

Resumen Historia 1 - Gene

- iluminación: en el rollo las imágenes son ubicadas en intervalos (**papyrus style**), este sistema no se abandonó, siguió durante el codex.
- S. IV: **codex vence al rollo**
 - Inicial historiada: función de ornar.
 - **La ornamentación estaba ausente en los rollos. Comienza en los codex, en la Edad Media.**
 - Bordes ornamentados

Etapa monástica

- Scriptorium: lugar del monasterio donde se copian libros
- Libro escrito para ser leído
- Papyrus style (texto en dos columnas)
- Ornamentación

Periodo laico:

- Aparición del papel, no en remplazo del pergamino sino a apoyarlo
 - Pergamino: texto escrito en dos columnas
 - desarrollo de la **industria papelera** → **el nacimiento de la imprenta**
 - los monasterios ya no son los únicos productores de libros → **universidades** → nuevo público lector
 - *pecia*: necesidad de multiplicar simultáneamente los ejemplares de una misma obra
 - *librero*: intermediario entre vendedor y comprador
 - *estacionarios*: negocio empresario. hacía trabajar escribas, iluminadores y encuadernadores.
 - Nueva **clase burguesa**, capaz, también, de acceder a la cultura.
 - Consumían también libros literarios, escritos en lengua vulgar
 - Aumento de clientela, demanda creciente → necesidad de reorganizar la producción del libro
 - **Fabricación del manuscrito:**
 - *Pergamino*: a partir de pieles carnero, ternero → problema económico
 - *Trazado de renglones*: Se trazaban líneas verticales y horizontales que delimitaban el espacio reservado a la escritura.
 - en los manuscritos universitarios no se utilizaban las puestas en página compactas y se aumentaba el número de líneas
 - Artesano era encargado de dejarlo apto para recibir la escritura y finalmente de reglarlo
 - → Hay una separación entre el trabajo de preparación del cuaderno y el trabajo del copista
 - *Puesta en página*: Principios del siglo VI: iniciales ornamentadas indican las divisiones del texto. Luego pusieron a punto sistemas de puntuación destinados a guiar la lectura.
 - *Sistema de numeración*: ligados a la fabricación, signatura (orden para el encuadernador). O reclamo (escribir las primeras palabras del cuaderno siguiente)
 - *Libro de las horas*: producción en talleres laicos → división del trabajo → favoreció producción en serie.
 - Símbolo de bienestar económico.
-

Baxandall:

- **Estilo cognoscitivo:** modo en que artistas y espectadores, dentro de un ambiente cultural común, se relacionan con las imágenes artísticas. Conformado por el equipamiento mental con el que el hombre ordena su experiencia (visual)
 - **Convenciones representativas:** acuerdo tácito que hay en la sociedad al representar e interpretar diferentes aspectos de la época en un cuadro.
 - **Habilidad interpretativa:** Supone la habilidad de interpretación de un cuadro mediante los esquemas, las categorías, las interferencias y analogías que la mente de la persona posea
 - **Hábitos visuales:** Para el artista era relevante la reacción de cierto público al ver su obra, de la clientela. Dentro de este grupo había subgrupos que, dependiendo de sus habilidades y hábitos visuales, opinaban sobre distintos aspectos
 - **La representación del espacio en la edad media:**
 - La determinación de los tamaños según la distancia sigue una escala de “grandeza espiritual” que sitúa a la divinidad en el punto más alto.
 - Varios puntos de vista
 - Baja edad media: nuevas formas de representar la tridimensionalidad → derivados de la matemática, la geometría y la óptica.
 - perspectiva lineal → nueva actitud del hombre ante el mundo.
 - **Barroco:** imágenes anamórficas, que sólo podían ser leídas correctamente contempladas desde un punto de vista acentuadamente excéntrico a la superficie del cuadro. Técnicas ilusionistas, perspectiva corregida ópticamente para adaptarlas a los ambientes.
 - **Función de las imágenes religiosas:**
 - Instrucción de la gente “simple”
 - Para ejemplos más activos en nuestra memoria
 - Para excitar sentimientos de devoción
 - Los pintores pintaban personas genéricas, para no interferir con las imágenes preconcebidas del individuo.
 - **Educación:** el peso de la enseñanza estaba en las matemáticas
 - Los pintores utilizaban la geometría, y sabían que el público culto tenía las mismas competencias geométricas para mirar el cuadro.
-

Libro impreso:

- Gutenberg: Invención de la imprenta y los caracteres móviles
 - Manuscrito sigue siendo el “modelo”, se lo imita.
 - Pliegos identificados por firmas → orden de los pliegos
 - Papel hecho a mano
- **Innovaciones ligadas al humanismo:**
 - Nueva relación libro - público lector
 - Corpus de textos clásicos revisados → impresos
 - Libro empezó a adquirir naturaleza propia, dejando de lado las características del manuscrito medieval
- Impresores → responsabilidad del diseño del libro
- **Aldo Manuzio:**
 - Humanista
 - Rescatar autores clásicos → colección de bolsillo. Más económicos y fáciles de transportar
 - Tipografía itálica

- **Tipografía romana**
- Formato **in-octavo**
- Tapas de cartón
- Prefería sin ilustraciones ni ornamentos
- Marca de la casa de editor → símbolo de calidad
- Portada → decoración de orlas grabadas
- Grabado de cobre para la portada → renacimiento del título orlado.
- **Paginación**
- No se imprimía más en columnas, sino en “**línea tirada**”.
- Más espacio blanco.
- Libro deja de concebirse como un objeto precioso que debían consultarse en bibliotecas → éxito de libros de bolsillo

Ilustración:

- Los copistas e iluminadores continuaron su trabajo, pero solo en ejemplares de lujo
 - Grabado en madera
 - **La ilustración permitía educar al público que no sabía leer**
 - Mas que un objetivo artístico, la ilustración en estos libros buscaba fundamentalmente un fin práctico.
 - **Grabado de cobre:** fines del S. XVI.
 - Mejor contraste de luces y sombras. Trazados más finos
 - No es compatible con la tipografía
 - En esta época dejó de usarse casi por completo el grabado en madera, y reino el grabado de cobre
 - Es costoso. Se utilizaba en libros lujosos.
 - Encuadernación: los mismos encuadernadores que encuadernaban el manuscrito.
 - Necesitaban producir más rápidamente por las cantidades de libros impresos → “la rueda”: pequeño cilindro de metal sobre el cual se graban un motivo decorativo que se repetía varias
-

Racionalización de las letras

- *Mechanick exercises:*
 - Manual práctico: con descripciones minuciosamente detalladas de los procesos de creación, composición e impresión mediante tipos
 - Contexto: no existía ningún consenso entre los fundidores de tipos sobre tamaños estándar para los tipos → sugirió valores numéricos
- *Comité de la Académie:*
 - Sébastien Truchet confeccionó para el comité una tabla con las proporciones de los tipos de la Imprimerie Royale → unidad: linge
- El primer manual impreso de Fertel:
 - Énfasis en la organización del texto
 - una nueva actitud de racionalidad preocupada por entender el funcionamiento de la tipografía por transmitirlo y a los demás
- *El sistema de puntos:* La propuesta de **Fournier** de 1737 presentaba un sistema de escalonamiento de tamaños de cuerpos que se expresaba en unidades.
 - *tipografía de transición:* porque se encuentra entre los tipos antiguos de la escuela de Garamond, y los tipos de letra modernos

Revolución francesa:

- **Ilustración:** proponía una nueva forma de estado que garantizase la libertad, la seguridad y la prosperidad. Que fuese representativa y no absolutista.
 - *Rousseau:* Expresó con meridiana claridad el principio de la soberanía nacional: el poder reside y emana del pueblo
- Contexto:
 - Crisis económica
 - Burguesía cansada
 - Rey le hizo pagar impuesto a la burguesía

El impreso y la revolución:

- Publicaciones ligeras → instrumento de propaganda
- Costumbre de reunirse en plena calle para escuchar la lectura de los diarios y gacetas
- Lo impreso se acerca a las clases populares → pierde su estatuto de “raro” o lujoso.
- En Francia, la ampliación de la participación política y el mismo proceso revolucionario contribuyen a configurar un mercado de la información y por lo tanto de lo impreso, extendido a las dimensiones de la Nación, y vuelven posible la revolución industrial en este campo.

El negocio de la Ilustración

- **La enciclopedia de Diderot:**
 - **Libro peligroso:** Aunque formalmente reconocía la autoridad de la iglesia, dejaba bien claro que el **conocimiento proviene de los sentidos** y no de Roma o de la Revelación.
 - Todo lo que el hombre sabe deriva del mundo a su alrededor y de las operaciones de su mente
 - Habían reorganizado el universo cognitivo y reorientado en él al hombre, **empujando a Dios hacia afuera.**
 - En 1759 la enciclopedia fue prohibida pero luego consigue un permiso para una edición revisada.
 - Edición en cuarto y en octavo → más baratas, alcanzó nuevos lectores. Se popularizó
 - **Forzó la industria gráfica hasta sus límites:** era difícil conseguir los tipos, el fundidor se vio superado por la demanda. También la demanda superó el comercio de tinta y papel. Este último era el más caro y difícil de conseguir (era de trapo)
 - **Producción en serie** → Sistema de paquetes: mayor división de trabajo y aumentaba velocidad de producción. Los paquetiers trabajaban simultáneamente, componiendo segmentos distintos de una misma copia (de la plancha de texto).
 - Eliminación del lujo tipográfico para acercar la enciclopedia al público común. La edición en cuarto tiene un papel más barato, márgenes más pequeños y tipografía poco destacada (en comparación al folio) → la edición más barata era muy cara para los pobres.

La revolución industrial:

- Clases altas → interés por la ciencia
 - Ciencia aplicada
 - **La royal society**: preocupación por las aplicaciones prácticas de la ciencia → mejorar las artes mecánicas (construcción, industria del metal, agricultura, etc)
- Se dan las condiciones necesarias para que suceda la revolución
 - Leyes de cercamiento → desplazamiento de población rural a las ciudades
 - Cambian los sistemas de transporte por la producción a gran escala
- Industria del algodón → dio origen a un nuevo tipo de sociedad basado en una nueva forma de producción, la “fábrica”. → mecanización del proceso de hilado con la maquina a vapor.
- **La sociedad lunar**: comunidad que contribuían a transformar la rural sociedad inglesa con su economía agraria en una sociedad industrial urbana
 - **Wedgwood**:
 - Fue uno de los pioneros de la organización de fábricas de Inglaterra, estableciendo las principales directrices para la disciplina de los obreros, la división del trabajo y la sistematización de la producción
 - Fue uno de los primeros industriales científicos que busco la cooperación de buenos artistas en la producción a gran escala → **Flaxman**
 - objetivo: hacer “tales máquinas de los hombres para que no puedan equivocarse”
 - sistematizo el trabajo de sus diseñadores
- **Flaxman y Wedgwood**:
 - Flaxman → ingeniosa adaptación de diseños muy lineales, que conferían a los productos de Wedgwood un aspecto muy elegante y caro
 - Su relación ofrece un ejemplo ilustrativo de como la asociación laboral entre artista y patrono influye al estilo
 - Patrono y artista consiguieron crear un estilo neoclásico modernizado capaz de producir objetos de arte en masa sin perder la “pureza” y la “autenticidad” del gusto antiguo

La industrialización de las técnicas:

- Segunda revolución del libro → se quiebra el equilibrio entre la demanda de lectores y los medios para satisfacerlos.
 - **innovación del papel** (por falta de materia prima) → maquina de papel continuo: lógica de rollo → abandono progresivo del trapo, se empieza a usar pulpa de madera.
 - **Prensa mecánica a vapor**:
 - El molde de las tipografías se comienza a hacer “a la pasta” (en vez de metal), de un cartón fuerte pero flexible, para adaptar las maquinas nuevas a los rollos de papel
 - **La máquina de componer**: Componer mecánicamente por intermedio de un teclado
 - **La linotipia** (1884): un juego de matrices es colocado en una recámara, de donde se las trae por medio de un teclado. Se colocan entre dos regletas, que aseguran la justificación. Luego la línea es colocada en un molde que funde el conjunto (es la línea bloque). Las matrices son reclasificadas automáticamente, y reemplazadas.
 - **Monotipia** (1887/1889): consiste en moldear caracteres aislados en lugar de las líneas-bloques de la linotipia: un teclado de 300 teclas permite “dactilografiar” el manuscrito bajo forma de perforaciones en un rollo de papel sin fin. Una vez terminado el texto, el rollo de papel perforado es colocado

sobre la fundición, que él comanda haciendo comenzar cada línea por el fin: la fuente se forma entonces carácter por carácter. Las ventajas del procedimiento residen esencialmente en la **gran rapidez del trabajo** y en el hecho de que los **caracteres utilizados son siempre nuevos pues son rápidamente refundidos**.

Surgimiento del libro gráfico:

- tiene que ser visto en contraste con el crecimiento general del uso de la imagen gráfica en el siglo XVIII.
- **la revolución industrial** → desarrollaron métodos estándares de producción de dibujos para instrucciones. → establecer convenciones del dibujo técnico
- Importancia del aprendizaje por la mirada
- **Desarrollos técnicos de la producción de las imágenes**
- Infografías:
 - Priestley: línea del tiempo
 - Playfair: gráfico lineal (diagrama lineal) y gráfico de barras → métodos gráficos para la comunicación de estadísticas.
- Verosimilitud: fue objetivo específico de varios de los procesos de impresión utilizados en los libros.
 - Grabado en acero: permitía grabar mayor cantidad de líneas (mas contraste luces y sombras, más detalles)
- Fotografía (1839): se intentó incorporar imágenes fotográficas a los libros
 - usó fotografías originales pegadas
 - uso de tacos de madera cubiertos con una solución fotosensible, de esa manera se creaban sobre ellos imágenes fotográficas que luego podían ser grabadas manualmente
 - hasta el invento del proceso de medio tono, no se pudo incorporar en libros y revistas.
- Técnicas de producción de imágenes:
 - Grabado en cobre.
 - Ventaja: calidad.
 - Desventaja: no es compatible con el texto. No soporta grandes tiradas
 - Grabado en acero.
 - Ventaja: mejor precisión y tiradas mas grandes
 - Desventaja: no es compatible con el texto. Lentos de imprimir
 - Obras de semi-lujo
 - Litografía.
 - Ventaja: más rápida y barata. Solidez de la piedra
 - Desventaja: no es compatible con el texto
 - Grabado en madera.
 - Ventaja: podía ser impreso con el texto.
 - Desventaja: deficiente en el rasgo de efectos (en comparación a otros procesos)
 - Cromolitografía: permitía impresionar color
- **La viñeta**: decora y comparte algunas de las características tonales del texto. La viñeta puede, incluso, ser la contribución más importante que el libro haya hecho al lenguaje gráfico de realización de imágenes

- Litografía: permite realizar suaves matices de tonalidad. En lugar de tener contornos definidos, los tenía muy difuminados → **carece de límites**, de marco. La imagen emerge del centro, no de sus extremos.
 - **Tomas Bewick**: inventor de la viñeta romántica.
 - Fue el perfeccionador de la técnica del grabado en madera de boj → trabajo de grabado en los tacos muchos más fino, y obtener impresiones mucho más nítidas de este trabajo.
-

Un medio para las masas:

- **Re-popularización del grabado en madera** → se ejecutaba a la testa (a contra fibra) en maderas duras → extremadamente durable, tiradas mayores que el grabado en cobre y el aguafuerte.
 - División del trabajo entre artista/ilustrador y grabador
 - el método más adecuado para los periódicos ilustrados (tenía un costo bajo de producción)
 - inconveniente: ejecución lenta y fastidiosa
 - No pudiendo ser mecanizado, el trabajo fue parcelado. Los grabadores compartían la misma plancha
- **Nuevo público lector**: El desarrollo de la alfabetización en Francia e Inglaterra → promulgación de medidas para la educación
 - **Mujeres**:
 - Revistas femeninas
 - Surgimiento de la literatura
 - La imagen tradicional de la mujer lectora tendría a ser la de una lectora religiosa, devota de su familia (ej: la cocinera burguesa)
 - Para los editores de la época, el público femenino era ante todo un consumidor de novelas. → desempeñaban un papel importante en la sociabilidad femenina
 - Novelas improvisadas con los tomos del periódico
 - **Niños**:
 - Revistas para niños, y literatura pedagógica
 - Equipo escolar rudimentario. Falta de personal cualificado
 - Oportunidades educativas de hijos de trabajadores escasas
 - Surgimiento de la literatura infantil → invención de la infancia
 - La ilustración desempeñaba un papel importante en el proceso de memorización
 - **Clase trabajadora**:
 - Bibliotecas de prestamos publicas y escuelas de la fabrica → instrumento de control social: inculcar sistema de valores de la clase dirigente
 - Algunos de los trabajadores resistían este tipo de literatura y consumían obras sobre socialismo. Pero la gran mayoría adquiría obras recreativas.
 - Lectores autodidactas
- **Fotomecanización versus grabado en madera**.
 - Los grabados en madera comenzaron a tomar valores tonales y apariencia de imágenes fotográficas
 - desarrollo del process line engraving o gillotage → usaron los negativos de fotografías para transferir el diseño a una chapa de metal sensible a la luz

- El primer método de fotograbado fue el proceso de medios tonos, que implicaba descomponer la imagen en una matriz de puntos
 - Toma varios años para que el fotograbado suplantase al grabado en madera.
-

Diversificación del mercado del libro:

- Periódico → grandes obras propuestas en entregas periódicas
 - La diversificación determinó nuevos géneros e instituyó nuevas prácticas de escritura.
 - La imagen antes que el texto → Cada vez con más fuerza, se llega a que la imagen comande al texto
 - Reacción a las nuevas formas del libro: por oposición a la gran producción en serie
-

La Kelmscott Press

- **William Morris:** la producción masiva era la decadencia y el deterioro del libro. → los primeros libros impresos eran los mejores porque eran producidos en los tiempos del fuerte espíritu del artesanado medieval
- **Contexto:**
 - mecanización de la impresión → reducción del costo de libros y periódicos
 - abaratamiento de tintas y papeles
 - Bodoni (diseñador) y Didot (tenía una fundición) → tipos con mayores contrastes entre grueso y fino → a Morris no le gustaba
 - Inglaterra varios tipos romanos neoclasicos, grabados con gran contraste, con modulación vertical y con remates o terminales sin apófige → se puso de moda y desplazo casi por completo las formas tradicionales.
 - El diseño tipográfico de Didot impulso el estilo francés en el diseño de tipos
 - Reintroducción del tipo antiguo Romano de Caslon en 1840 por la Chiswick Press
- **Morris como diseñador:**
 - Ilustración: Morris prefería el trazo simple de los grabados tallados en madera medievales (no le gustaba bewick)
 - Uso de tinta roja
 - Uso de tipos antiguos
 - reducción de espacios blancos entre palabras y líneas
 - Sus libros eran costosos porque producía de forma artesanal, con profusas ornamentaciones y materiales de alta calidad.
 - Prensa manual
 - Papel hecho a mano húmedo
 - Tintas mas densas y de secado lento
 - Márgenes: argumentaba que las dos paginas deben ser miradas como una unidad singular
 - Profusamente decorados → acudió a artesanos que podían traducir el diseño decorativo en grabados de madera
 - artesano no debe ser meramente la herramienta de un artista-diseñador → el grabador debía participar en el proceso creativo adaptando y modificando el diseño del artista cuando éste lo transfiriera a la superficie del bloque de madera

Prerrafaelitas:

- características:
 - Tienen como referente el arte de la edad media: lo consideran puro y sincero
 - Quieren crear una nueva pintura que ya no se refiera al renacimiento, sino al arte de la edad media: un arte libre y autentico
 - Siguen las ideas de Ruskin
 - Toman como ejemplo a los nazarenos, uno de los primeros movimientos románticos (1806 aprox) ellos también buscaban un nuevo estilo nacional
 - Misión de los prerrafaelistas → **salvar al individuo**
 - **Rechazo a la vanguardia**
 - Búsqueda de una relación arte-pueblo, de la esperanza de la salvación social a través de imágenes
 - Rechazaban el divinismo académico. preferían el anonimato colectivo, firmando sus cuadros con las siglas PRB
 - El encuentro de los **prerrafaelistas y William Morris** → abandono de los temas religiosos y del punto de vista arcaizante
 - Compromiso socialista → el arte como vehículo de ideas
 - Arte → poder de frenar la revolución industrial
 - Morris quiere que el arte lo invada todo → lo que no es útil no puede ser una obra de arte
-

El afiche:

- Creó un género literario nuevo, el slogan.
- Texto subordinado a la imagen
- Aparece a partir del desarrollo industrial
- El estilo de un afiche esta determinado por el gusto del público al que se dirige el producto de venta.
- No pretende ser únicamente informativo, sino también poético → es una imagen y también un objeto de arte.
- **Cheret:**
 - Aplicaba la técnica del litógrafo ilustrador de libros, pero la empleaba a gran escala.
 - Para el son excelentes murales → una galería de arte en la calle
 - Introdujo su maestría como dibujante al servicio del lenguaje popular de su tiempo
 - Creo un tipo de mujer joven que pronto se convirtió en representativo
 - Precursor más importante de las artes decorativas.
 - influencia sobre el Art Nouveau
- **Leutrec:**
 - acentuó el estilo de cheret pero elimina los elementos tradicionales de su obra
 - mientras Cheret relaciona el cartel con el arte del pasado al tiempo que lo establece como forma de expresión; Lautrec relaciona el cartel con la evolución futura de la pintura al tiempo que consolida esa forma de expresión
 - Sus diseños alejan al cartel de las ilustraciones de los libros y de la pintura tradicional de caballete.
 - ayudo a establecer un carácter directo del cartel como forma artística.
- **Carteles Art Nouveau:**

- Búsqueda de un arte “nuevo” → El afán por lo “nuevo” impulso a estos grupos a romper con la tradición académica y a constituir asociaciones secesionistas
- Los ejemplos más famosos de carteles franceses de “style moderne” eran las obras de Lautrec.
- Inspirado en los grabados japoneses
- El Art Nouveau que tenía elementos de diseño que anticipaban evoluciones futuras, presentaban también referencias a un remoto pasado: los muebles pintados de William Morris y el espíritu medievalista

La werkbun:

- **Influencia de Morris:** cuestionamiento de la producción industrial y el planteo de un retorno a la producción artesanal
 - Ruskin: rechazó la posibilidad de que los productos industriales pudieran tener un valor estético y opuso, a la esclavitud que imponían las maquinas, la actividad artesanal. Quería volver a la artesanía creadora de la edad media.
 - los objetos industriales pueden ser portadores de cualidades estéticas, pero como consecuencia de cualidades artesanales y no de la máquina
- **Movimiento Arts and Crafts:** inspirado por la ideología de Ruskin y Morris. Reacción ideológica a las consecuencias de la naciente industrialización → retorno al pasado y a los productos artesanales
- **Art Nouveau:** movimiento esencialmente artístico heredero de arts and carfts
 - Exaltaba la artesanía, pero sin cuestionar el empleo de la máquina
 - Ruptura con el pasado, por oponerse a cualquier imitación de estilos preexistentes, y por la búsqueda de nuevas formas artísticas
- La werkbun (Alemania): mientras que en Inglaterra los talleres de Arts and Crafts habían rechazado la producción con máquinas, esta fue apoyada sin restricciones en Alemania
- Sin reivindicar la artesanía y aceptando como solución valida la producción industrial, busco conciliar el arte, la artesanía y la industria