

¿Por qué hacemos imágenes?

¿Por qué?

- “¿Por qué el hombre [ser humano] – se pregunta el filósofo Julián Marías – que tiene ya tanto que hacer con las cosas, se complica la vida llenándola de imágenes, es decir, duplicándola?” (Marías 1955, 9).

La imaginación simbólica

- "Al mirar la realidad de manera simbólica, el espíritu se emancipa de sus únicos dones inmediatos de la percepción y descubre, detrás del sentido propio de los objetos, un sentido segundo, figurado, que los plenifica con una profundidad nueva" (2006, 31).
- Lo sensible y lo suprasensible se encuentran articulados y en relación a un orden, de manera que cada parte vale por el todo y el ser humano puede participar del orden cósmico.

Re-presentar

- Traer a presencia lo ausente: *re-* funciona aquí como en *re-nacer*
- Intensificar la presencia: *re-* funciona como "*re- bonito*"
- ¿Qué funciones tendría aquí la representación?
- ¿Dónde situar el inicio?

Paleolítico

30.000 a.C hasta 10.000 a.C aprox.

- La representación y lo representado forman parte de una misma realidad. No hay distancia.
- Componente mágico .

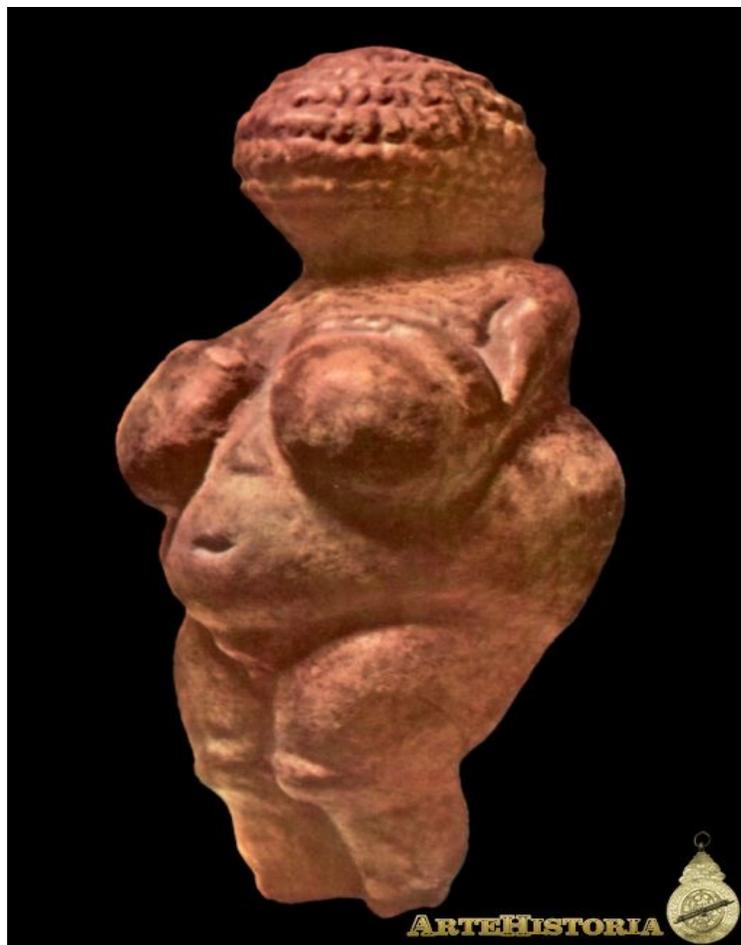
“(...) era la trampa en la que la caza tenía que caer; o mejor eran la trampa con el animal capturado ya, pues la pintura era al mismo tiempo la representación y la cosa representada, era el deseo y la satisfacción del deseo a la vez”

Arnold Hauser “Historia Social de la cultura y el Arte”

- No concuerdo con este autor, pero es porque soy porfiada... en realidad es porque creo que esa distancia si existe
- Representación Naturalista, es decir, la imagen trata de asemejarse lo más posible a la forma representada

Venus de
Lespugue
24.000 a.c
14,7 cm altura

Venus de Willendorf
20.000 a.C.
10,5 cm de altura

Venus de
Savignano
22,5 cm

¿Danza?

- Es muy complejo determinar las características de una manifestación que ontológicamente es efímera, es decir que por esencia no deja huella de su acontecimiento. Sin embargo, es posible deducir a partir de representaciones visuales rasgos de las prácticas dancísticas de los periodos más tempranos de la humanidad

Neolítico 12.000 a.C - 4.000 a.C aprox.

- La representación toma una función Ritual
- La observación como herramienta para el desarrollo

Cielo / noche / ciclos / plantas

La figura Danzante de Gabillou

12.000 a.C

Encontrada en la llamada cueva de los tres hermanos (Trois Frères) e identificada como la más antigua figura danzante de la que se tenga registro. Es conocida como “el hechicero”

¿Cómo sabemos que la figura representa a un@ danzante?

- En la imagen vemos a un ser zoomorfo, con las articulaciones inferiores flectadas de manera tal que responde anatómicamente a una figura humana, no animal. Ese presunto movimiento de rodillas unido al uso de indumentaria animal, hacen suponer que la figura se trataría de un hechicero (chaman) en medio de un ritual que utiliza como recurso al movimiento

El cuerpo que danza

- Debemos considerar siempre que el cuerpo es histórico, es decir que su construcción depende del contexto donde se desarrolla. Nuestros cuerpos no se mueven como hace 1000 años ni se moverán igual dentro de 50. Al cuerpo lo moldean experiencias, individuales y colectivas. El cuerpo es un centro de gravedad atravesado por la historia, el territorio, el espacio y el tiempo

Principales características de la Danza Prehispánica

(*) Ritual

- Práctica vital
- sostenedora, contenedora o narradora de un mundo sobrenatural
- Quien danza, influye en el entorno por medio del movimiento. Se percibe a sí mismo como un sujeto conectado con el todo
- Un movimiento mantenido o repetido por largo tiempo, se vuelve ofrenda
- La iconografía también habita el cuerpo. Mediante la danza la cosmovisión Andina se vuelve carne

Danza en América indígena

* Colectiva

* Reflejo de cooperación y cohesión, física y sonora

- La danza regula el ritmo y el sonido, mientras que el sonido regula la intensidad de los movimientos
- El espacio determina la cualidad de los movimientos
- El pueblo asistía periódicamente a ver estas manifestaciones

Iconografía mesoamericana

Estructuras de la tierra y el cosmos:

- árbol cósmico
- Flor de cuatro pétalos
- las tres piedras del fogón

Animal Sagrado: el Jaguar

Tiempo: cíclico y sagrado

Organización: Gobernante / Chaman

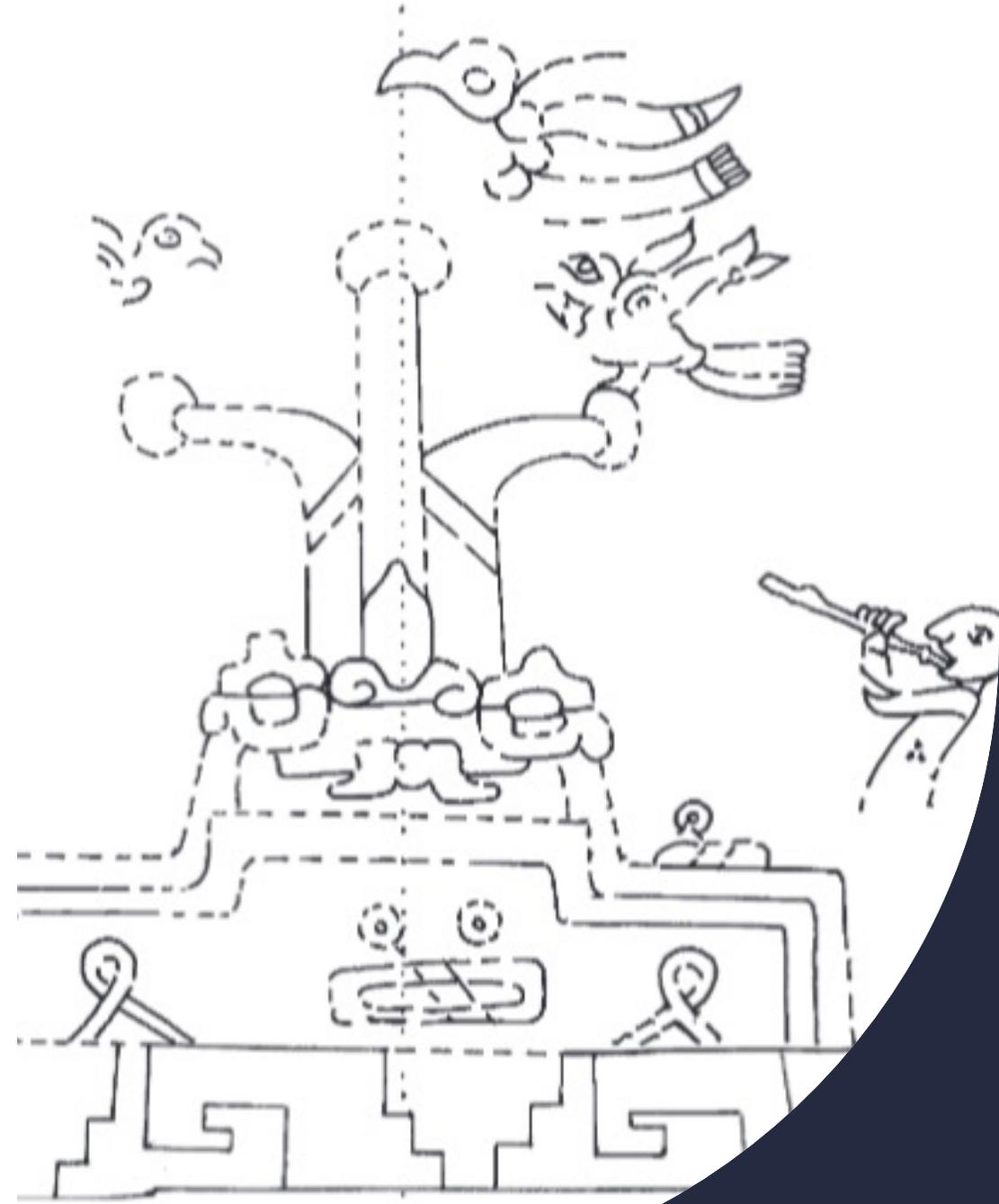

Figura 3. Escena de la Tumba 1 de San D.

San Lorenzo

3

4

5

6

7

8

9

Escultura Monumental

Cerámica pequeño formato

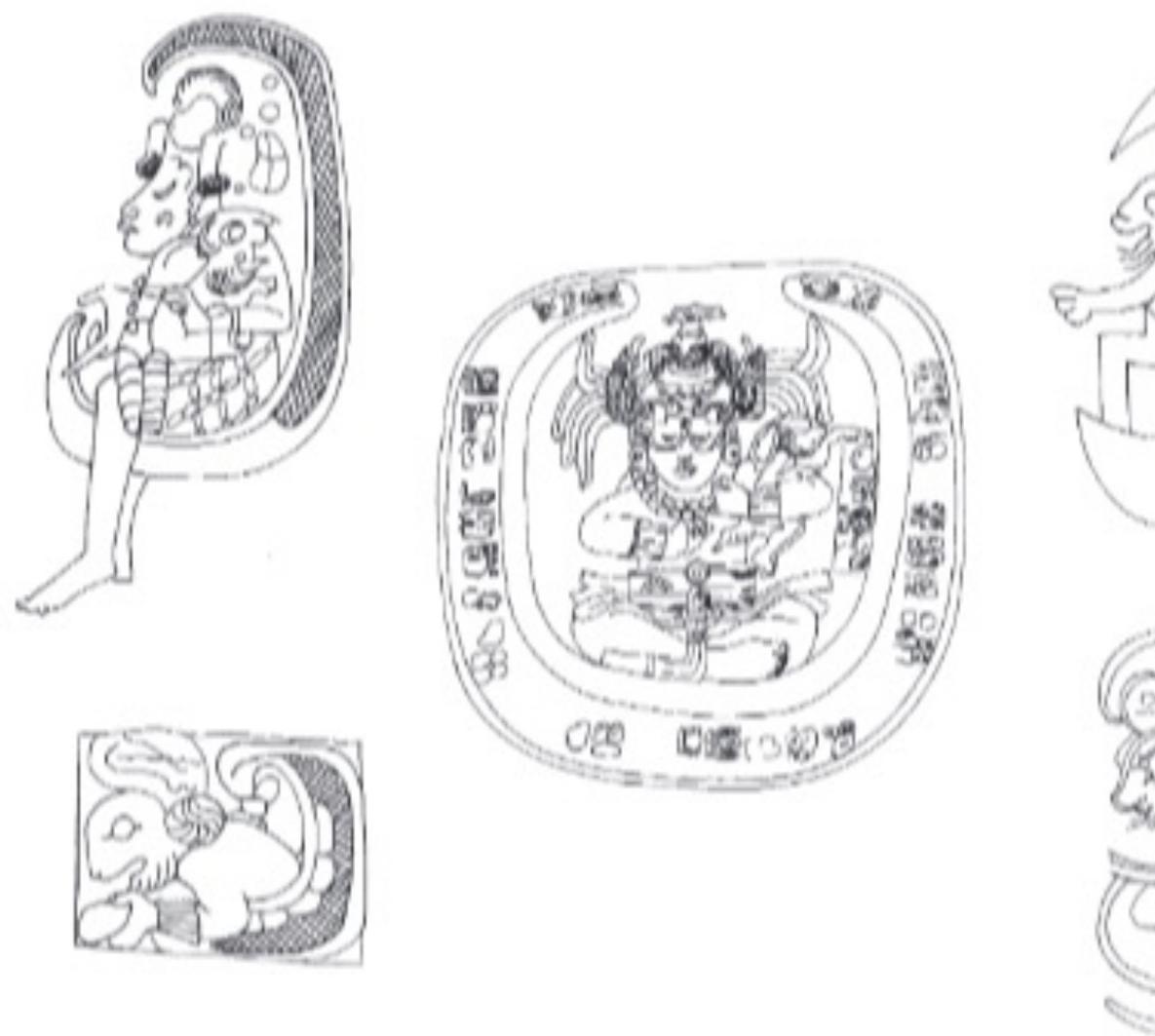

Figura 7. Figuras mayas clásicas de la deidad lunar, la Luna y el conejo

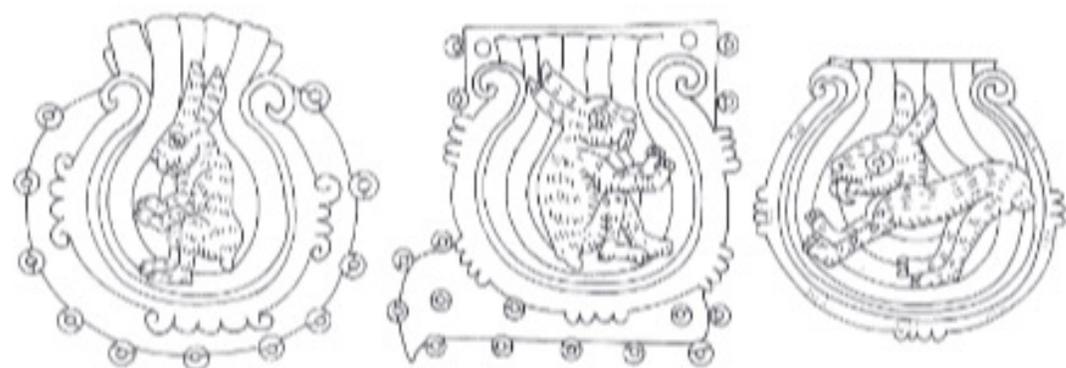

Figura 8. Imágenes de la Luna como recipiente en cuyo interior está el conejo. Códice Borgia, láms. 10, 55 y 71.

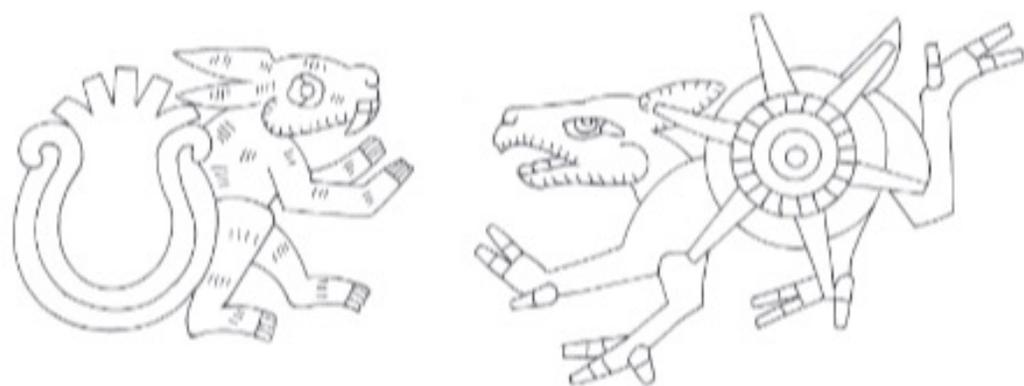

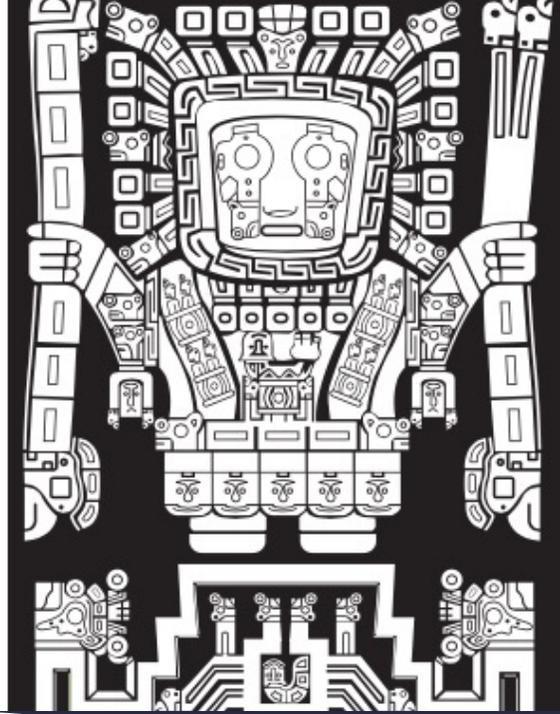
Figura 11. Dibujo reconstruido del conejo portador de la Luna y el venado portador del Sol. Códice Borgia, lám. 33.

Figura 14. El día de la lluvia y cuatro dioses subordinados

Figura 13. Ruptura y distribución de cuatro t...
Monte Sagrado en El Códice de...

Iconografía andina

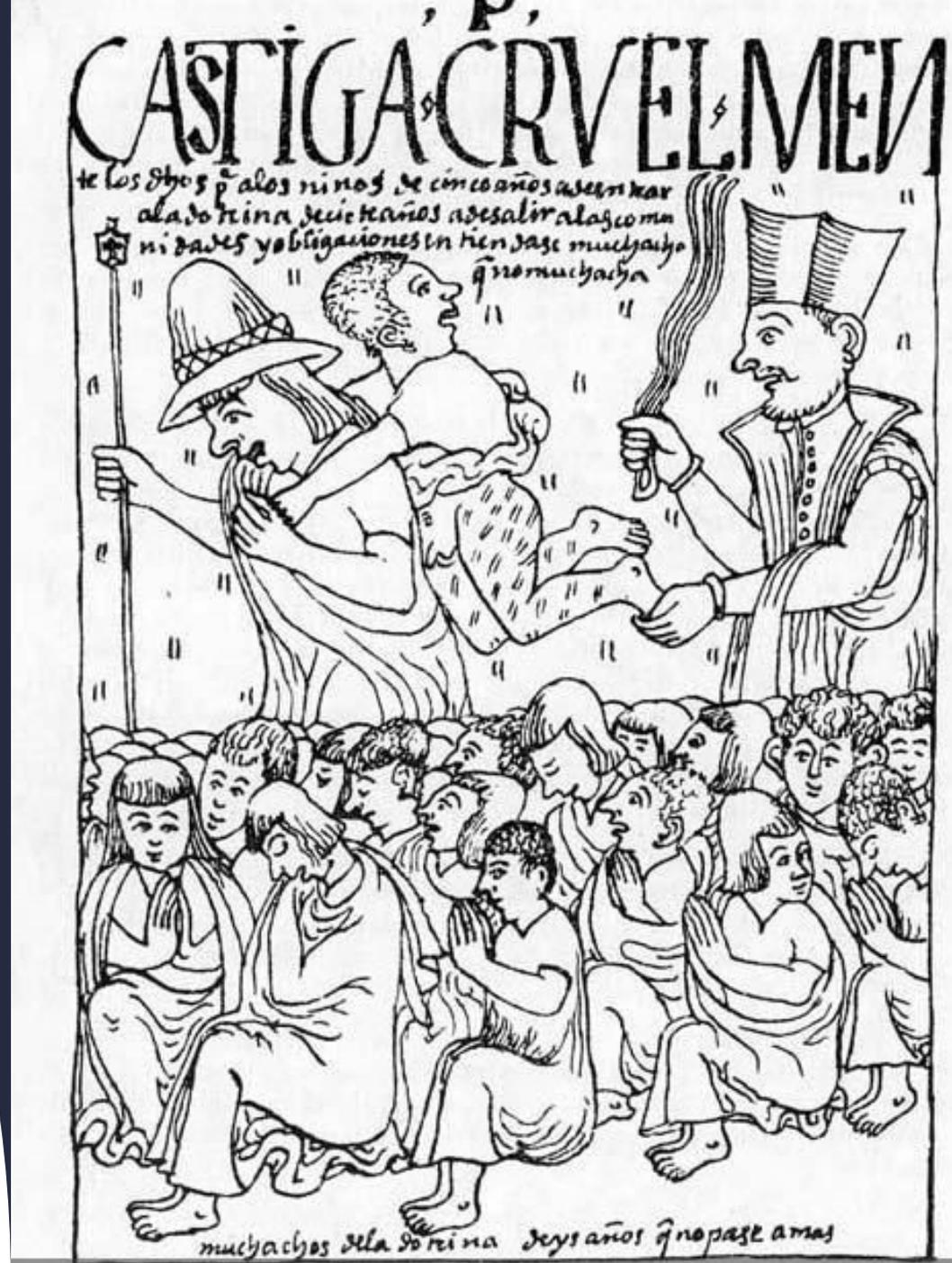

9 Grabado en piedra. Falcónida con felino
Chavin Sierra Norte Siglo 7-10 AC

10 Grabado en piedra. Falcónida con fe
Chavin Sierra Norte Siglo 7-1

**Felipe Guaman Poma
de Ayala (1534 -
1615)**

La danza andina

“Luego de la llegada de los europeos a América, se produjo uno de los cambios más dramáticos, profundos y violentos que ha conocido la humanidad: un continente entero sufre un cambio de paradigmas que hace variar el rumbo de la historia para siempre. Los sofisticados sistemas musicales [y coreográficos] sufren un embate. Pocas dimensiones de la vida indígena experimentan una destrucción tan rápida y profunda como los grandes rituales”

Sonidos de América, Claudio Mercado Muñoz

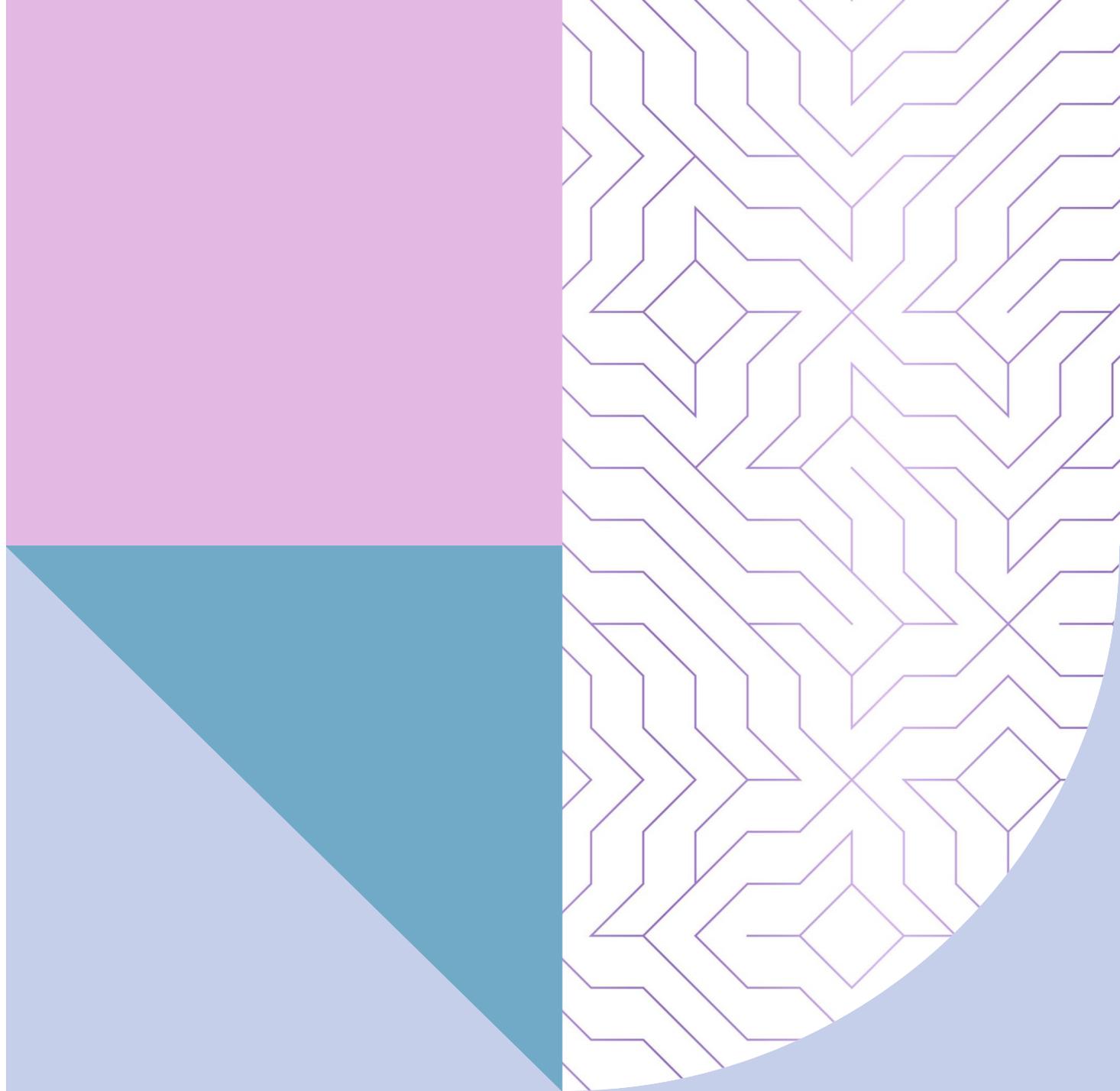

La danza y lo sagrado

- La danza enmascarada corresponde a una actualización de lo sagrado (P. 46), de un momento particular originario de comunión entre los hombres y las divinidades. El bailarín deja de ser el hombre que habitualmente es, pues si bien posee las mismas necesidades y los mismos impulsos, estos pasan a formar parte de un totalmente "otro". Se observa, señala Wunenburger, un exceso sensomotor, una simbiosis entre cuerpo y espíritu.

Egipto y Grecia

Referente de occidente

Concepto fundamental: Frontalidad (MAAT)
Armonía / Verdad / Moral
(Frontalidad, línea cerrada, mostrar todos los
elementos
dentro de un mismo plano. Sin perspectiva)

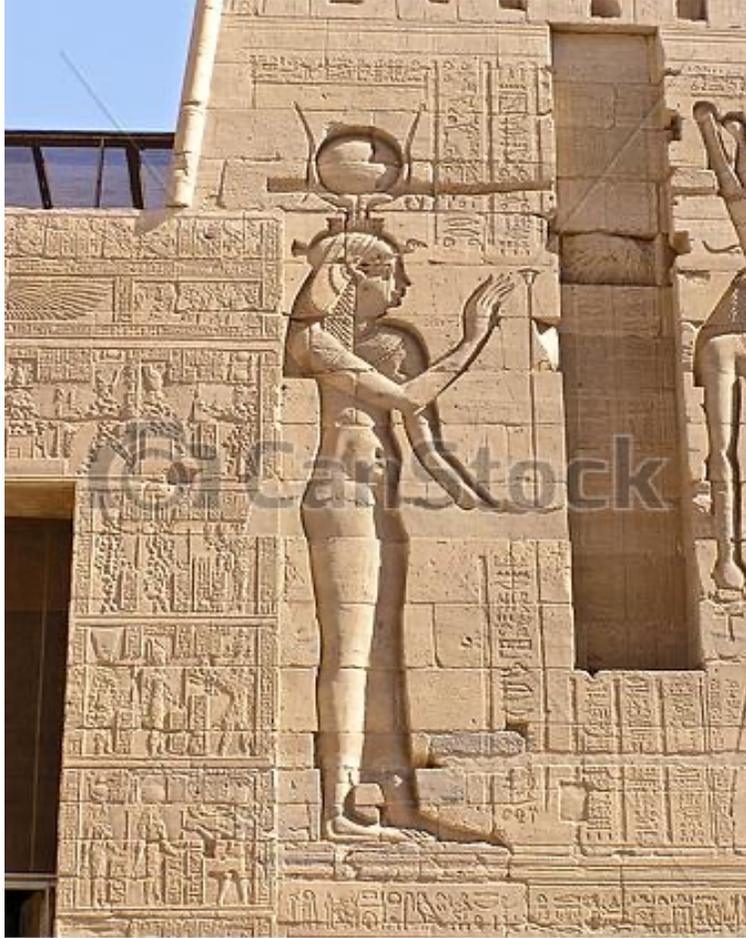
Akhenaton y Nefertiti. 1300 a.c aprox

Amenemhat III

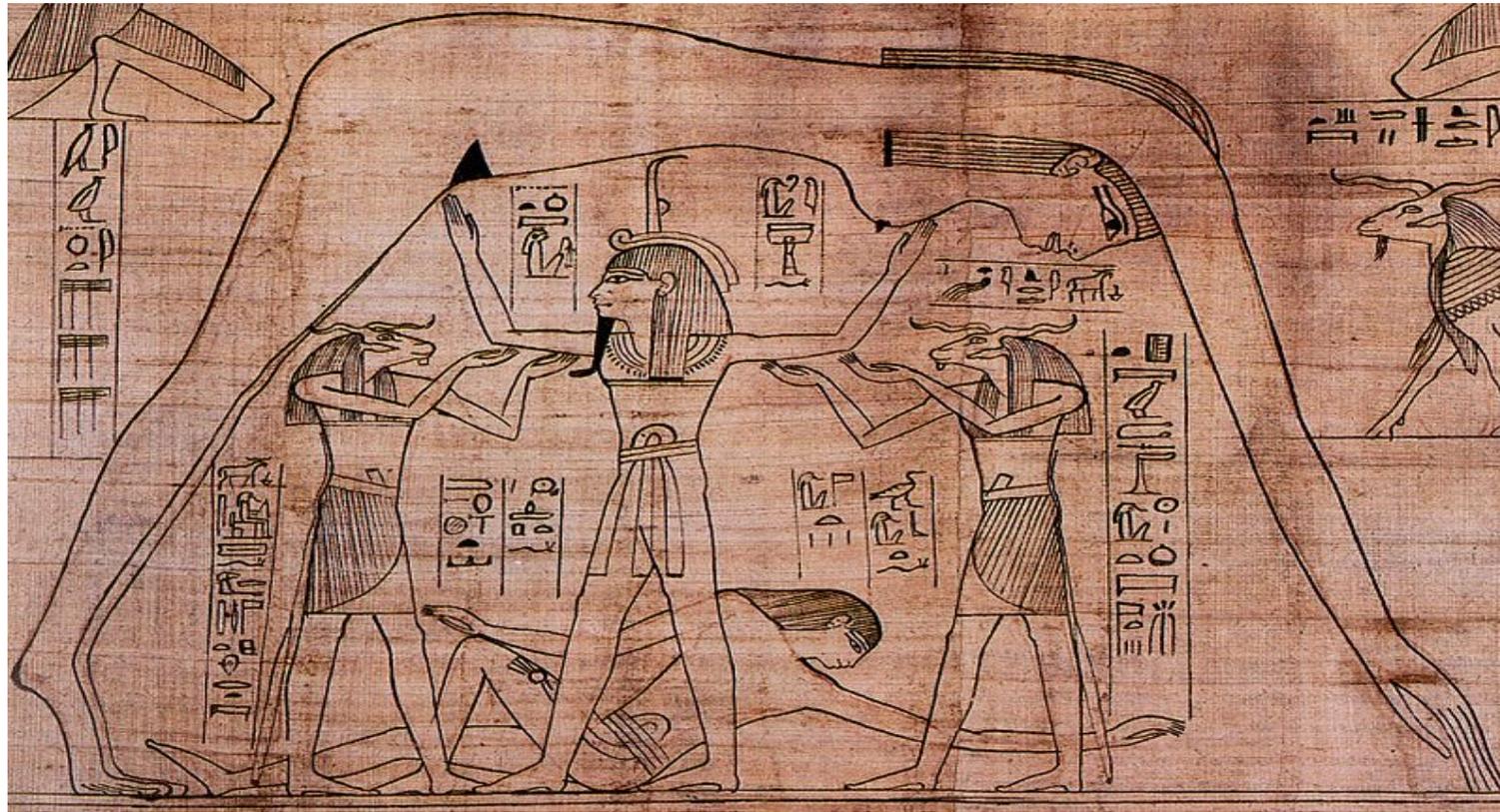
Kefén

© Can Stock Photo - csp0081088

Hathor

Nut

Grecia

Periodo Arcaico VII a.c al VI a.c

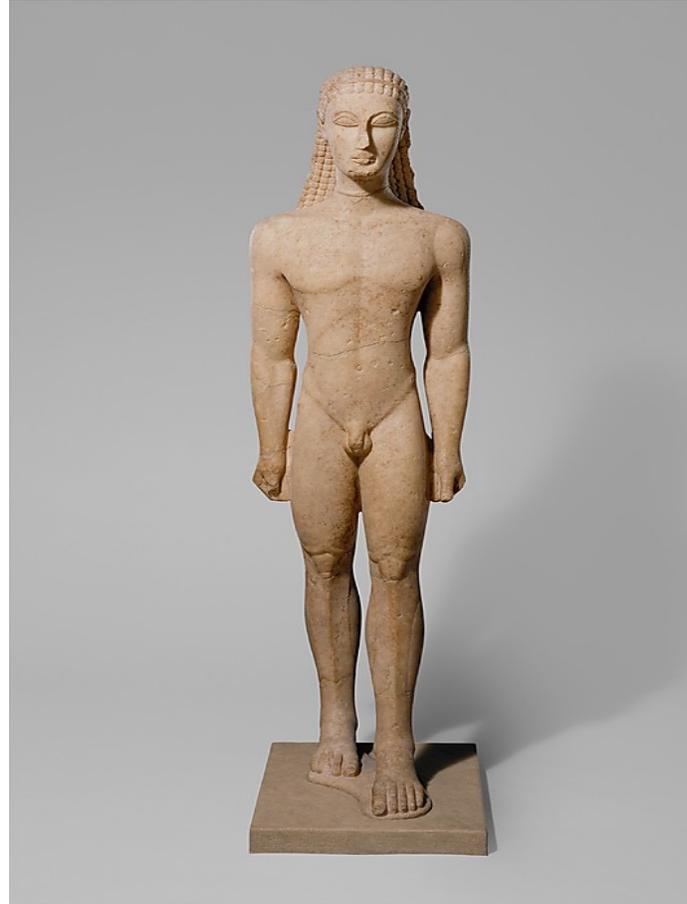
Tema central: el Ser humano

Características

representacionales:

Hieratismo

Pelo decorativo, sonrisa arcaica

Kouros
590 - 580 a. c.

Dama de Auxerre
650 a.C.

Apolo de Tenea
540 a.C.

Kore del Peplum
570 a.C

Periodo Severo

VI a.c al V a.c

Contexto: Grecia sostiene guerra con Persia (¿se acuerdan de "300"?)

Resultado: la representación escultórica se vuelve sobria y austera en sus formas

- Se abandona la sonrisa arcaica
- Se mantiene en cierto grado la frontalidad pero sin la rigidez y hieratismo del Periodo Arcaico.
- Lo cuerpos comienzan a aparecer con mayor profundidad, volumen y tono muscular

Apolo de Alexikakos
480 - 460 a.C.

(* Apolíneo v/s
Dionisiaco

Hestia / la diosa del hogar
(copia romana del original griego)
470 a.C.

Periodo Clásico

desde S. V a.c hasta S. IV a.c

Apogeo del Arte Griego

Aparecen los primeros textos y tratados sobre el arte. Es decir, nace la pregunta sobre el arte (como *techné*)

La conceptualización que realizan pensadores griegos como Platón, Aristóteles y Policleto, entre otros, establece categorías que cimentaron el entendimiento sobre el arte en occidente

---

Techné

“La *techné* no se limita a las bellas artes, sino que denota más bien toda clase de actividades humanas, artesanía o incluso conocimiento técnico. De esta manera, se puede hablar del arte de la agricultura, de un arte de la medicina o un arte de la carpintería, al igual que un arte de la pintura o escultura (...) lo más importante es que *techné* se opone frecuentemente a la naturaleza (*physis*) (...) la *techné* implica una acción humana deliberada”

“Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann” Moshe Barasch

Platón

“La República” Libros IV y X

¿Qué lugar ocupa el arte en la escala de la verdad?

1. **Idea.** El lugar en donde todas las formas están contenidas

2. **Artesano.** Imita la Idea

3. **Artista (pintor/poeta).** Imita aquello de lo cual otros son artesanos. Hacedor de apariencias > se asocia con aquella parte que se está lejos de la sabiduría

---

4. **Interprete (rapsodo).** Quien recita poemas, emocionando al público (haciendo despertar la parte baja de sus almas). Lo suyo no es técnica, ciencia ni razón, es producto de estar poseído por musas

Principios del “buen arte” griego

- Debía **educar** al ciudadano de la polis. Ensalzar la razón (parte alta del alma) no las emociones (parte baja del alma)
- Virtudes a las que debía apelar: Verdad y Belleza
- Principio ético que debía movilizar el uso de la representación: **Areté**. Dar lo mejor de sí a la comunidad (polis). Buscar la perfección física, intelectual y moral

Escultura

Características principales:

El periodo clásico es un momento de cristalización de los logros alcanzados en los periodos anteriores. Bajo ese marco la representación escultórica:

- Refleja un ideal moral y físico
- Desarrolla cuidados movimientos > aparecen incipientes torciones y escorzos
- demuestra fuerza sin sacrificar proporción y armonía
- Los grandes escultores de esta época serán: Mirón, Fidias y Policleto

Policleto

Instala el canon de la proporción del cuerpo humano para su representación clásica > El cuerpo corresponde a siete veces el tamaño de la cabeza, mientras que la cabeza se puede dividir en tres partes iguales

Doríforo

- Canon de belleza masculina
- Movimiento > Contrapossto > cambia el eje de simetría

Mirón

Discóbolo

Fidias

Atenea

Hestia.
Periodo Severo

Periodo clásico tardío

- Acontece la guerra de los 30 años: la batalla del Peloponeso > Atenas v/s Esparta > Atenas pierde su hegemonía en el gobierno, que queda en mano de los espartanos
- Producto de la agitación política y la crisis que esto trae a nivel social y económico, el arte griego da un giro > La innovación de este momento será que ya no se buscará la manifestación armónica del cuerpo, sino que la expresión emocional del mismo (apertura de la escena escultórica > se dispone a ser vista desde todos los ángulos)

Hace ingresar a la escultura griega emociones impensadas durante el apogeo del periodo clásico, tales como angustia, pena, melancolía > aparición del *pathos*

Scopas

Ménade Furiosa o Danzante

Praxíteles

El escultor de los desnudos > formas ligeras > **curva praxiteliana** (se acentúa el contrapposto)

Apolo Sauróctono

Lísipo

Sus esculturas por lo general representan a atletas > se presenta al cuerpo desde la exacerbación de sus formas

Heracles Farnesio

Sileno con el niño Dionisio

Periodo Helénico

Desde S. IV a.c hasta S. I a.c

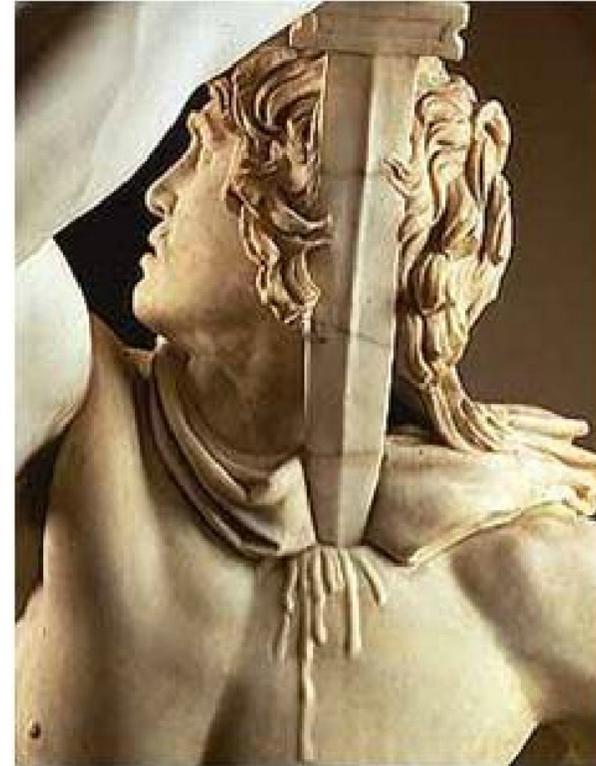
Imperio de Alejandro Magno > apertura hacia culturas extrajeras

La escultura profundiza aún más en el componente expresivo del cuerpo > se incorporan giros, tensiones y contorciones, además de > dolor y pasión (profundización del *pathos*)

Surge el esplendor del desnudo femenino.

El trabajo individual perderá importancia y serán las escuelas quienes destacarán

Escuela de Pérga

Galo suicida

Escuela de Rodas

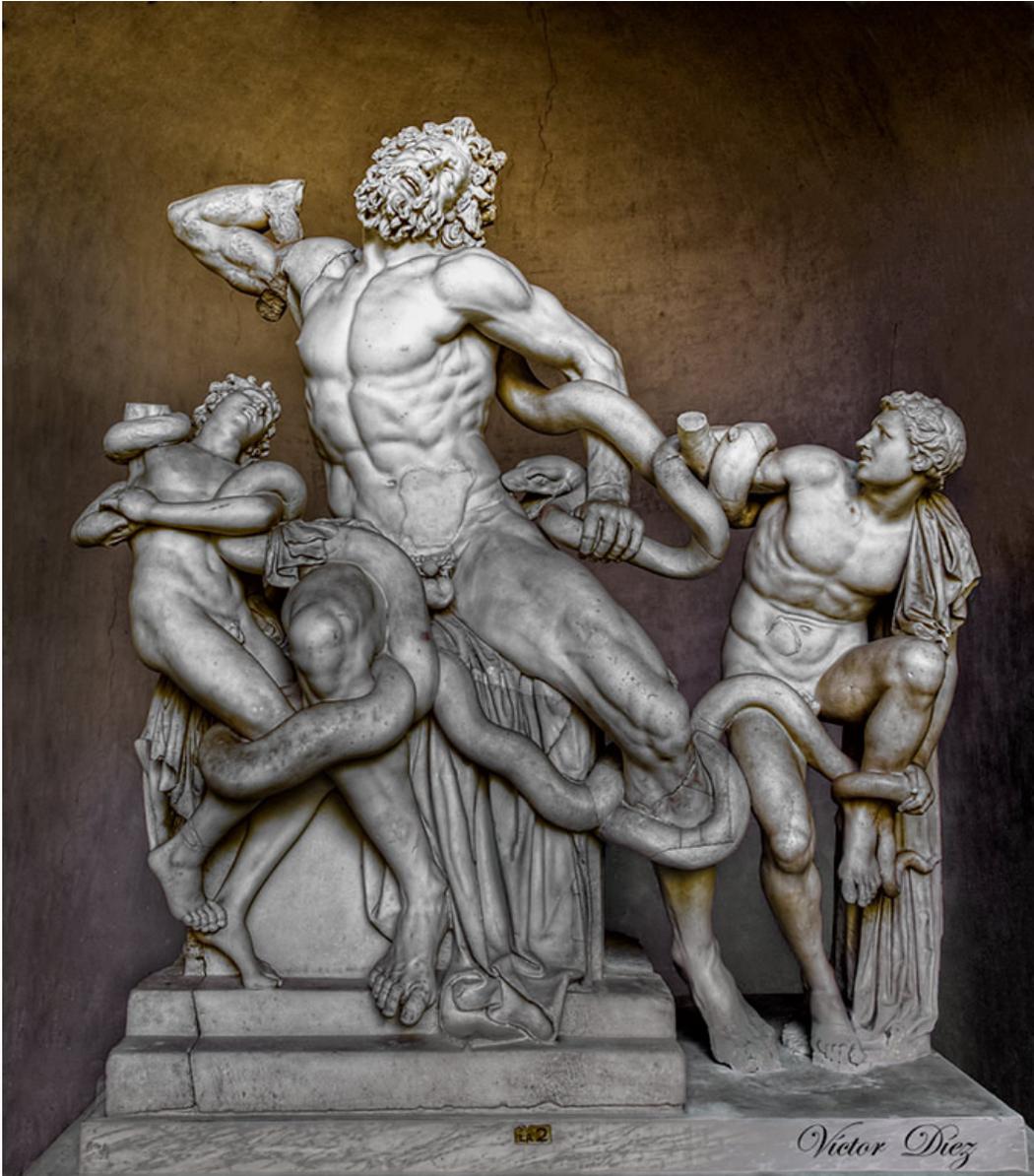

Victoria de samotracia o Niké

Escuela Clasicista

Venus de Milo

Laocoonte y sus hijos

"La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación, regulación de un intercambio; se modifica de acuerdo con el público, el contexto, se diferencia en su intensidad, e incluso en sus manifestaciones, de acuerdo a la singularidad de cada persona." David Le Breton.