

Antigüedad. Ideas seminales para la teoría de las artes

Grecia

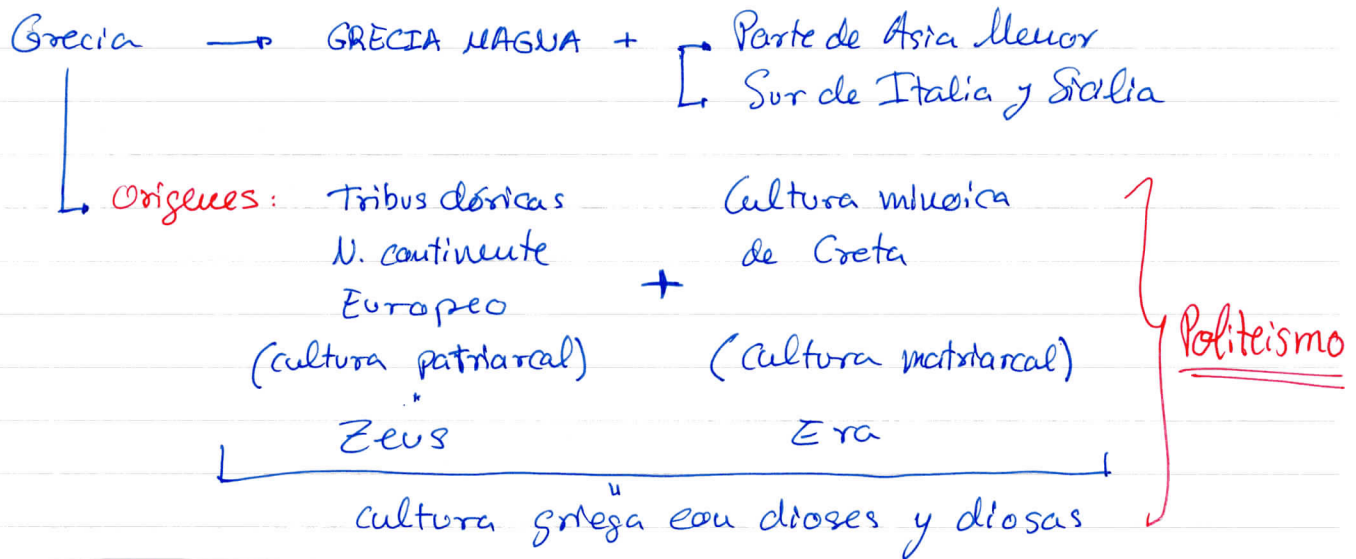
a) del mitos al logos

Origen: Grecia = ① de la identidad a Europa
② referencia última y primera
"fuente de sentido"

"Construimos Grecia en base al análisis que ha hecho cada presente según sus medidas" → premisa hermenéutica (interpretativa)
"visión"

Grecia fragmentada, ruinas → Grecia reconstruida mediante el análisis

"lo que sabemos de Grecia dice más de nosotros mismos que de Grecia"

Consciencia Mítica

percepción sensible ≠ lo que entendemos // consciencia mítica ≠ visión científica razonada

"existencia de Dioses y Diosas que dan un significado que trasciende sobre lo que uno puede percibir"

La Iliada de Homero (interpretación de Simone Weil)

(título deriva del nombre griego de troya, Ilión)

"Pugna de la fuerza"

(Aquiles)

Temática: Guerra de Troya → Heroe = Centro de la Iliada

conversión de los
hombres en piedra
= "muerte"

"FUERZA = violencia, dominio...
de unos hombres
sobre otros"

DOMINIO = MUERTE

* Quien abusa de la fuerza acaba siendo sometido por ella y se convierte en piedra *

Distintas maneras de ejercer dominio

- heroe ejerce violencia
- heroe (Aquiles) que incumple la ley
- personajes que piensan que pueden ejercer la fuerza y la ejercen desmesuradamente
- humillar y destruir Troya tras la derrota *

*

VIRTUD

≠

HYBRIS

*

punto central de moderación

- primera manera de descubrimiento del alma
- acción ética y la reflexión

desmesura "pasarse de los límites"

- motivo de condena en Grecia por los dioses
- "pecado" "vicio" en contexto cristiano

"punto de reflexión"

"dejarse llevar"

ALMA / PSIQUE

individuo pensante al margen de los dioses y su voluntad

"La ira que Aquiles termina junto al puema, cuando se reconcilia con Bríamo, padre de su enemigo Hector, momento en el que se celebra el funeral de este"

= reconciliación con el enemigo = VIRTUD

Posición de Homero : griego que trata a los troyanos como iguales analizando la guerra en la distancia } propio ejercicio de la VIRTUD

En la historia → Romanos vs Judíos ≠ Virtud
vencedor / vencedor
superior / inferior

Arte Geométrico : Traducción a términos plásticos

↳ concebido no como arte (técnica en Grecia) ni como geometría (todavía no existía como tal) sino como un "mismo patrón repetitivo"

CONCEPTO : FONDO Y FIGURA

- fondo donde se destacan figuras
- mismas figuras = mismo destino ≠ individualidad

"en Egipto" → "Pintura de un estanque" 1400 a.C

Pintura
↳ ≠ reflejo de la realidad
↳ = reflejo de lo que conocen "estereotipos"
↳ "tumba del faraón para su proceso a la muerte" = CONSCIENCIA MÍTICA

"Retrato de Henise" 2700 a.C

(VS)

↳ ni escorzo ni perspectiva
↳ "elementos representados como se conocen y no como se ven"

(Grecia) "Polímedes de Argos" 580 a.C
(hermanos Cleobis y Biton)

↳ intento de representación de las partes del cuerpo entendiendo su composición (elaboración de las rocas)
↳ rostros = mismos elementos = mismo destino

"Armadura de Águiles hecha por Efebo" 575-556 a.C

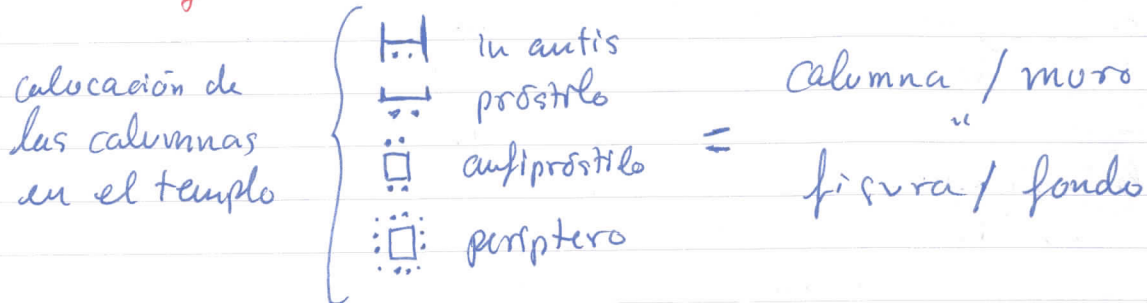
(VS)

= figuras planas

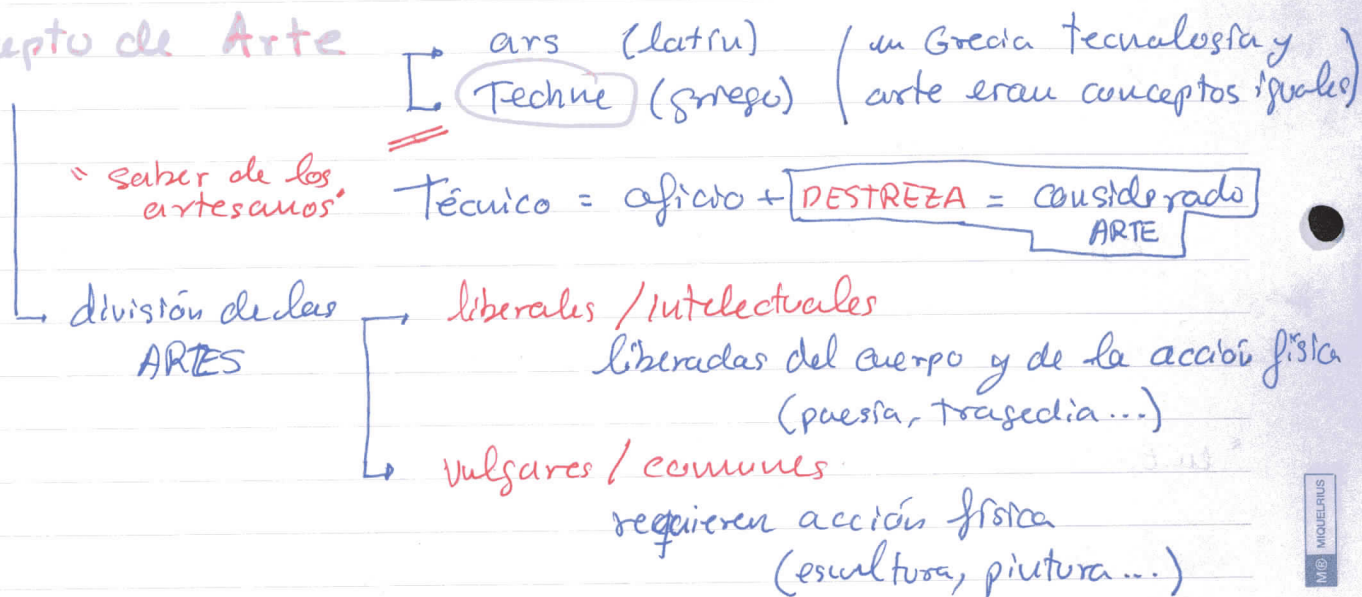
"La despedida del Guerrero"

figura en escorzo
+
consciencia de INDIVIDUALIDAD

en la arquitectura:

Concepto de Arte

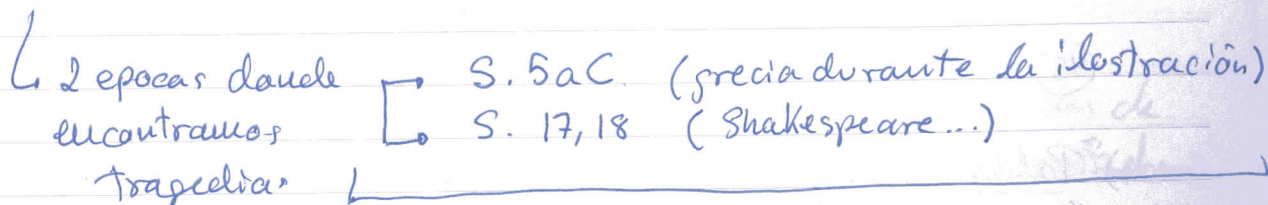

De la epopeya a la Tragedia

(Iliada, Homero)

S. 5ac = ilustración griega

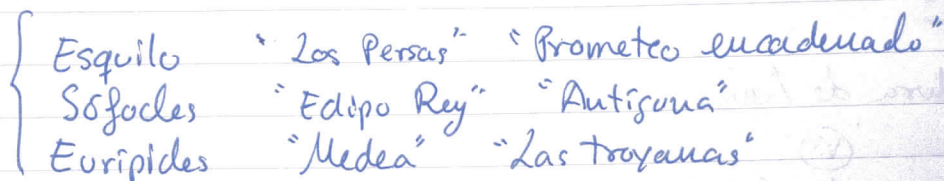
según **GEORGE STEINER** ("La muerte de la tragedia" "Antígona")

la tragedia necesita de un mundo mítico para su existencia

= "creer en la trascendencia"

Autores Trágicos

prescritos
secretos

Trauma: Protagonista + acto de HYBRIS = castigo de los dioses
invaloriándose en su destino

(Personajes: epopeya = héroe, guerrero...
tragedia = personaje más cotidiano)

hasta agudizar la epopeya

+ interiorización psicológica de los personajes
Tragedia

mito
psicología y análisis
"logos"

ciudadanos se preguntan sobre su destino racionalizando qué son los dioses

razón como capacidad humana

Distintas interpretaciones de las Tragedias:

Freud Complejo de Edipo - Tragedia de Edipo Rey
↓
elementos inconscientes reprimidos para llevar una vida normal
↳ amor hacia el progenitor del sexo opuesto (o viceversa) vs odio al progenitor del mismo sexo

Nietzsche → conflicto entre (Apolo vs Dionisos)

Antígona
desobediencia a la ley

+ aquellos que esperan lo que manda la ley lo ejercen con desmesura

- forma que destaca sobre el fondo
- forma definida

- sufrimiento, desfase, caos...

- conceptos de destrucción y dolor para la creación

HYBRIS = conflicto entre ley divina vs ley positiva

forma rigidizada con el tiempo (Apolo) lleva a la destrucción para la creación de una nueva forma (Dionisos)

Destino y Caracter

definiciones →

destino

= "coerción a la trascendencia"
mundo mítico

||

caracter

= recuperación de la libertad
por parte del mortal

FIGURA SEPARADA

"

INDIVIDUALIDAD

"

"resistencia a la fuerza"

oposición
estilística →

destino

- historia escrita de antemano
de inicio a fin
- "narración clásica episodio tras
episodio"
- unidireccional
- pocas interpretaciones posibles

caracter

- la "parte" es previa y autónoma
con sentido en sí misma
- no hay nada que una las
distintas partes
- estilo paético
- varias salidas interpretativas

Nacimiento de la Filosofía

b) la ilustración griega

Reconstrucción de una posible teoría del arte
de la belleza

(Previo) S. 5 → Ilustración Griega

↳ S. 6 → **NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA** = giro en la cultura griega

Presocráticos → textos muy fragmentados reconstruidos e interpretados

paso de unos mitos con dioses que rigen el destino

racionalización del concepto de Dios

} importancia en el cambio de tipo de respuesta

Dios = "Principios"
"Base"
"Comienzo"

ARKHÉ / AI

→ todos responden a la misma pregunta

↳ ¿Qué es aquello que permanece encima de todo cambio?

Principios → agua, fuego, aire = "nuevos dioses"

↳ ¿Tierra? → no es fluida como los otros elementos y siempre tiene la misma forma

↳ pese a todo

→ siempre habrá un equilibrio con la cultura mitológica

Heráclito "el oscuro" = difícil reconstruir a base de escritos

↳ **GUERRA** = madre de todas las cosas → (adaptable a la Iliada)

↳ Tensión / lucha de opuestos en la (existencia de opuestos para entender el mundo)
que nunca gana nadie

"equilibrio"
"razón universal"

= **LOGOS**

"no hay grande sin pequeño ni día sin noche"

↳ parte de una realidad = manera inductiva cambiante

"lo que permanece"

= **GUERRA + LOGOS**

Parménides

(Poesía)

Diosa visita a Parménides para enseñarle la "verdad"

DOXA

≠

EPISTEME

opinión
apariencia

conocimiento
"ir más allá a buscar la verdad"

engañó

ARKHÉ

verdad única que nunca cambia

Conflicto → ¿diosa (vs) verdad?

Demócrito y Leucipo = **ATOMISTAS**

Dioses = átomos en movimiento

ARKHÉ

= toda realidad está compuesta de átomos que crean una realidad cambiante

visión materialista

CRISIS GRIEGA

otro principio que permanece

= **ALMA** =

las tragedias permiten un momento introspectivo en el personaje que elabora un camino en el descubrimiento del alma

• Ateuas = evolución de la ciudad

↳ cultura mítica (Dioses) → cultura humana (personas)

* cambio en la manera de pensar según el entorno *

a) Los Sofistas y Sócrates

• Sofistas = primeros profesores
venta de

→ PAIDÉIA = Educación

conocimiento = éxito / poder / prestigio

↳ en lógica, gramática y retórica

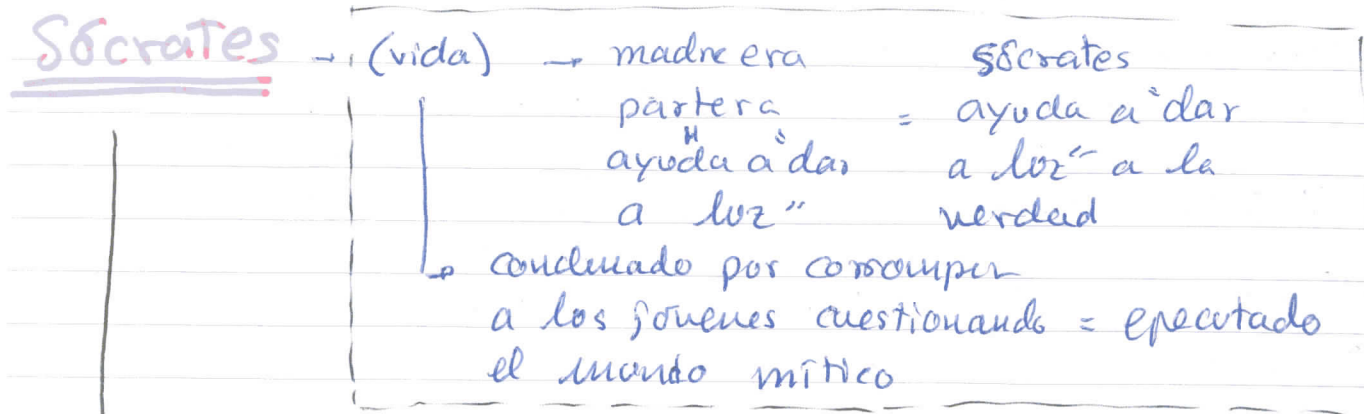
Nuevas maneras

• de pensar y entender la realidad contradictorias

= crisis = ESCEPTICISMO

⊕ se centran en el alma y la capacidad del humano / individuo
HUMANISMO
↳ limitan la capacidad humana de llegar
⊖ a la verdad

Sócrates

Segun Platón en "Apología de Sócrates" → los oráculos dicen que Sócrates es la persona más sabia de Grecia ¿por qué?

1ª fase del diálogo = desmontar saberes

Sócrates no se considera sabio y empieza a preguntar a los que se reconocen como sabios conceptos de belleza, justicia, virtud...

= CONTRADICCIONES

- prejuicios
- saber convencional

Sabio es el que es ignorante

Sócrates	vs	Sabios
consciente de su ignorancia		creen que lo saben todo
no se contradice		contradicciones

2ª fase del diálogo = constructiva

desde la destrucción y la ignorancia = empezar a conocer =

CURA DEL ALMA

- interrogarse a uno mismo = introspección
- crítica etc. de cualquier saber

¿que sabes? (S) ¿Quién eres?

individuo, criterio propio, autonomía, no dejarse engañar...

descubrimiento del alma de Sócrates

S.5 La Ilustración griega

despertar de la conciencia
de uno mismo

"La belleza" → concepción de Sócrates de = "El bien"
la belleza = "El sí mismo"

- 2 banquetes
- 1 - de mortales donde celebran el triunfo de la tragedia de Agatón
↳ Sócrates le explica a los demás el nacimiento de Eros según Diotima (2º banquete)
 - 2 - Celebración del nacimiento de Afrodita
Afrodita = belleza material

versión del
Nacimiento de
Eros según
Diotima

↳ la belleza no
es lo que se
tiene sino
a lo que se
aspira

Penia = diosa de la pobreza
Poros = dios de la riqueza
"recursos"

} = EROS
pobre pero
con recursos

EROS que ya conoce la belleza material
aspira a la verdadera belleza, la
belleza del alma, la belleza en sí

"3 tipos de deseo" sexual = "físico / corpóreo" = "hacia el cuerpo
obscuro"

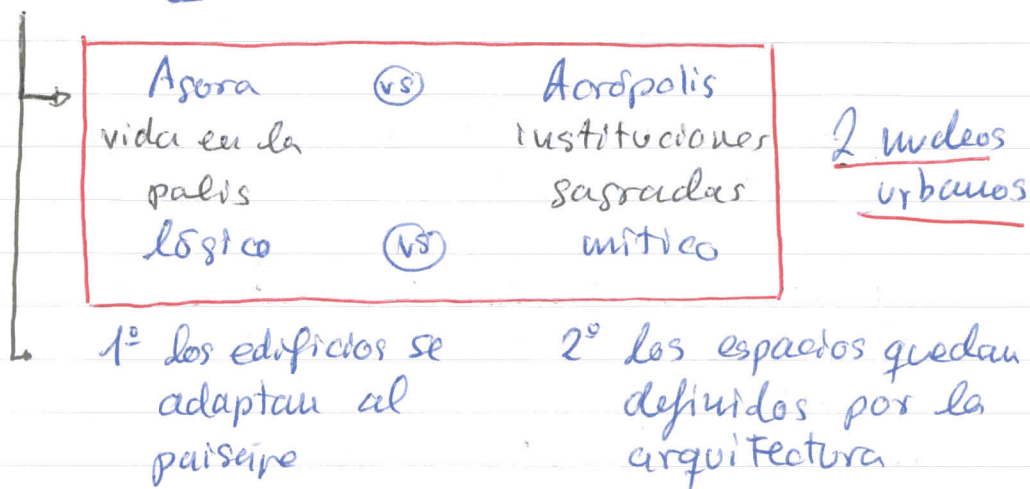
↳ ligado a los instintos reproductivos y
al placer por placer

amor = "cuerpo + alma" = "hacia un cuerpo distinto al resto"

amor a la
belleza en sí = "amor al alma en sí"

en el Arte:

Ateuas $\Rightarrow$ Atenas + Puerto Pireo + Academia

"Discobolo de Mirón" 480 ac

→ sana su expresión fiel a la realidad
→ interpreta un movimiento "estereotipo"
→ belleza del cuerpo $\neq$ belleza del alma
! no hay expresión!

"se sigue esculpiendo como se sabe no como es en realidad"

"rostro sin potencial expresivo"

"Poseidón Greusis" 480 ac

"Torso teatro de Mileto" 490 ac

} idem

Platón, cuerpo y alma, la dialéctica.

Academia como forma de vida

Doxa

opinión, apariencia

Episteme

conocimiento

Eikasia

imaginación,
imágenes,
reflejos

Pistis

conocimiento
sensible

Dianoia

conocimiento
matemático

Noesis

Ideas
dialéctica

PAIDEIA educación

Platón → mejor discípulo de Sócrates que

vive en la academia con
vida dedicada al cuidado del
alma desprendiéndose del cuerpo =

Diálogos Socráticos

Platón,

Cap. VI

Cap. VII "Similitud de la
caverna"

limitación de
los placeres
"vida ascética"

Mundo
sensible

opiniones,
falsedad
copia de menor grado

↗
a través
del Alma

Mundo de
las Ideas

verdadera
realidad

**cuerpo
y alma**

↑ "cosas" = **MIMESIS** = copia de la idea real

↳ participan de las
ideas

↳ ideas del
universo = entendidas para
todo el cosmos

La Mimesis

↳ ideas que
nosotros
tenemos = rememoración de
un alma proveniente
del mundo de las
ideas

≠

descubrir o inventar
"novedad"

desprendimiento del
cuerpo para llegar
al alma

La dialéctica,
Academia como
forma de
vida

→ (previo) = ascetismo

1° conocimiento de la
matemática y de
la geometría

} conocimiento
inteligible no
sensible ni
subjetivo

2° dialéctica

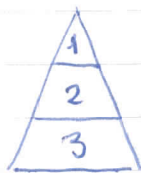
→ debate argumentado
crítica conjunta para
llegar a un argumento
común

3° conocimiento
de las ideas

(ponerse de
acuerdo ≠ vencedor
vencido)

"La República" → Teoría del Conocimiento = "Simil de la caverna"
"La Línea"

↳ Teoría política

Gobernantes "Filosofo Rey"

Guardianes, Guerreros, Ejército

Trabajadores, Artesanos

≠

- clases indesplazables

- estado autoritario

individualidad

→ Arte → debe ser pedagógico = Platón condena a los
actores de Tragedia por
falsos, por mimetizarse
en cualquier persona
muerto

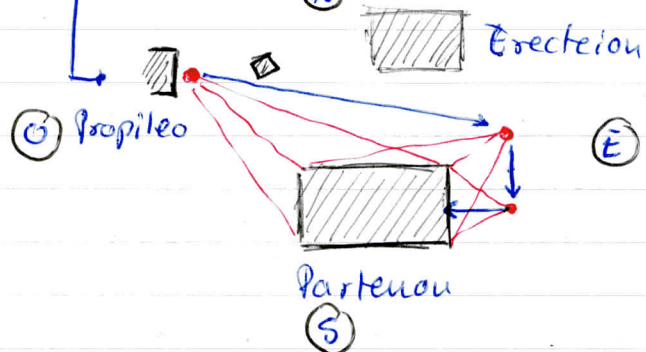
un artesano no puede =
ser un gobernante, clases
indesplazables

en el arte:

Acropolis

núcleo religioso "donde moran los dioses"
[Partenon = diosa Atenea
Panateneicas = festividades rituales hacia toda Atenas el templo

↳ ascensión de oscuridad → luz

- edif. aislados
- insinuación de ejes
- elem. en escorzo

- Propileo → oscuridad → luz
ritual en un lugar sagrado

c) Aristóteles y el helenismo

Aristóteles, "Poética"

La tragedia es la imitación (mimesis) de una acción noble (spoudaios) ^{donde} mediante emociones como la compasión (eleos) y el temor (phobos) se produce una catarsis (katharsis) de dichas emociones

↳ primer texto que hace del arte su objeto

↳ (afirma y argumenta vs Diálogos de Platón)

Arte = positivo

→ análisis de la mimesis

"juego del arte" =

Tendencia natural en el hombre donde el hombre no pretende reconocerse como actor sino como a lo que se representa

Arte = imitación de una acción noble

Paradoja de la ficción/realidad
"la tragedia es mas verdadera que la historia"

xK

la tragedia trata acciones universales

Noble = digno = acción universal = aquello que no es "pasado" (historia) sino posible

interes histórico

interes por incumbencia directa

Pasado
vs
Posible

Eleos → compasión } elimina la distancia entre actor/espectador
 empatía }

Phobos → temor = lo hace una acción posible
 "me puede ocurrir a mi"

↳ **Katharsis** ⇒ descarga = te das cuenta de que no eres el actor y te libras del temor

placer

Distanciamiento con

Platón

versiones vigentes del arte

Aristoteles

- Conformista

juego de la ficción

= eleos

= phobos

"

= función terapéutica tras la catarsis

aceptación del arte

Platón - Puritano

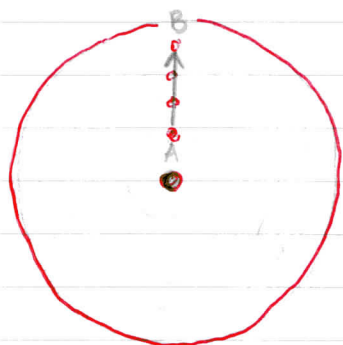
el arte debe ser didáctico pero rechaza el arte como mimesis
Teatro épico

Bertolt Brecht - Teatro político = el arte no se distingue de la vida

No hay ni compasión } ni catarsis } rotura del efecto de la ficción

= asocias el teatro a la realidad y lo aplicas fuera del escenario

El Cosmos Aristotélico : como organismo o totalidad teológica : el orden armónico y divino del cosmos

UNIVERSO = organismo que evoluciona cuyo fin es alcanzar una última esfera que rodea y cierra todo "gran ser"

Centro → Tierra + elementos (materia + forma) → adquiere materialidad y formalidad → **Esfera final** (solo forma)

- Esfera final :**
- solo forma
 - "el pensamiento que se piensa a sí mismo"
 - un TODO conceptual inteligible
 - 5º elemento : **ETER**
 - arrastra con su movimiento al resto de los planetas

(planetas = herrante ≠ geométrico)

Ptolomeo = mejora modelo del cosmos (modelo científico que explica lo que observa) añadiendo hemisferios que explicarían los movimientos herrantes de los planetas

Culminación del arte griego

realidad : sustancia
accidentes (idea)

HYLE - MORFISMO
materia forma
cuerpo alma
Potencia - acto

Platón : piensa que cada cosa tiene su idea y su jerarquía entre ellas } belleza ≠ idea (adjetivo)

Aristóteles : no hay mundo más allá
hay cosas singulares = sustancias + accidentes

Dinamismo entre materia y forma = Potencia y Acto (semilla) (arbol)

Actitud empírica = cosas como seres orgánicos en movimiento tratando de perfeccionar lo que es inherente a ellos mismos

(vs)
idealismo
platónico

biología

"seres individuales perfectibles"
tendencia al desarrollo hasta el estado de perfección

felicidad = realización de uno mismo

alegría (emoción pasajera)

en el arte:

Praxíteles - "Aproditade cuido" 360 ac
"Hermes sustentando a dionisos" 350 ac // "Cabeza de Afrodite"

- postura característica no estereotipada
- hay expresión + rostro neutro y distante
- rostro perfecto sin defecto = "universalizado"

* Escultura: no se inventa → se descubre lo que hay en la materia

"la arquitectura
narra lo que la
naturaleza si pudiera
hacer cosas"

"el mundo ya es bello
y perfecto"

Decline

Etapa arcaica } Hellenística → decline
Etapa clásica }

Imperio de Alejandro Magno → el imperio alcanzaba desde Grecia y Egipto hasta la India

Tras la muerte de A. Magno → se disgregaron los territorios

en el arte:

Clásico / Arcaico
(dórico / jónico)

Decadencia
(corintio)
arg. + "suntuosa
y decorativa"

"Ruinas del templo Apolo Epikoro Bassae"

- 1º ejemplo de columna corintia
- escultura de apolo mirando al exterior de manera oblicua ≠ directa
- friso en muro por el interior → su luz a + altura

"Santuario de Esculapio, Uos"

- construcción del epe en el paisaje = orden epe visual → epe construido
- centro médico = indicios de una ciencia médica incipiente

"Pérgamo"

§ 2ac

desarticulación del imperio en 3 ejes

Pérgamo
Antioquia
Alejandría

↳ Paisaje → construcción urbana

↳ Altar de Pérgamo (gigantomachia) → friso interior con figuras "liberadas" de un fondo y ≠ entre sí

"carácter fuera de destino"

"Laocoonte y sus hijos" 25 aC

↳ sacerdote de Troya
bajo castigo divino
intentando liberar
a sus hijos de la
muerte

pasiones sin
interés
pedagógico

pérdida del
concepto de catarsis

≠ Aristóteles

entretenimiento (altura romana)

Mimesis = paradigma que domina las épocas Griega, Romana
y media y rige la mentalidad

VS

cosmos = última esfera
bella y eterna (vs)
"perfección"

Artefacto = copia
(humano) de un modelo
cósmico

humano ≠ inventiva o capacidad de
crear

cambio de paradigma = Construcción = en el sentimiento
"el mundo en el que vivimos
es uno de los muchos que
podemos crear"

Crítica de Nietzsche al mundo griego

Cristianismo = Platonismo para el pueblo

(S.19)

mundo
ideas > mundo
sensible

negación de la realidad
sensible por tacharla
de imperfecta

los humanos sienten
resentimiento de su propia
debilidad proyectándose
hacia un mundo perfecto

Cristianismo

"
reflexo de propias
inseguridades

"
odio propio

Edad Media

2 etapas { S. 5-10 Románico épocas con una concepción filosófica muy distinta que influyó directamente en la arquitectura
S. 10-14 Gótico

concepto "media"

surgido de la conciencia de historia (concepción moderna) → concepto a.C como año ≠ concepción circular del tiempo ↓ al nacimiento de Jesús

a) La aparición del cristianismo. Atenas / Jerusalén:
El monoteísmo judío y la herencia griega

S.O. Jesús de Nazaret (en territorio de Judea y Galilea)

mesías = hijo de Dios = mensaje religioso de salvación

Cristianismo = Judaísmo + Ep. Clásica
(A. Testamento)

↳ "Origen": Paraíso (Adán/Eva) = estado ideal de la humanidad

↳ desobediencia (comer del árbol a Dios del conocimiento)

expulsión del paraíso

(Antiguo testamento)

Pueblo = religión monoteísta = intentan recuperar el inicio de la alianza con Dios
Judío YAHVÉ "redimirse"

↳ TORAH = narración de las sucesivas alianzas con Dios = "Abel/Caín" "Noé" "Abraham" = "Dios como dios de todos"

↳ (Moisés) Dios entrega las tablas de la ley (mandamientos) = pueblo que las cumple será elegido (Israel)

División

"debe llegar un nuevo mesías" = se redimen finalmente y llegan al paraíso
(Moisés → X)

↳ Jesús → autoproclamado mesías → rechazado por los judíos

↳ cristianismo y nuevas enseñanzas de Jesús por los apóstoles } Nuevo Testamento

(Judaísmo → Tribal / de un pueblo)
(Cristianismo → vocación mundial)

Herencias

1° Judaísmo

monoteísmo

2° M. Clásico

adaptación de la versión Platónica
alma > naturales
cuerpo

• S. 4 d.C. Intelectualizado por San Agustín de Hipona

↳ alma inmortal dentro de un cuerpo sometido al pecado / las tentaciones

↳ mediante la introspección (diálogo con uno mismo) para llegar a Dios

diáléctica platónica
plural

↳ introspección

Plural

↳ Individual

3° San Agustín → "la verdad revelada" - proveniente de las escrituras (BIBLIA)

↳ creer en la verdad de las escrituras = fe

= brevemente los poseedores de espíritu

↳ versión Aristotélica = rechazada por estar de "observación del entorno" (creencia) ligada al cuerpo

= los que poseen la verdad purarán delante de ella sin verla

Oscuridad = atrevimiento en el = pérdida del estado ideal de la humanidad

vs

Luz

= verdad de las escrituras = creencia ciega
fe Edad = sin cuestionar

Oscura

capacidad crítica de la Ilustración

Griega

vs

Biblia → Evangelios "según"
palabra de
Jesús
palabra de
dios

se aleja
de la fuente
original

Caída del Imperio Romano donde la Iglesia es el resurgimiento espiritual

en el arte:

División del
imperio Romano
+
arte

Oriental → Constantinopla (Griega)

Cristianismo Ortodoxo

Iconoclastia (lucha contra las representaciones de dios) como lucha para evitar equiparación de "antiguos dioses" con Dios

Occidental → Roma (Latín)

Catolicismo Romano

Herramienta pedagógica de enseñanza de los evangelios

a) explica evangelios (para analfabetos)

b) simbólico → imagen como vehículo del mensaje y no como descripción de la realidad

modelo → no tiene origen en lo material

"imaginario cristiano"

no es mimesis, no tiene ni forma ni tiempo

Románico

(vs)

Gótico

"espera de la segunda
llegada del mesías"

"alcanza ya
realizada"

diferencia en como entender
la figura del mesías

todavía no ha llegado
el reino de Dios

se ha realizado
el paraíso

la humanidad debe
unirse para reconocer
la verdad

se debe continuar
conociendo la
verdad

+ Aristotélica

"lo que tiene que + "obediencia
llegar" a la Iglesia"

S. II/12 (S. Tomas que Aguiro)

Resimismo + iglesia
militante

Optimismo + Apertura del
conocimiento

(+ allá ↔ oscuridad
del mundo)
DUALISMO

(+ allá ↔ oscuridad
del mundo)
- DUALIDAD

M. MICHELRIUS

Románico b)

Arte: ilustra la verdad revelada mediante imágenes a
Pedagogía modo de escritura con dicha imagen como
del libro algo abstracto/emocional y no meramente
revelado representativo, fácil de entender

figura humana

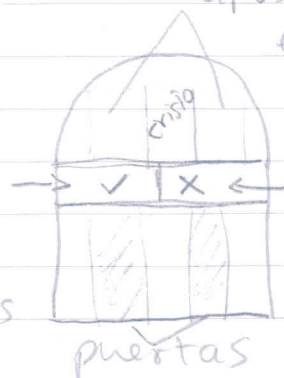
Iglesia: Templo de la salvación → salvar el alma
de la oscuridad

Sus emblemas
"apóstoles y
evangelios"

"Abad de Saint Fay S. II, Conques, Francia"

apóstoles → como símbolo / no personas
infierno → imagen de
miedo

cielo y
salvados
santificados

infierno y
condenados

Las Catedrales - Sacro Imperio Romano Germánico

Papa + Emperador

2 poderes
"2 cabezas"

Poder Sagrado (Papa + Iglesia) (E)

Poder Mundano (Carlomagno) (O)

concepción cosmopolita
"plural"

Roma = ley para "todos" sus habitantes

Iglesia = "todos" pueden ser cristianos

"Coronación de Carlomagno por Papa León III" (800)
unión Imperio + iglesia

falta de estructura
política
+
monasterios
dispersos

Sacro Imperio

terrenal

+
Espiritual

pueblo

hayo sistema → campesinos
feudal → rinden vasallos

(tierras campesinos → Reyes → cabeza de
condes estado)

Termina con la aparición
de la burguesía / ciudades
en el Renacimiento

"Abadía Benedictina Sankt Gallen"

2 locos en la misma iglesia
Emperador + papa

2 orientaciones de servicios
Oeste + Este
(mundano) + (religioso)

Comercios, granjas... cementerio, escuela...

Templo Griego
E → O

orientado
hacia la
luz

Iglesia
O → E

sezo hacia
la luz
defando
oscuridad
en la puerta

2 torres = arcangeles que luchan contra
la oscuridad ángeles = ejército de
dios

c) La escolástica y el Gótico

La Escolástica : s. 12 → cambio del clima intelectual reflejado en la arg. gótica

L Razonas:

- ① Teorías milenaristas del : cambio de mentalidad forzada
año 1000 en el ser humano y sus capacidades tras las creencias (fallidas) de fatalidad
- ② Aumento del trabajo, : asentamientos de las
comercio con Oriente ciudades al rededor de
(Islam, Bizancio) y al las iglesias
crecimiento de las ciudades
- ③ Contacto con otras religiones : fe en la verdad
(Islam) y la justificación escrita y la necesidad
racional del cristianismo de racionalizar el
cristianismo
- ④ Poder consolidado y hegemonico : Tolerancia = final
de la Iglesia y relajamiento +
doctrinal, apertura de primeros acercamientos
mente, patrocinio del a intentar relacionar
conocimiento de textos la razón y la fe
paganos Aristotélicos

recoge material
* Epicuro = sobre los atomistas
materialistas que
no sostenían una
visión espiritual
católica

= "De rerum Natura" de Lucrecio
publicado en Florencia

- a) reevaluación científica
- b) declive del cristianismo

Artes

Liberales

"
primeras
universidades

Trivium (gramática, retórica, dialéctica)

quadriuvium (aritmética, música,
geometría, astronomía)
academia

sufistas

Vulgares (arquitectura, escultura, pintura)

Summae = Tratados enciclopédicos que
proporcionaban / abarcaban =
toda la realidad

Cosmovisión
griega

+

religión

cristiana

Renacimiento = fe + razón

Fe y Razón

religión vs ciencia

S. 5-10 → exclusividad de la verdad revelada de las
escrituras y la fe **Platonismo de San Agustín**

S. 11-14 → (tras las traducciones de Aristóteles)
introducción de la razón empírica como
estudio de la naturaleza

- **Integra razón + fe** **Tomas de Aquino y el** (1225-1274)
retorno de Aristóteles

↳ la razón y el estudio de todo lo que nos
rodea justifican la fe y nos acercan a
Dios (filosofía sirve a teología)

Dios
↓
Todo

- **Separación razón / fe** **Guillermo de Ockham** (1287-1347)

↳ **Nominalismo** = "los universales" (ideas)

(# Dios ↑ fe
Todo ↓ razón)

no existen, son solo lo
que expresamos (nombres)

de pre a la ciencia

La Síntesis Medieval

Daute Alighieri (1265 - 1321) → "Divina Comedia" s.14 (poema)

Summae = síntesis / cosmovisión medieval

desciende a los
infernos
con Virgilio
(clérigo)

sube al purgatorio
acompañado de
Beatriz (amor)

mediante el
amor llega a
Dios

CARTAS como simbología de la luz

"La Jerusalén celestial (o de Dios) con sus entradas de perlas y joyas, calles de oro puro y transparente cristal" Apocalipsis, 21

Islesta como la
aproximación del
cielo a la tierra

crystal / brillo / calores / luz
"piedras preciosas"

ligereza, elimina lo pesado,
lo terrenal

en el arte...

El Giotto "La fe". Fresco de la capilla Sacrovigni, Padua (1305)
"Alanto sobre el cristo muerto"

Belleza = medio para expresar mejor la verdad relatada en los textos (+ emoción / sentimiento)

Imagen que relata ≠ Simbolismo

Se humanizan
episodios religiosos

qué se representa → cómo se
representa

Portico Norte de la catedral de Chartres

- Apostales diferenciados = figuras validas por ser mismas

↳ dignidad individual = se aleja de una fe que nos iguala a todos

Basilica de St. Denis (Coro) Abate Suger

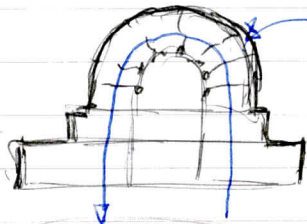
* Cozadas

S. 11/12

en defensa de las ciudades santas

= encuentro de nuevas reliquias

= visitas religiosas que hicieron de las pequeñas Iglesias algo obsoleto abierto a reforma

- fragmentación de las capillas laterales y apertura del abside

- zonificación y recorrido

- facilitar la entrada de luz

suma de espacios → único espacio de luz

urbano → no monástico = obra colectiva para la sociedad

filosofía escolástica = racionalización de las estructuras góticas

estructura diáfana = vistas + línea vertical

espacio unitario vs suma de partes

arg. de la luz = "Dios es luz"

El Renacimiento:

los orígenes del mundo moderno

a) Contexto: la cultura del Renacimiento

recuperar de la época pagana clásica tras añadir textos en la segunda parte de la edad media

Diferencia:

HUMANISMO

Sauzet, "La disputa del sacramento" (1509-1510)

- leer los textos sin la

concepción previa cristiana entrando en contradicción con esta

"recuperar lo antiguo"

el estudio de los textos antiguos "auténticos"

aprender de ellos (escolástica) vs adaptar textos (cristianismo)

- antes fe > razón (S. Thomas) } = emancipación inicial de
ahora fe = razón (Ockham) } = la razón de cualquier
tipo de tutela

Constantinopla invadida por los turcos = caída del imperio Romano oriental = migración de intelectuales a Florencia donde traen textos antiguos (cambio de foco cultural)
Florencia vs Bizancio

Interés: retórica / arte = más en las maneras que en el conocimiento en sí

Humanismo = textos prohibidos o vetados pero con abierta apertura mental
admiten diálogo con el imaginario cristiano
convivencia equilibrada = actitud
siucretica

Iglesia

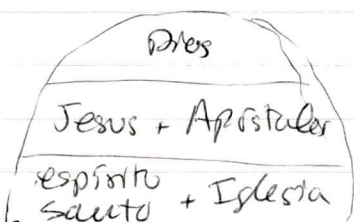
en el arte... el sincretismo

Rafael "La disputa del sacramento" (1509-1510)
"El Parnaso" (1511)
"Escuela de Atenas" (1500-12)

↳ visión sincretista = combinación de culturas
fe / razón / imaginando
Sacram. / Atenas. / Parnaso

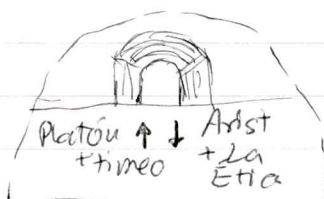
Sacramento

Representación de la sustancia de Dios

Atenas

representada en la Roma clásica

Parnaso

Homero, Dante y las musas en el monte Parnaso (unión de épocas)

La Academia

El Retorno de Platón a la Academia
Florentina de Pico della Mirandola

(2da s. 15) = Fundación de la Academia Platónica

- ↳ mecenazgo Cosme de Medici
- ↳ dirigida Pico della Mirandola / Marsilio Ficino
- ↳ foco del renacimiento
- ↳ tratan de recuperar al auténtico Platón (P > Arist) tras la llegada de textos procedentes de Constantinopla

Helenización del Cristianismo

① Platonismo y mundo geométrico : desvelar las formas matemáticas subyacentes de la naturaleza = Hacia el mecanicismo

② Neoplatonismo y luz : modo de creación "emanación divina" todo tiene una dimensión sagrada "Dios está en todo" = Hacia el Panteísmo

Plotino "Eneadas" 270al

↳ niveles de realidad HIPÓSTASIS

- luz
- ① Lo uno idea de bien / bueno / Verdad = "Dios"
 - ② Intelecto divino ideas "en la mente de Dios"
 - ↳ Nous
 - ③ Alma del mundo el alma de todas las personas
- oscuridad = mundo material = ausencia de luz

↳ no es unidireccional: puedes alejarte y acercarte a la luz
+ cristianismo que separa divino y terrenal

Humanismo y la divinización de la naturaleza

→ "Discurso sobre la dignidad del hombre" 1486
Pico della Mirandola

"Dios crea y el humano se define"

Adam tiene la propia capacidad como "arbitro y artífice de sí mismo", puede ser terrenal o divinizarse

Ser humano divinizable

idea de poder llegar a ser fuerte y poderoso

Inventos
Técnicos

La imprenta. El libro impreso, la primera forma de divulgación cultural y la difusión de la escritura

Pólvora: conflictos de guerra = creación de ejércitos = creación de Estados-nación

Imprenta: alfabetización + difusión de textos + apertura de conocimientos

Reloj mecánico

Brújula → Copérnico

} Ruedas y engranajes = "sociedad ideal"

EM.

Perspectiva "Dios es luz" = estudio de la luz = perspectiva.
↳ estudios de óptica (ojo vs luz)

↳ Renacimiento → visión es como luz
(divinización del ser humano)

↳ Rogier Van Der Weyden "San Lucas dibujando a la Virgen" (1435)

San Lucas = representación medieval de la Virgen
Espectador = perspectiva espacializando los acontecimientos

↳ Alberti Tratados { sobre la pintura
sobre la escultura
10 libros de arquitectura

De la mimesis a la Construcción: el nuevo paradigma moderno

↳ mimesis ≠ creatividad / inventiva
↳ construcción el artista como científico que construye la realidad ("construcción de como vemos el mundo") acompañado de nuevas técnicas de representación

↳ Albrecht Dürer → Perspectiva Pictórica (1471-1528)

↓
"cuadro como una ventana"
(Eduard Panofsky) → (perspectiva = forma simbólica)

* realidad matematizada ≠ arte? - inflexión N/S Europa *
(ciencia y arte no separados en el Renacimiento)

Brunelleschi "Capilla Pazzi" 1441 Florencia

formas geométricas = estructura sensible racional que ordena el mundo = captura del orden subyacente = BELLEZA

L vuelta a un estilo clásico = retorno del paganismo antiguo (vs) catedrales góticas

"St. Andrea de Mantova" arco de triunfo + templo griego

"Palacio Rucellai" órdenes clásicos + nuevo programa de palacio.

Arte como Intelectual

de artes liberales / Vulgares → artista clérigo "prestigio social"

L academia de las artes

Posiciones de arg/arte

dominio de conocimientos

oficio → visión manual
saberes superiores → escuelas / academias
dotes especiales → algo superior que no se puede aprender

en el arte... Perspectiva

Uccello "La batalla de San Romano" (1450)

adaptación de nuevas técnicas { - lanzas en escorzo + caballos artificializados
- movimientos estereotipados (vs) alima en Grecia

Masaccio "La santísima Trinidad con la Virgen" (1427)

- pintura + espacios arg. romana

Donatello "San Jorge" (1416)

- expresión de dureza empiezan a representar con cierta tensión = el interior

Maitegua "Santiago conduciendo a la ejecución" (1455)

- perspectiva forzada del arco de triunfo
- cuerpo + expresiones

Piero de la Francesca "El sueño de Constantino" (1460)

- luz + sombra → profundidad + perspectiva

imagen volumétrica de otros autores

Jan van Eyck "Los jueces justos y los caballeros de Cristo" (1432) "Matrimonio Amorfini" (1434)

$\frac{N}{S}$

- perspectiva y lejanía sin un marco arquitectónico de profundidad
+ desenfoque y cambio de luz

- importancia al detalle atenuada
minucioso en todos = empiria > perspectiva
los planos

S

(vs)

N

perspectiva en un marco conceptual geométrico a priori sobre el que se adapta el contenido

Platónico

"marco superior"

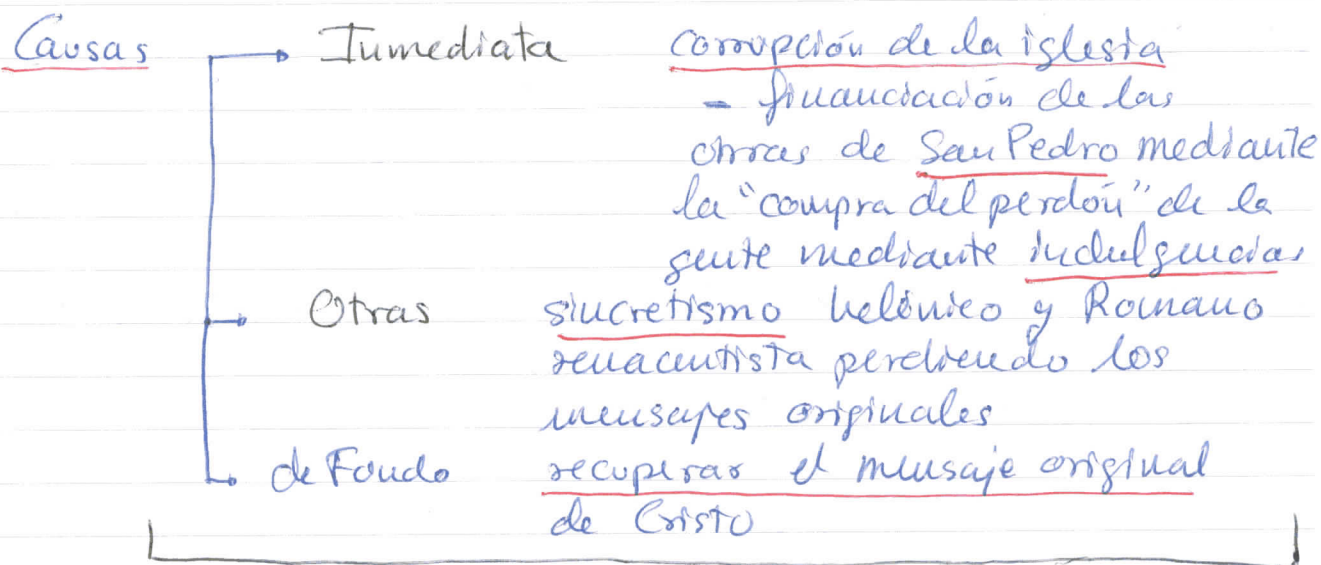
no hay una obsesión con la geometría sino que hay una fijación sobre el detalle (vs) geometría

Aristotélico

"representación a partir del detalle"

La Reforma:

La división del Cristianismo

Reforma: Martin Lutero (1483-1546)

95 tesis 1517 en Wittenberg

- "salvar fe" Valuer a los orígenes
- eliminar el papel mediador de una Iglesia corrupta entre el creyente y Dios

Catolicismo unitario

Ⓢ

Protestantismo dualista

movidos	↗	<u>St. Thomas</u>	Razon - Fe	Teología - Filología
separados	↘	<u>Ockham</u>	Razon / Fe	Estado / Iglesia

Renacimiento
tomas + pagano
flexibilidad hasta
la divinización del
hombre

→ Reforma Protestante
Ockham + Cristianismo
indiviso
"mensaje original"

+
Planteamiento
de Lutero

- no hay censura eclesiástica
- no hay una imposición de como entender los textos
- no puedes asegurar tu perdón "solo ante Dios"

• estar solo ante Dios → individualismo / autonomía

↳ la Iglesia no puede llegar a saber los "designios" de Dios respecto a tu salvación
"razón no llega a Dios" (Ockham)

II

* ↓ Iglesia

↑ Individuo introspectivo *
autónomo

el cristianismo como
unidad & rompe

= Estados
(no latín
Romano capital)

+ Traducciones de la
biblia para que se
pudiera leer por tales
intelectos separados

Lutero "no puedo hacer nada para salvarme, depende de Dios"

Calvino vida exitosa terrenal puede ser indicativa de salvación

↳ según Max Weber base de un sistema capitalista

Contrarreforma de la Iglesia en Roma

Concilio de Trento
(1545 - 1563)

→ retorno a la austeridad

vuelta a un cristianismo dogmático

↳ Guerra de los 30 años → Paz de Westfalia
Protestantes vs Cristianos

Modernidad:

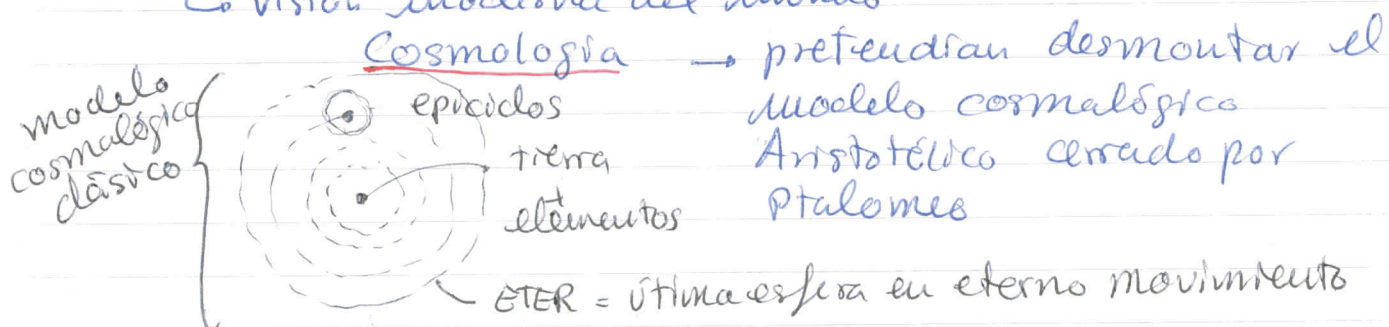
La época del barroco

Ciencia y arte: distintas figuras del Renacimiento

a) La Revolución Científica: Orígenes de la ciencia moderna en el siglo XVI/XVII

El desarrollo de la cosmología y de la física mecanicista: Copérnico, Kepler, Galileo, Newton

La visión moderna del mundo

→ Nicolas Copérnico - (1473 - 1543)

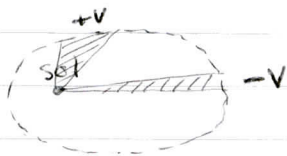
→ parte de la idea de que debe haber un modelo explicativo + simple

→ Giro Copernicano = Modelo Helioentríco
- inicio de la Rev. Científica
- Tierra como un planeta más ≠ centro de la creación divina

→ vs Iglesia → prohibido en ambas vertientes tomado con falta de veracidad
(planetas = ángeles) (tierra = centro) ideas católicas
vs
modelo copernicano ateo

John Kepler (1571-1630)

→ órbitas elípticas + sal en uno de los focos

} Ley que plantea que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales

→ Ley de inercia = Todo tiende a permanecer inmovil y el movimiento es provocado por una causa externa
= "materia se mueve en el espacio neutro"

(Arist: los cambios cualitativos del crecimiento dan lugar a cambios cualitativos mecánicos)

→ analogía mecánica

del universo

(atomistas)

→ "todo está hecho del mismo tipo de materia distribuida en el espacio"

Galileo Galilei (1564-1642) * enfoca los cielos tras la invención del Telescopio (1609)

→ Descubrimientos → irregularidades en el espacio

- + estrellas y planetas en el espacio
- cráteres en la luna ≠ esferas perfectas divinas
- satélites de Júpiter

cuerpos divinos vs naturaleza corruptible

→ 2 tipos de entidades en el universo

→ Cualidades primarias objetivas

- ↳ medida / forma / peso / posición
- ↳ lo calculable

→ Cualidades secundarias subjetivas

- ↳ color / sabor / olor
- ↳ no pertenece al objeto sino al sujeto

↳ "perceptible"

G.G. "El ensayador" (1623) universo = libro abierto ante nosotros al que hay que entender aprendiendo su lenguaje (matemática)

↓
"vagueabunda en un oscuro laberinto" (simil de la caverna Platónica)

Matematización de la Naturaleza

"Isaac Newton" (1642 - 1727)

↳ Ley de la atracción de la gravedad

Alexander Pope: "La Naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche, Dios dijo, que sea Newton y todo se hizo luz"

↳ empuja los planetas hacia el sol y explica la caída de los objetos pesados

↳ "la naturaleza como una máquina perfectamente ordenada y gobernada por leyes matemáticas e inteligibles por la creencia humana"

* "Dios" de los clérigos
 hombre puede intuir y utilizar conocimiento en beneficio propio y aumentar su poder

↳ relojero / arquitecto
 Dios inmaterial no cristiano (S. 18)
 de acuerdo a principios de gravedad e inercia *

↳ establece el procedimiento científico cartesiano

Método científico

busqueda regularidades en la realidad

Casos individuales

→ se verifica que se cumplan siempre (experimento)

→ ley universal

* también aplicado a creencias humanas con conflicto
 matemática ≠ libertad

* Kayré "A Newtonian Studies" S.20

↳ división del mundo en 2 < mundo de cualidades
mundo de la ciencia
o hay 2 verdades (donde la ciencia de
o no hay ninguna = la vida, lo humano,
la libertad, no tiene
cabida)
(resuelve enigmas del universo o los sustituye por otros)

b) La filosofía y las artes de la época del Barroco

Origen de la modernidad filosófica:

Racionalismo y Empirismo

El Racionalismo y la prioridad de la razón.

Descartes (1596 - 1650) • origen de la filosofía moderna
• "Discours de la methode" 1637

↳ ideas básicas → ① Duda metódica

2 realidades	
res	res
extensa	+ cogitans
Verdad	

"cualidades de Galileo
justificadas por
Descartes"

1º actitud socrática de dudar de lo que sabe asociado al método científico de que la ley universal ha de pasar por un filtro

2º no puede dudar sustancia res
de que piensa = que piensa = cogitans

3º establece principios matemáticos (manera deductiva) donde ya no cabe la duda

4º aplicable a la realidad = res
"extensión matemáticamente probable" extensa

Empirismo y prioridad a los sentidos

John Locke (1632-1704)

↳ "An Essay Concerning Human Understanding" (1689)

La mente es pasiva y recibe el conocimiento desde fuera sin añadir nada de su parte: es como un papel en blanco (no hay ideas innatas escritas en él). La naturaleza escribirá en ella las verdades esenciales.

"

"Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu" nada hay en el intelecto que no fuera previo a la sensibilidad

hechos probables = no seguros
↳ asociadón de ideas = conocimiento desde la sensibilidad
↓
causalidad causa → efecto
↳ Kant ¿donde queda la libertad?

escepticismo

"método inductivo"
conocimientos a posteriori

Resumen

Racionalismo	Empirismo
justifica el conocimiento del mundo reduciéndolo a la matemática, parte de un razonamiento lógico previo y luego, por deducción, fuerza los fenómenos a un orden preestablecido	justifica el conocimiento del mundo mediante el método experimental que parte de los fenómenos concretos, de la información que proporcionan los sentidos. No deben darse por supuestas verdades necesarias o últimas de ninguna clase
Conocimiento a priori De los principios generales deduce leyes del mundo	Conocimiento a posteriori De lo concreto induce principios generales

Racionalismo → El clasicismo francés y las Academias Reales

el arte tiene que seguir un método y un conjunto de reglas fundamentadas en el buen gusto y la razón

Caract:

- prioridad a la línea y el perfil sobre el color

calidades primarias
objetivas
(línea, forma clara y
distinta)

calidades secundarias
subjetivas
(color difuso)

- paradoja: racionalismo moderno

(vs)

clasicismo en arte a favor
de los antiguos

"Querelles des anciens et des modernes"

Annibale Carracci "Boo Vadis" (1602) → lo idealizado (imaginario)
vs
"lo real"

"Alegoría de la Verdad y del Tiempo" (1584-5)

- modelo = pintura renacentista

(Da Vinci, Michelangelo, Rafael)

idealización de
un paisaje que
no existe

eventos/personas basados en
ejemplos de la antigüedad/
episodios de la biblia

infalible

Nicolas Poussin "Los pastores de Arcadia" (1637-1638) → una tumba en el paisaje racional

"Midas ante Baco" → mitología griega
(1630)

Claude Lorrain "Paisaje con Apolo custodiando los rebaños de
Admeto y Miranio robándose los" (1645)
"Paisaje con Eneas en Delos" (1671-1672)

François Blondel (1617 - 86)

"Cours d'architecture, ou traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments."

↳ justificación técnica del uso correcto de los órdenes clásicos

"la arq. debe seguir leyes, no las fantasías individuales"

• elemento clave = Órdenes Clásicos
(basados en la proporción del cuerpo, no alterables)

• arquitecto = formado copiando modelos clásicos de la antigüedad y luego los suacantistas

Las Academias

1648 : fundación de la academia Real de pintura y escultura

1671 : fundación de la academia Real de la arquitectura
(con el inicial profesorado de F. Blondel)

arte académico

1º aprenda principios
mentales del arte

academia
res cogitans

2º mecánico

estilo y método propio del
maestro

+ taller
res extensa

Empirismo. El naturalismo y el auge de la subjetividad artística

1ra 1/2 s. 18 → Transformación artística hacia la priorización de la experiencia sensible

- reacción al exceso de racionalidad
- celebración de lo subjetivo

Naturalismo — en oposición al clasicismo y su línea clásica (cartesiana de saber matemático)

— iniciada por **Caravaggio**

Rece → **Rubens / Velázquez** en España
Franz Hals / Rembrandt / Jan Vermeer
Vlieger / Jan van Goyen / Jan Steen
William Kalf en Holanda

cartesiano
(vs)
pintoresco ← — escenas cotidianas
retratos
bodegones (vs) idealización de las imágenes clásicas / construcciones del clasicismo

— naturaleza + emociones + claroscuro /
observada sin máscaras
concepciones constitutivos
previas

— **Belleza** = si produce un placer sensual → no generalizable con normas o reglas racionales

Caravaggio — "La vocación de San Mateo" (1599-1600)
— "La decapitación de S. Juan Bautista"

- claroscuro
- temas religiosos pero en un entorno no idealizado sino cotidiano (todavía)

Peter Paul Rubens "Desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella" (1625)

- representación de un suceso real en un lugar no idealizado

Rembrandt "La sonda de noche" (1642)

- protagonistas acentuados por focos de luz en vez de remarcar mediante geometría

Jan Vermeer "La Copa de vino" (1658 - 1660)

"Calle pequeña" (1658)

- lo cotidiano / lo existente = "lo que es"

"Guerelles des anciens et des modernes" 1671 durante 28 años

