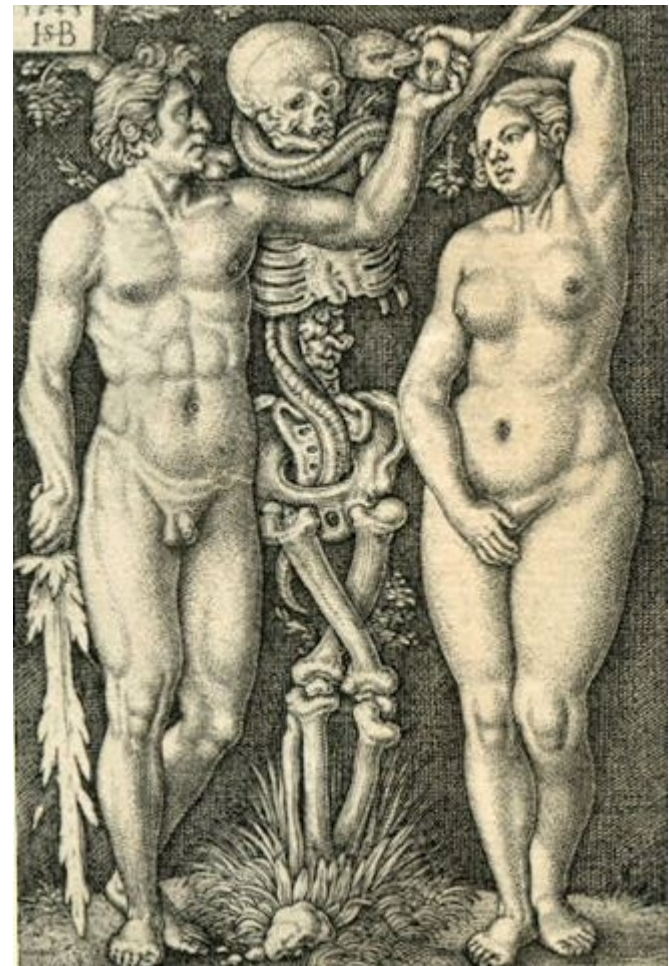
La Iglesia primitiva haría uso de las imágenes en virtud de sus posibilidades didácticas, memorísticas y devocionales.

La conquista religiosa de América Latina fue otro tipo de violencia y dominación, donde las imágenes también cumplieron su función.

“Las imágenes que los franciscanos habían traído de España eran tan mudas y opacas para la mirada de los indígenas como el incomprensible y áspero lenguaje neolatino que hablaban”.

Catecismo hecho en 1520 para los nativos indígenas, por Fray Pedro de Gante.

Códice azteca

Arte cristiano entre la austeridad y el esplendor

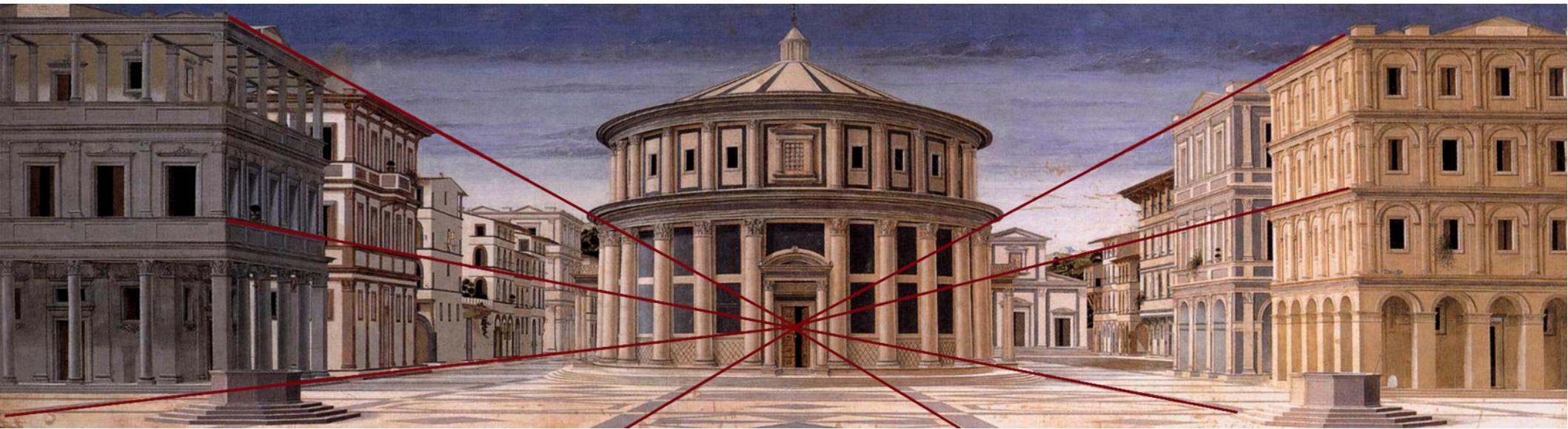
“...el arte cristiano se desarrollaría amenazado por el exceso de austeridad (que no estimula la emoción devota ni la *traslatio*) y por el exceso de esplendor (que ensimisma la atención en el objeto e impide la *traslatio*)”.

- Sobre el fin de la Edad Media la Iglesia promoverá el realismo en la representación del espacio, como idea de representación de hechos verdaderos

Escena de la vida de la Virgen. Taddeo Gaddi, 1330.

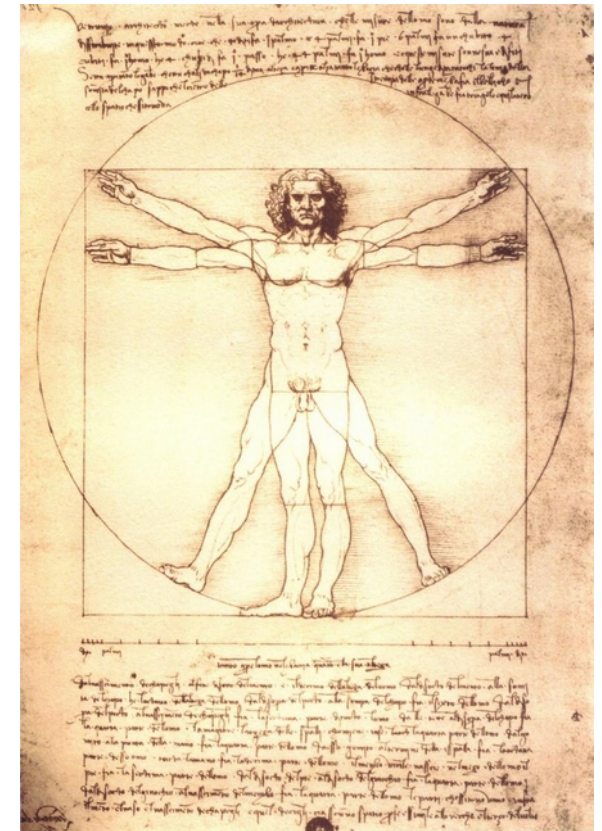
En occidente la perspectiva central es la base de la representación realista del espacio. También es llamada artificial, geométrica, lineal, cónica o albertiana.

La ciudad Ideal llamada "de Urbino" ¿Piero della Francesca, Alberti? Hacia 1470.

En su invención confluyeron

- El ascenso de una sociedad mercantil que se valía de la matemática aplicada como valor
- La idea del hombre como centro del universo
- Saberes prácticos de artesanos y legados artísticos y geométricos de la antigüedad clásica
- El método y la ilusión perceptiva

Zunzunegui señala que esta perspectiva "busca la producción de un espacio racional, infinito, constante y homogéneo"

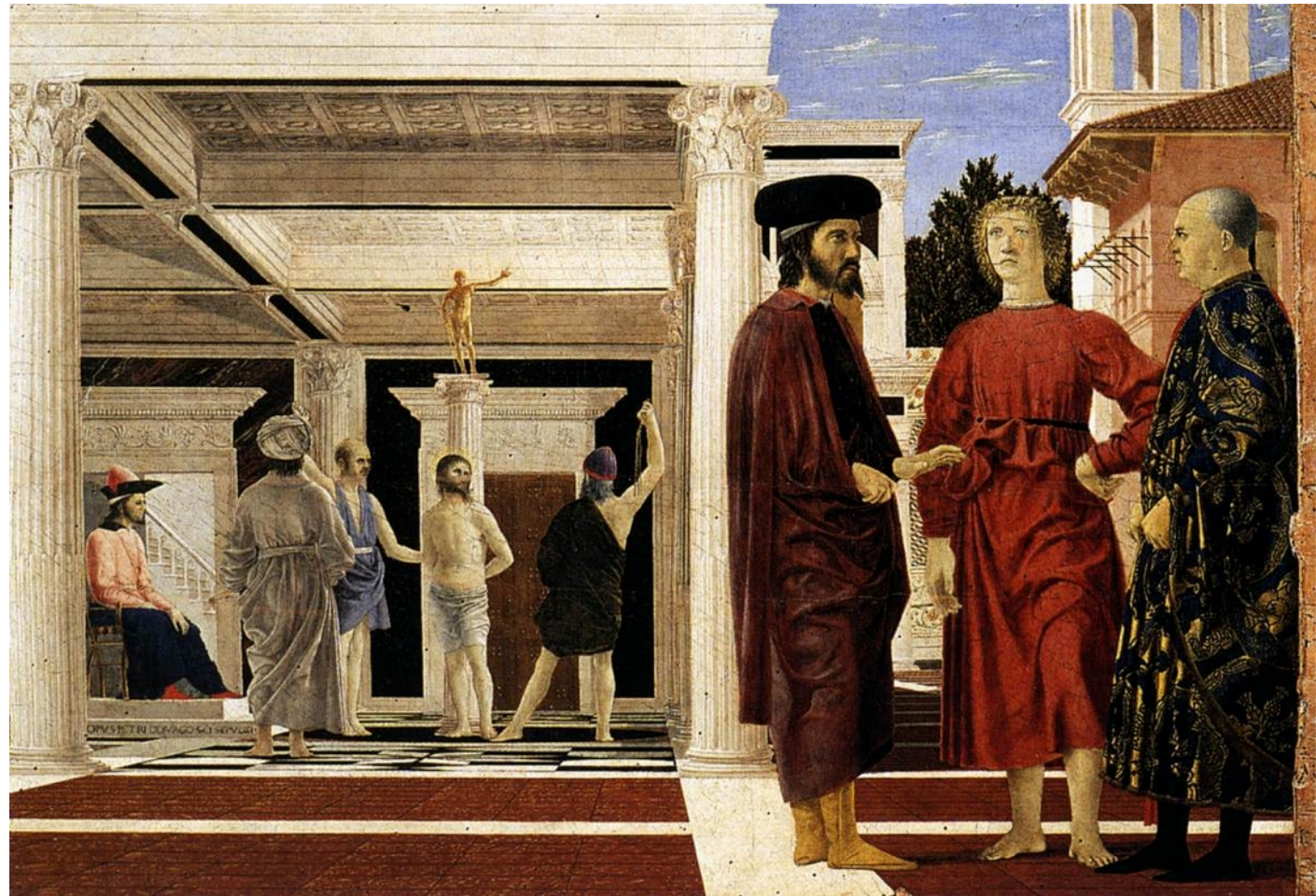
La ciudad ideal llamada "de Baltimore", atribuida a Fra Carnevale, ca. 1480-1484

La ciudad ideal llamada "de Berlín", sin atribución, ca. 1477.

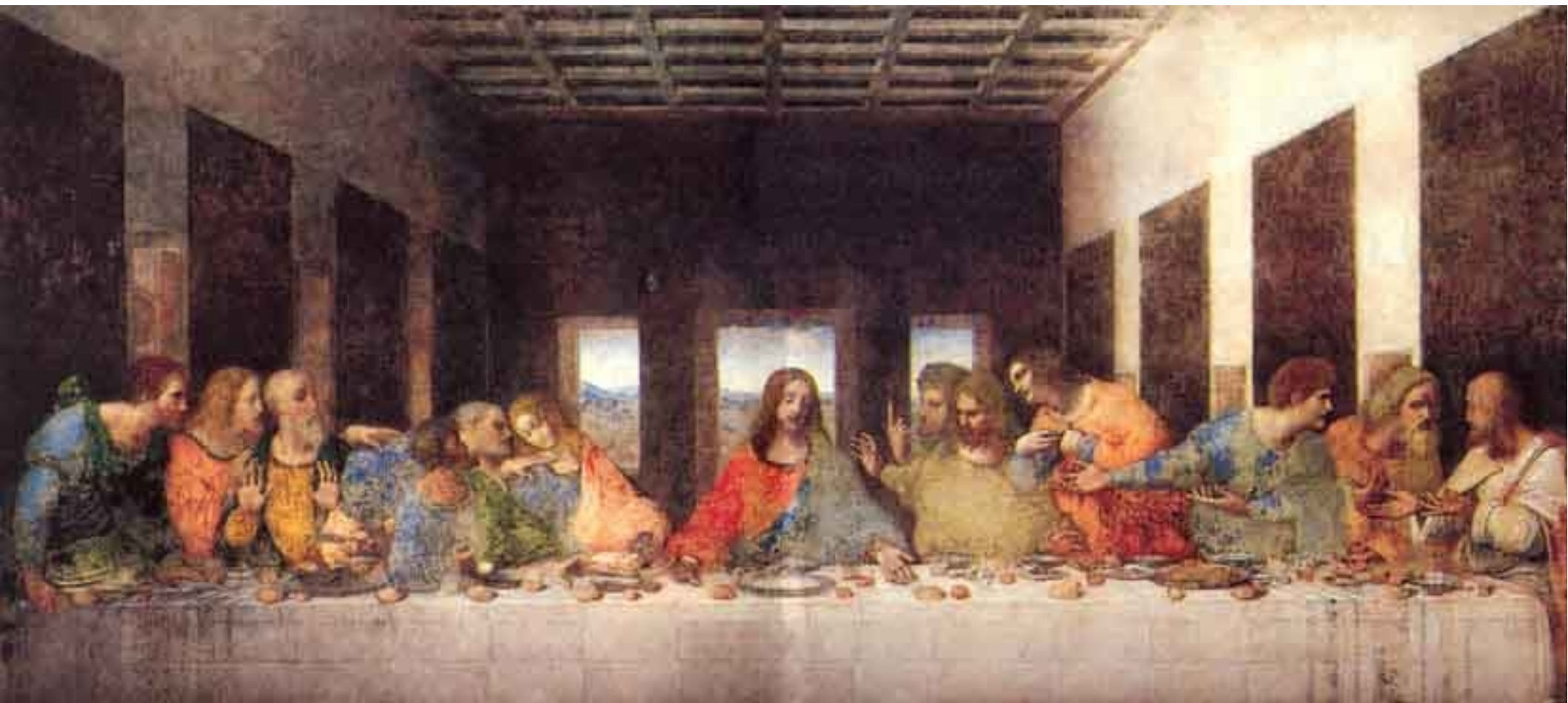

Implica

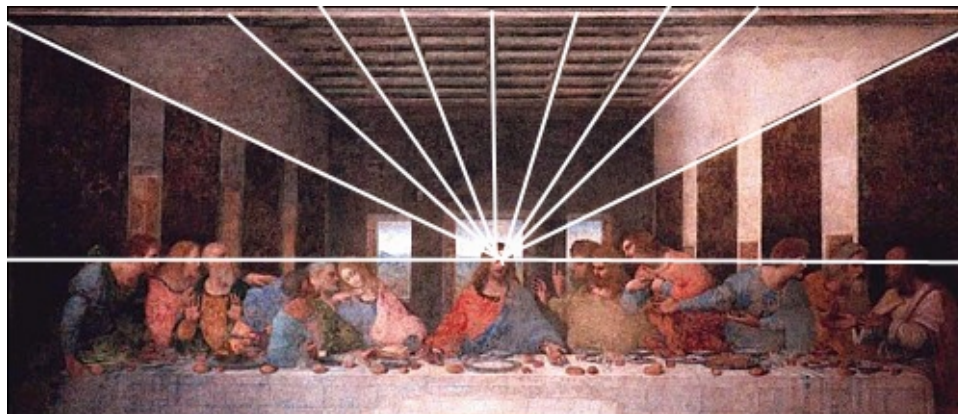
- La racionalización de la visión
- El antropocentrismo: el punto de vista es el del hombre, centro ordenador

La flagelación, de Piero della Francesca, 1444-1469

La última cena. Leonardo da Vinci. 1495 aprox.

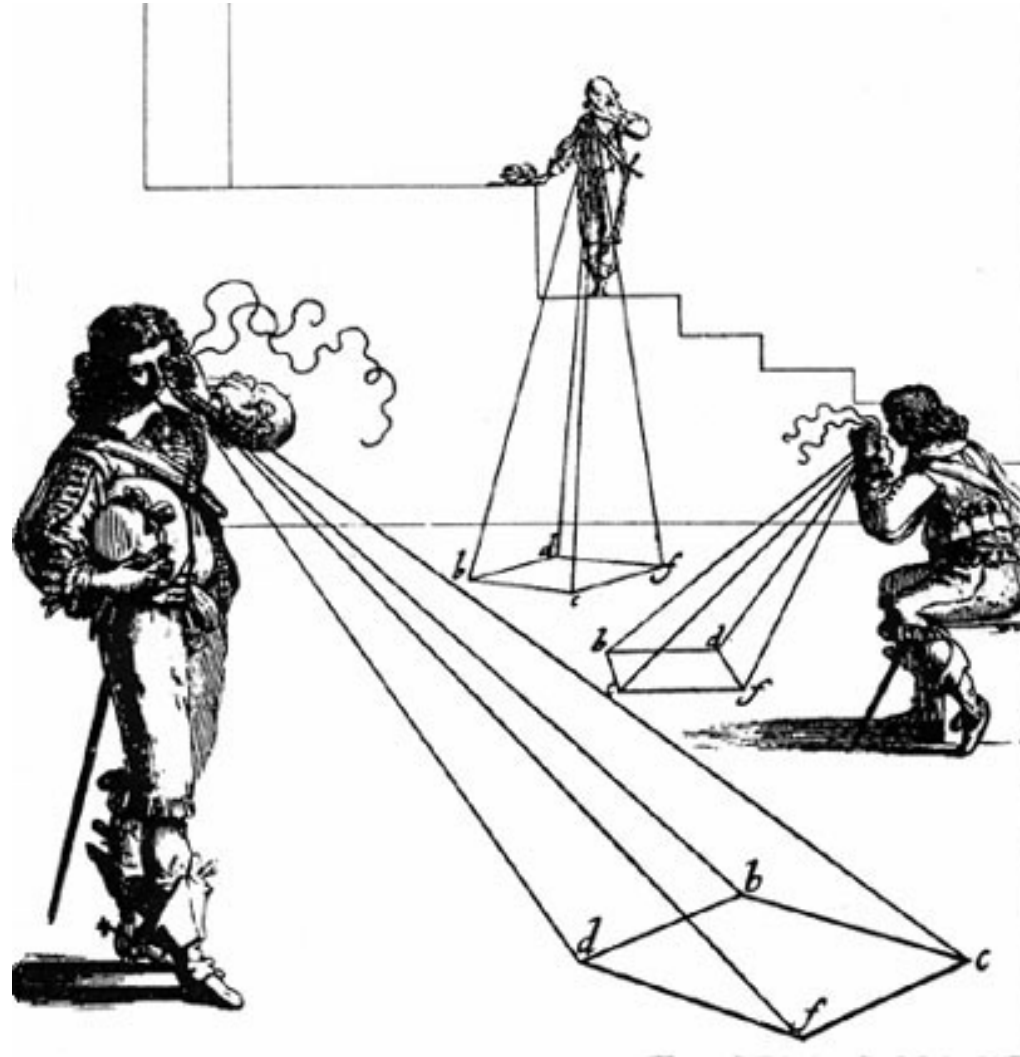

- Mirzoeff señala que este tipo de perspectiva expresa el “poder visual”, en una época que habla del ojo como un juez universal:

- Mirzoeff señala que este tipo de perspectiva expresa el “poder visual”, en una época que habla del ojo como un juez universal:

“La visión era una parte primordial de la cadena mágica del ser que conectaba todo conocimiento con otro conocimiento. [...] La perspectiva era, por tanto, un efecto más que una realidad, un recurso que permitía que el artista o el mago impresionaran al espectador con su capacidad para crear algo que más que representar la realidad, se asemejaba a ella”.

En un primer momento se ligó la perspectiva al ojo mismo, en relación con el alma.

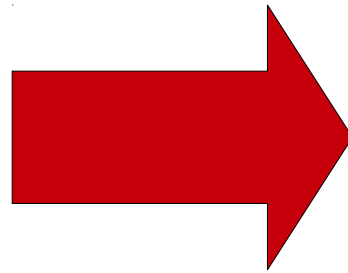

Con Descartes la información sensorial recibida por el ojo ya no será lo fundamental, sino el juicio que realiza el cerebro de lo que se pasa a pensar como representaciones:

“En el sistema de visión cartesiano la representación sustituyó al parecido. A partir de ahí, se hizo posible la visualización moderna del mundo como representación“.

Mirzoeff habla de un cambio en el entendimiento de la perspectiva, que tiene que ver con la sociedad:

- Parecido
- Semejanza
- Magia

- Representación
- Construcción
- Raciocinio

- Mirzoeff plantea que la percepción de la escena perspectiva desde el punto óptimo en el Renacimiento y hasta el siglo XVIII se reservaba al rey, príncipe u otra figura de autoridad a que se dedicaba el trabajo.
- Pero este modo de representación perspectiva no era único y dentro de la misma sociedad se daban otros modos y resistencias.

Perspectiva aérea, atmosférica o luminosa

Habrás, pues, de pintar en primer término los objetos según su color real, y el más alejado, menos perfilado y más azulado. Aquél que desees ver cinco veces más lejano habrás de hacer cinco veces más azul.

Leonardo da Vinci,
Tratado de la pintura,
1482-1518

Santa Ana, la Virgen y el Niño. 1510.

Correcciones funcionales y sensibles

Jacques-Louis David: *El juramento de los Horacios*. 1785.

Anamorfosis

Hans Holbein:
*Los
embajadores.*
1519.

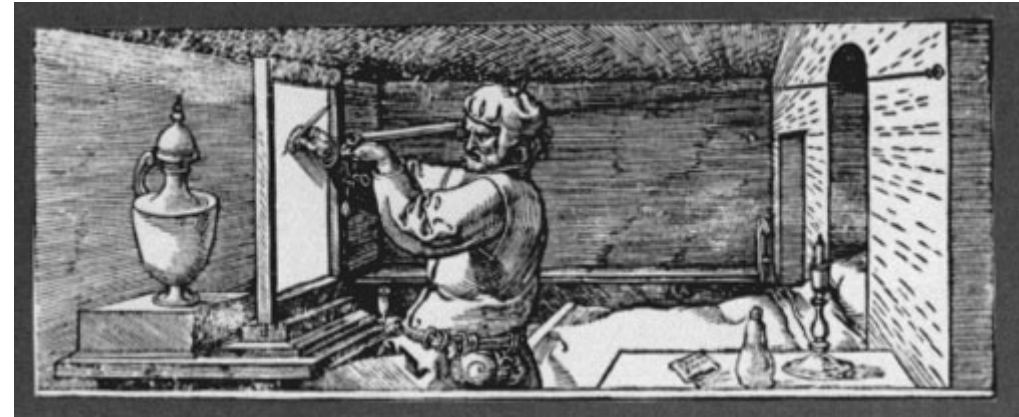
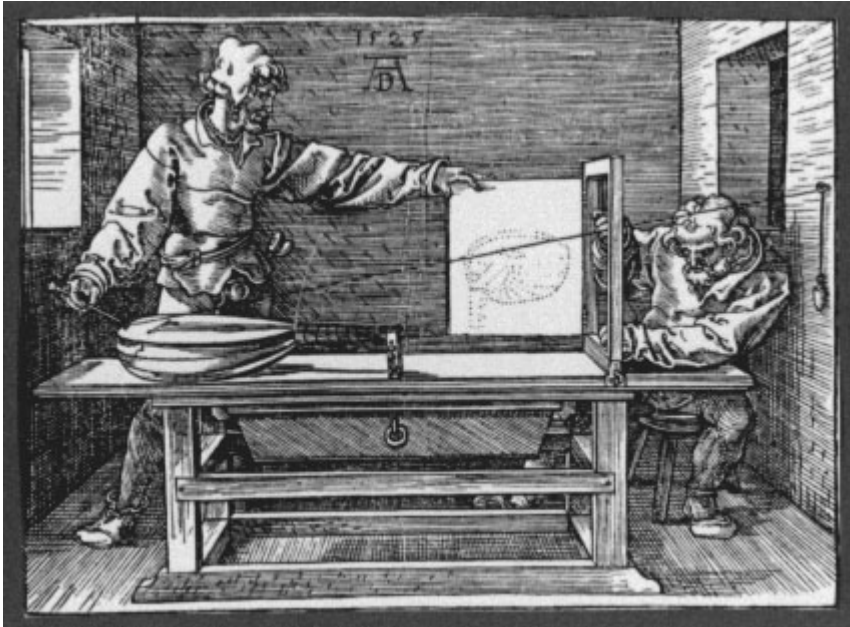

Erhard Eschön:
Lo que se ve.
1538, apróx.

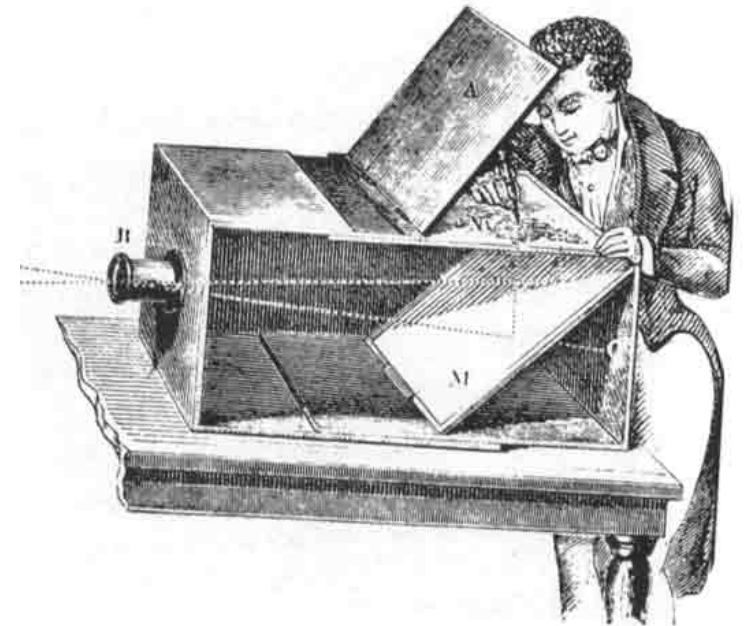

Erhard Eschön:
Los cuatro gobernantes. 1535.

Este artista alemán había sido alumno de Durero, con quien aprendió la técnica del grabado y estudió la perspectiva.

Grabados de Alberto Durero sobre dispositivos para dibujar en perspectiva. Inicios del siglo XVI.

Cámara oscura

Jan Vermeer: Calle de Delf, 1658.

En otras culturas o épocas se utilizaron otros modos para representar la espacialidad:

Composición en registro de los antiguos egipcios

Pinturas en la Tumba de Nakht

Perspectiva paralela, con ortogonales paralelas

Perspectiva axonométrica

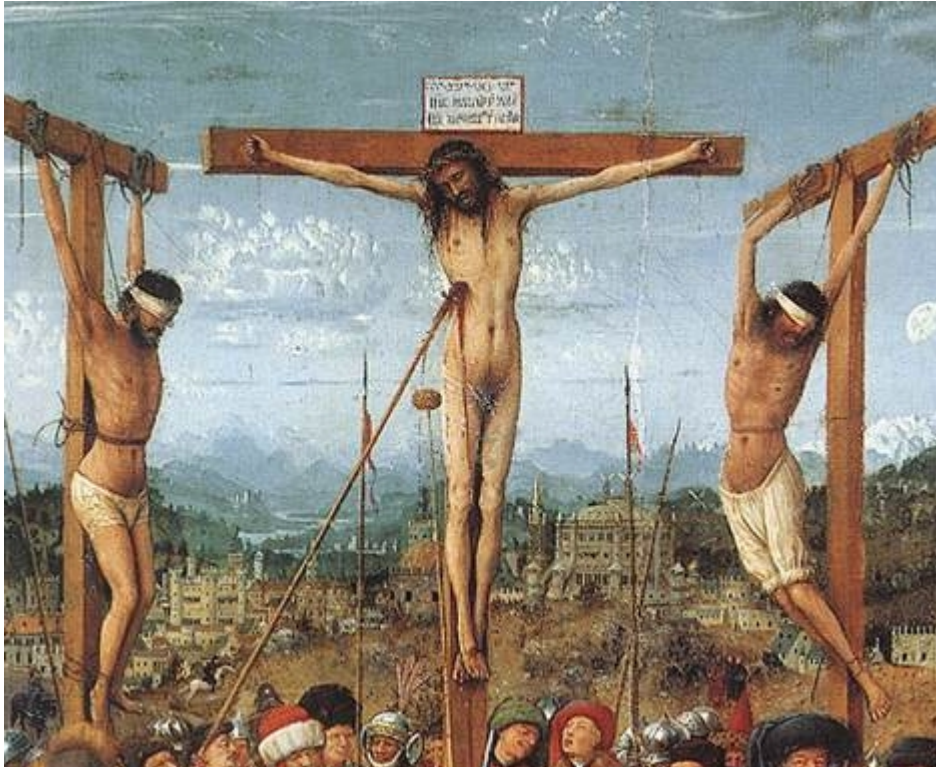

Ilustración del Decamerón.

Ilustración arquitectónica actual.

En la búsqueda de realismo era problemático el desnudo

Jan van Eyck. 1425

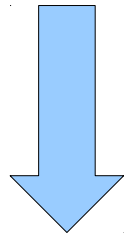

Cristo tallado en 1492 por Miguel Angel

Pío V mandó cubrir los desnudos del Juicio Universal en la Capilla Sixtina. Existían censores de imágenes por su desnudez, pero estaban por encima de esto el rey y la nobleza.

- Con la reforma calvinista hubo un nuevo momento de iconoclastia: en 1566 en los países bajos se prohibió la pintura religiosa y se destruyeron centenas de imágenes religiosas, iniciándose la Guerra de los 80 años

Pintores se orientarán a temas profanos y burgueses

- Pero en el catolicismo desde 1563 se reafirmó la legitimidad y veneración de imágenes religiosas, dándose el estilo barroco

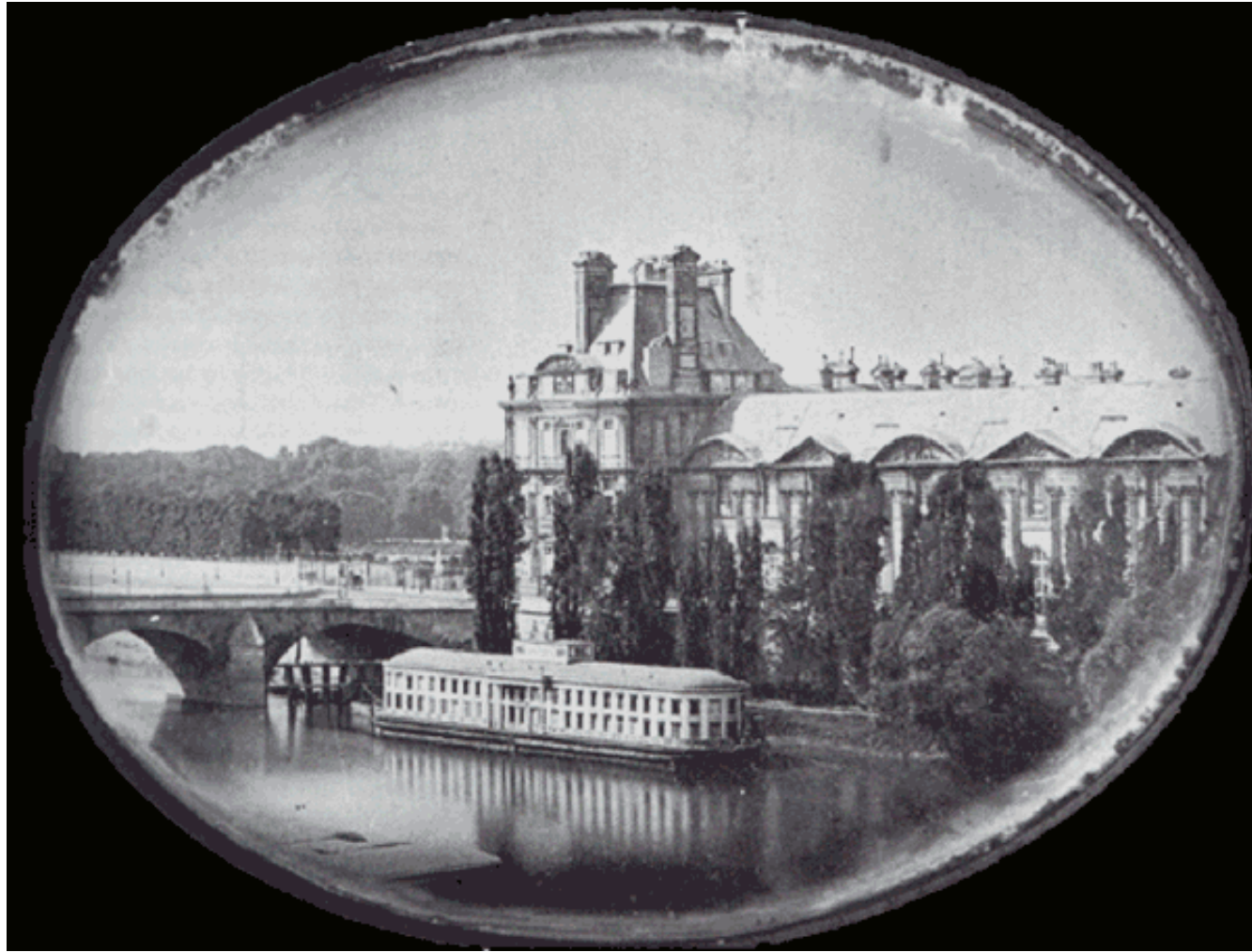

En 1839 se hace pública la fotografía, de la que en un primer momento se habla como un espejo con memoria.

Panorámica del Louvre desde el río Sena. Daguerrotipo del propio Daguerre realizado el 2 de noviembre de 1839.

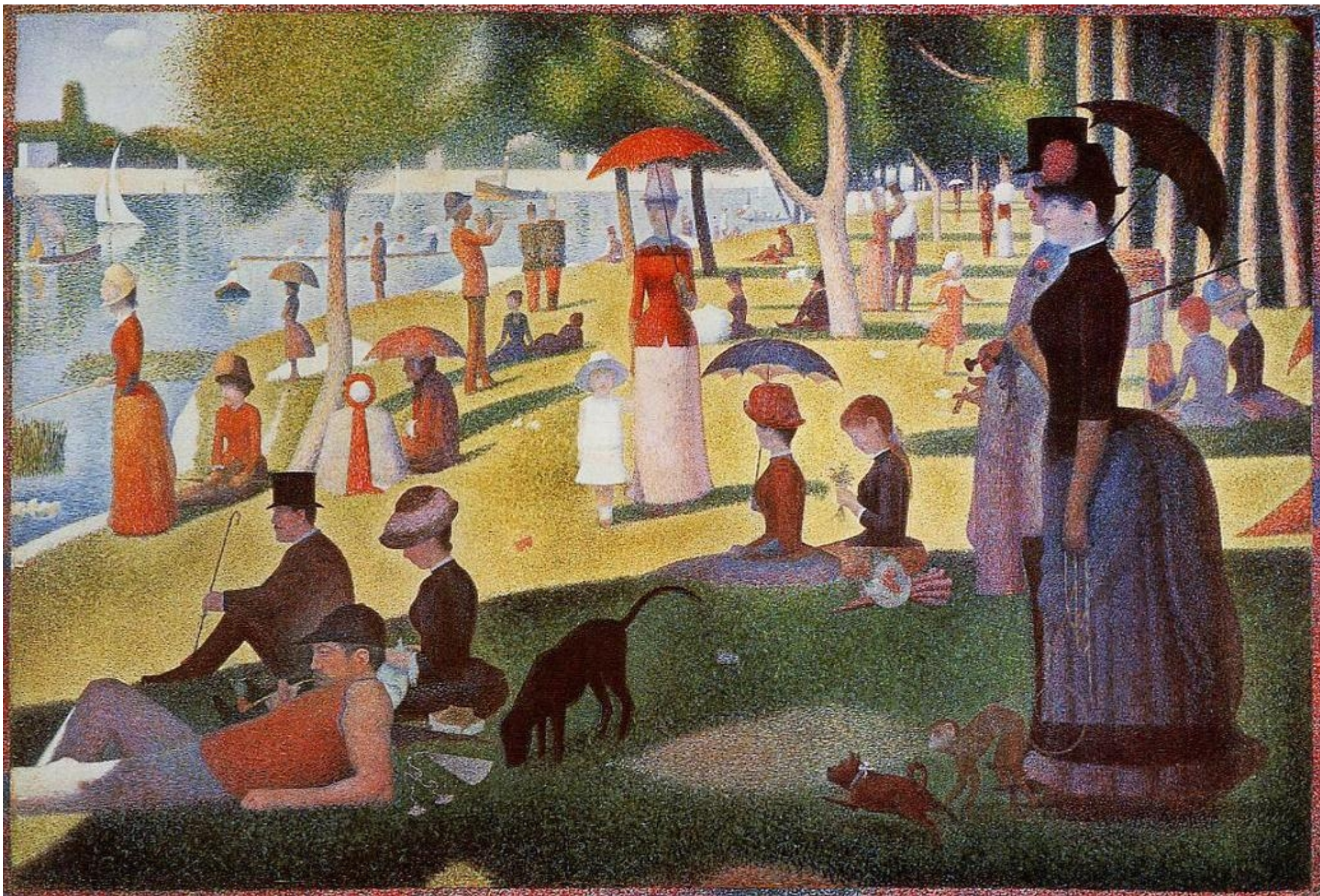
- Este invento impactará profundamente en la sociedad, desde diversos usos.

- ¿acaso habrá sido responsable también de cambios profundos en el Arte que se darían a partir de las vanguardias artísticas?

En las vanguardias modernistas hay una actitud crítica hacia los modos aceptados

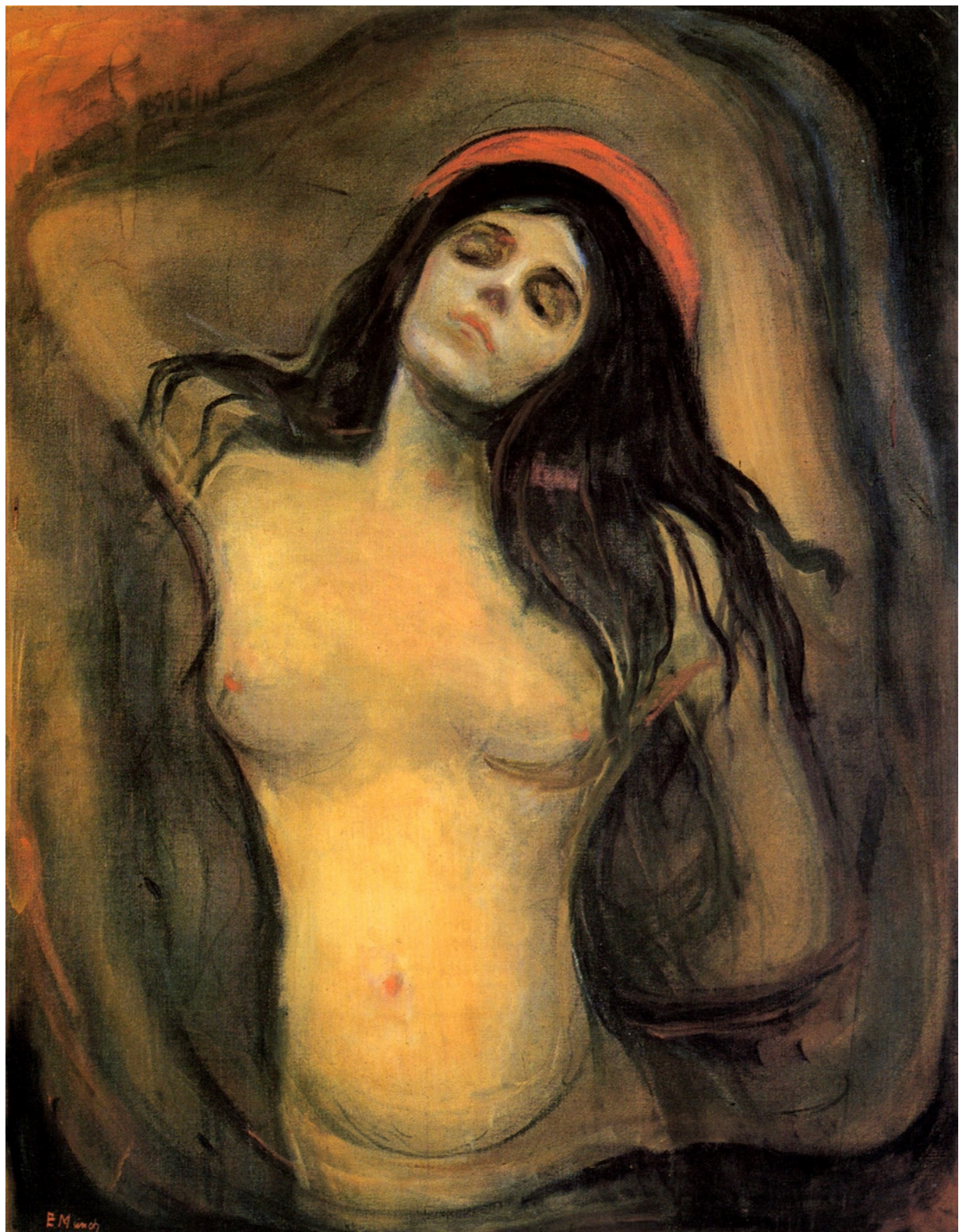

Pierre Auguste Renoir. **Impresionismo.**

Pierre Seurat. **Puntillismo.**

Edvard Munch.
Expresionismo.

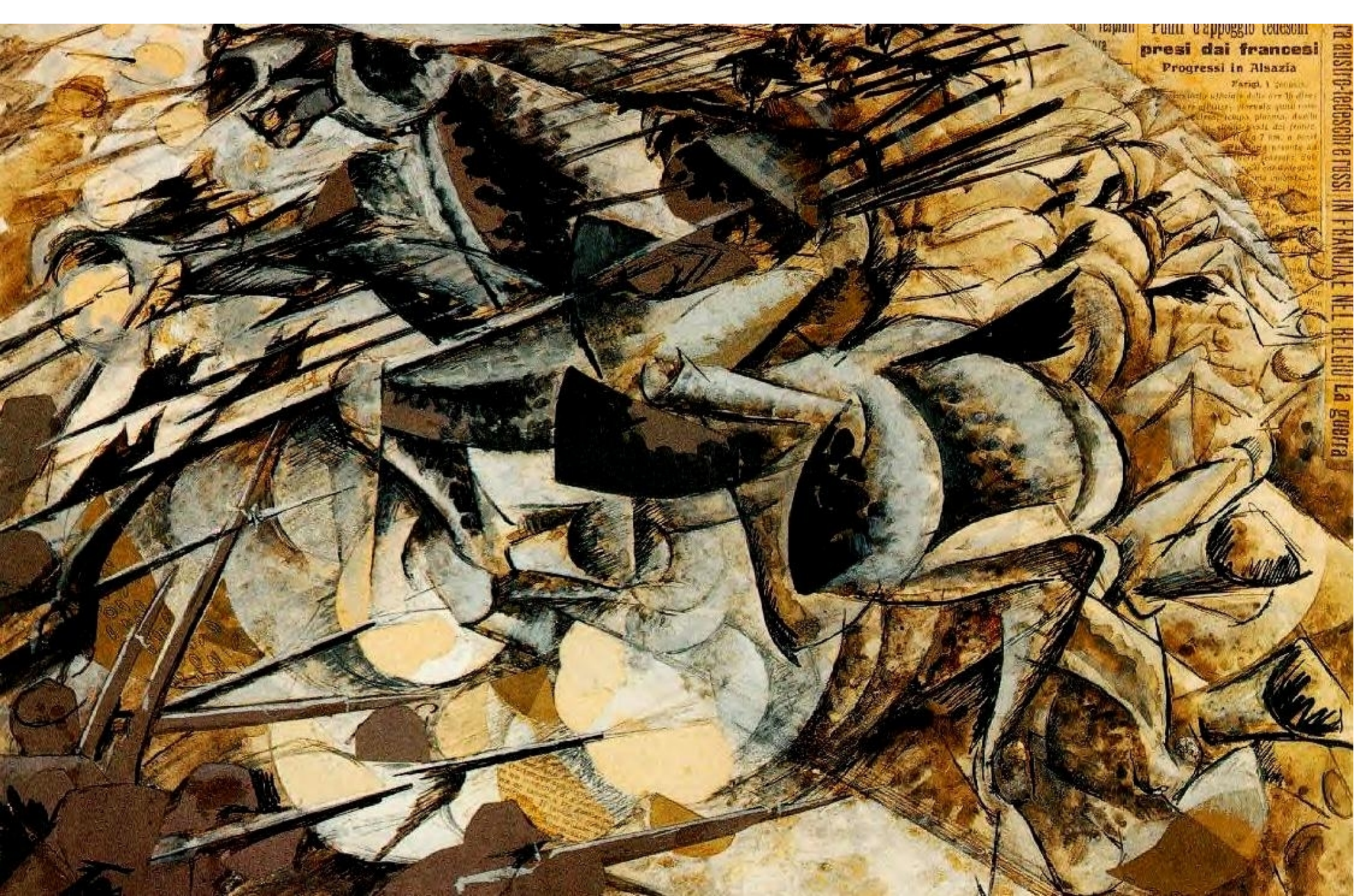

“El Jardinero”, 1904, M. Vlaminck
Fauvismo

Dadaísmo

Tommaso Marinetti. **Futurismo.**

Alexandr Rodchenko. **Constructivismo ruso.**

- Zunzunegui plantea que la historia de la imagen en las distintas épocas puede pensarse como un proceso de densificación iconográfica
- Primero cada expresión icónica tenía un carácter individual, único, ya que sólo podían hacerse copias manuales, inexactas. Habla del bloqueo de la comunicación gráfica.
- A partir del siglo XIV esto cambia, primero con diferentes tipos de grabado, luego con la imprenta, mucho después con la fotografía y técnicas de impresión masiva. Con los medios contemporáneos digitales la expansión icónica continúa.

- Él habla de proceso de densificación iconográfica para pensar el paulatino aumento en la presión visual a que los sujetos hemos ido quedando expuestos.
- Walter Benjamin habla de cómo la reproductibilidad técnica masiva impacta en el consumo masivo de imágenes artísticas, a la vez que en el ocaso del aura del objeto en cuestión.