

Estética e imagen visual

Comunicación imagen y sonido

2020

Texto de referencia Estética. La cuestión del Arte. Elena Oliveras

Por qué?
estudiamos la
Estética o el
pensamiento
Estético en
esta materia?

En primer lugar porque es importante mirar el devenir del arte a lo largo de la historia para entender la imagen y su contexto.

En segundo lugar, porque es necesario comprender al arte como un producto de época, no necesariamente asociado a la belleza

En tercer lugar, porque reflexionando sobre como la imagen ha cumplido distintas funciones según las etapas históricas podremos comprender regímenes de visibilidad. Entender los contextos determina el modo en que se construye la imagen.

Bases para
entender
la Estética

- **¿Qué es la ESTETICA?**
- El término ESTETICA siempre estuvo asociado a conceptos como arte, belleza, poesía, creatividad, imaginación, genio...
- La primer definición de Estética es del siglo XVIII
- “La ciencia del conocimiento sensitivo cuya categoría de valor es la BELLEZA
- **La noción de arte y de belleza están siempre vinculados**

Mandoki: la estética no está vinculada ni con el arte ni con la belleza sino con el sujeto que es quien tiene la experiencia estética con el objeto

Sensibilidad : está vinculado con lo biológico y lo cultural. Es decir nuestras reacciones emotivas, sensitivas, valores, conocimientos, juicios de valor. Es una construcción que hacemos desde lo cultural

Sensación es lo que sentimos y vivimos a través de nuestros sentidos. Es lo que se padece sin una reflexión a priori.

Lo que cuenta entonces, es el sujeto no el objeto (artístico)

Arte y Edad Media

01

Edad media: existía la convicción de que el Arte, era una habilidad para producir .Se inscribe en el dominio de la técnica, en la artesanía, en el saber hacer, para obtener un producto.

02

Se consideraban dos tipos de artes: 1- las artes liberales, de los librepensadores (retórica, gramática, aritmética que se valen de la palabra,

2-las artes manuales, del hombre servil, que llaman "artes mecánicas" La arquitectura y la pintura se trataban como producto del artesano

Arte y su relación con lo divino

- ▶ El arte debía cumplir una función pedagógica, ligada a la religión. Los vitrales y frescos en las iglesias: la biblia de los pobres
- ▶ Dice Gadamer: de esa consideración heredamos la pretensión de comunicabilidad del arte.
- ▶ El hombre medieval vivía en un mundo pleno de significados que se manifestaban en la Biblia. La palabra divina se manifestaba a través de las alegorías y los símbolos. Por ej, simbolizar el cielo como lugar de Dios.
- ▶ No hay idea de creación sino de imitación . El único creador es Dios y el hombre su instrumento. La autoridad era la Iglesia y por eso el anonimato del autor

Iglesia del Reial Monestir de Santes Creus, ha informado la Conselleria de Cultura.

Arte y belleza:

- En la Edad Media, la belleza está en las cosas, en la contemplación para encontrar los rasgos de Dios. Rasgos de lo divino y se fundamenta en la armonía. Allí una primera asociación: lo bello es igual a bueno
- . En la edad media, entonces lo bello, la belleza está en la proporción, la medida y la armonía. La simetría
- **La belleza se asocia tres condiciones: 1**
- **a integridad**
- **La perfección**
- **La claridad , el esplendor y la luz (claridad del alma)**
- **Lo inacabado, lo mutilado, lo deforme es feo**

Estética moderna

- ▶ En el contexto renacentista, el arte se autonomiza y se desliga de la utilidad como de la función pedagógico-religioso
- ▶ La obra de arte, ya no es producto de la creación divina sino que se necesita de un nuevo artista, abierto al conocimiento, humanista. Leonardo Da Vinci
- ▶ El artista es creador y pensador. Ya firma sus obras. Crea.

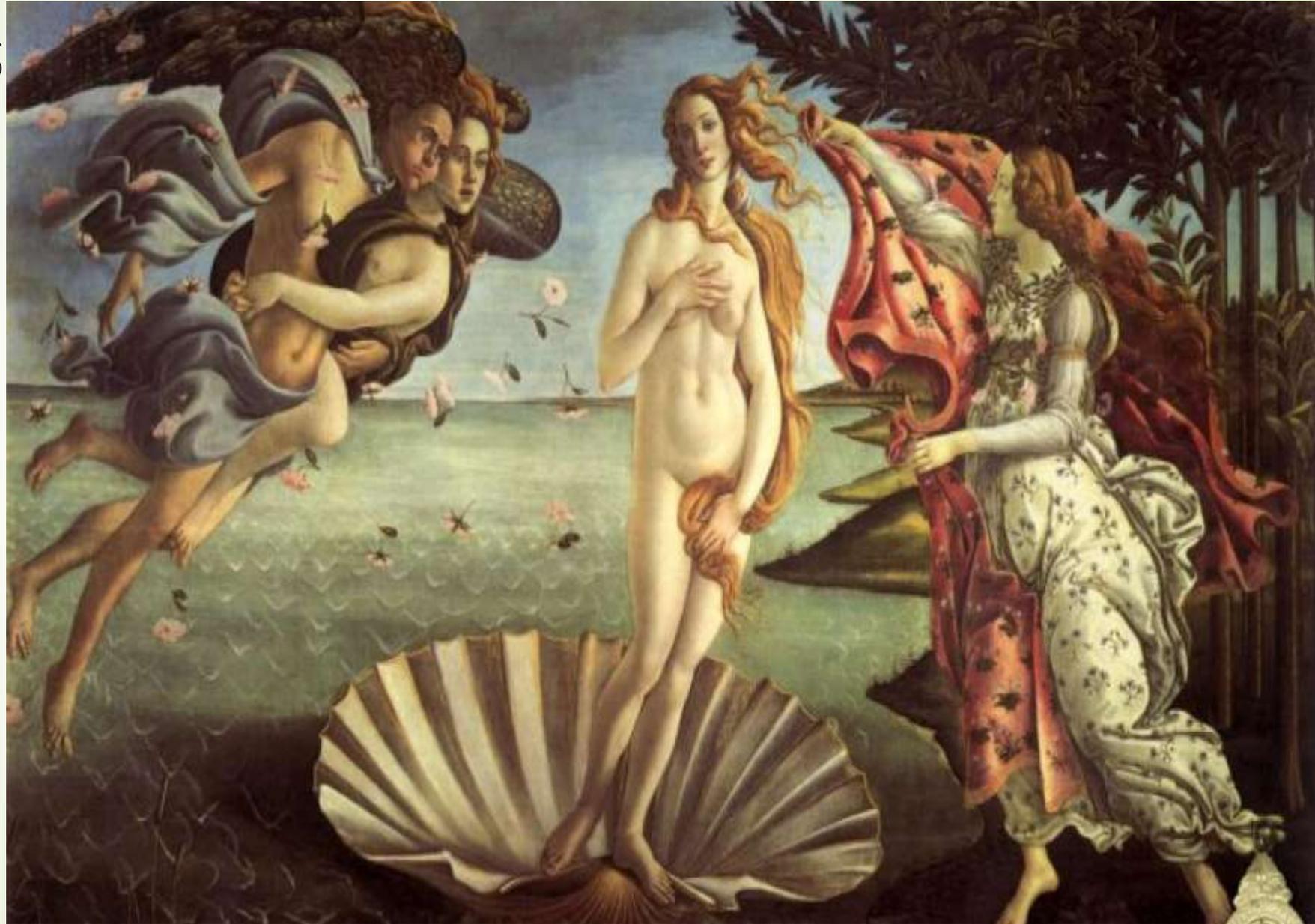

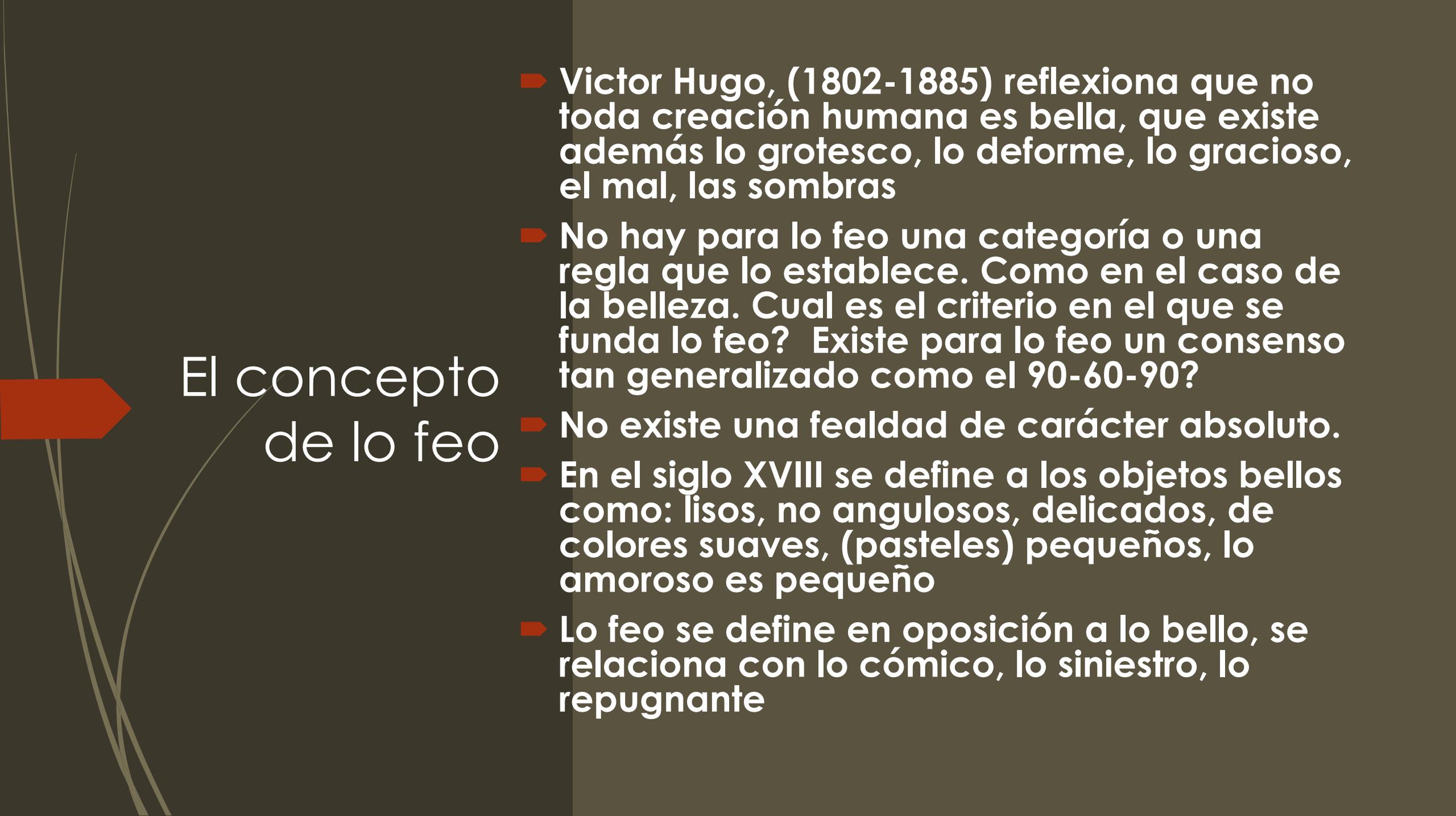
Principales tesis de la estética moderna

- La belleza es una reacción subjetiva del hombre
- La belleza puede tener diversas variedades y el arte, diversos estilos
- Las bellas artes difieren tanto de la artesanía como de la técnica
- El arte es una necesidad del hombre y no un medio para alcanzar otro fin
- El arte es creativo, individual y libre
- El arte no es solo fruto de reglas, sino del talento, la imaginación, la intuición
- El arte puede interpretar libremente la realidad

Por qué Bellas Artes

Arte y belleza se asocia en el renacimiento. Es bello porque hay una técnica, Sandro Botticelli 1444-1510

El concepto de lo feo

- Victor Hugo, (1802-1885) reflexiona que no toda creación humana es bella, que existe además lo grotesco, lo deforme, lo gracioso, el mal, las sombras
- No hay para lo feo una categoría o una regla que lo establece. Como en el caso de la belleza. Cual es el criterio en el que se funda lo feo? Existe para lo feo un consenso tan generalizado como el 90-60-90?
- No existe una fealdad de carácter absoluto.
- En el siglo XVIII se define a los objetos bellos como: lisos, no angulosos, delicados, de colores suaves, (pasteles) pequeños, lo amoroso es pequeño
- Lo feo se define en oposición a lo bello, se relaciona con lo cómico, lo siniestro, lo repugnante

A la estética solo le interesa lo bello?

- ▶ El Siglo XX se caracteriza porque lo feo se asocia por lo abyecto, lo repugnante
- ▶ Pensar que no se pueden abordar estéticamente, actos abominables, como exterminios, masacres, aniquilaciones, es un error, ya que no es posible olvidar que lo trágico forma parte de la vida misma
- ▶ El miedo a lo indeseable, lo asqueroso y solo querer tratar con lo bello, no es algo posible de sostener puesto que sensibilidad confronta lo feo, lo horroroso cotidianamente.
- ▶ De allí el cambio de paradigma en relación a lo estético y el arte. No es posible excluir de la categoría artística las representaciones de lo feo

Autor: Piero Manzoni.

según la etiqueta firmada por el autor, Mierda de artista. Contenido neto: 30 gramos. Conservada al natural. Producida y envasada en mayo de 1961.

Decir silencioso. Jake
Chapdman

Cindy Sherman

Savon de corps

NICOLA COSTANTINO

prends ton bain avec moi

1% Essence de Néroli
20% Huile de noix de coco
20% Huile de sésame de presse
0,5% Lavande
eau distillée
savon végétal
sans alcool

A photograph showing two Nigerian women in a detention center. The woman in the foreground is looking off to the side with a somber expression, her face marked with a tear. She is wearing a dark, patterned top. The woman behind her is hugging her, with her hands covering her face in a gesture of distress or grief. She is wearing a light green t-shirt. The background is a plain, light-colored wall.

Dos refugiadas nigerianas lloran y se abrazan en un centro de detención para refugiados en Surman, Libia. Este centro aloja a cientos de mujeres que tratan de escapar de la violencia física y sexual que sufren en sus países de origen. Muchas intentarán llegar a Europa con ayuda de los traficantes de seres humanos a través del Mediterráneo. La imagen fue tomada por Daniel Etter, de Alemania.

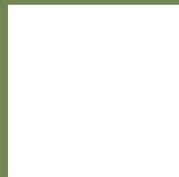
NUEVOS PARADIGMAS DEL ARTE

Nace un nuevo concepto de artista en contacto con la vida real (no al "genio")

Desmaterialización del soporte aparecen nuevos soportes para mostrar el arte: : (body art, net art)

No hay arte sin espectador: se pasa de la contemplación a la comprensión

Ritmo 0 se celebró en 1974 en el pequeño Studio Mora en Nápoles, Italia

- **Instrucciones:**
 - Hay 72 objetos en la mesa y pueden usarlos en mí según deseen.
 - Premisa: Yo soy el objeto. Durante este periodo asumo toda la responsabilidad.
 - Duración: 6 horas (20:00 pm – 02:00 am)
- **Marina Abramovic**

El resultado?

- ➔ *“Me sentí violada”, recuerda Abramovic. “Me cortaron la ropa y desnudaron en parte, me pegaron con la rosa de espinas en el estomago y lo de la pistola fue punto y aparte*

