

HISTORIA POLITICA / CORRIENTES ARTISTICAS

EDAD MEDIA

TEXTOS: DUBY

CONFORMACIÓN: desarrollo del cristianismo IV + invasiones en Europa: Imperio Romano se disgrega.

BAJA Edad Media

PODER: reside en la Iglesia y el Cristianismo. Iglesia estructura principal, toma la estructura del Imperio Romano. Fuertes lazos con Gran Bretaña. Nueva forma de ver al mundo, primera religión monoteísta.

LEGADO: romano y germánico. Conferencia del culturas

IMAGEN: es sagrada. Enseña, evoca al pasado, emociona, atrae. Es el medio de la Iglesia para repartir conocimiento a una sociedad analfabeta

MONASTERIO: es la sede del poder. Allí viven los monjes. Lugar campestre alejado de todo, es autosuficiente. Los campesinos trabajan en las tierras y los monjes se ocupan de rezar y escribir manuscritos, la palabra De Dios. Arquitectónicamente eran cerrados, pocas ventanas, el poder estaba en el interior.

LIBRO: es esencial, es sagrado. El arte y la arquitectura no tienen protagonismo.

SIGLO IX: Invasiones musulmanas a Europa. CARLOMAGNO es llamado por el Papa para la defensa del pueblo

IMPERIO CAROLINGIO: revolución cultural: crea la escuela y abre nuevos monasterios. Promulga la enseñanza de la escritura y lectura. Difunde la caligrafía minúscula carolingia. Muere y se disgrega su imperio.

ALTA Edad Media

NUEVAS INVASIONES: cada monarca defiende su pedazo de tierra, se dispersa el poder. Favorece el intercambio, generando una renovación.

FEUDALISMO: aparecen los señores feudales y se divide el poder entre los que oran, los que combaten y los que trabajan.

PRODUCCIÓN MONÁSTICA: Poor copistas en los scriptorium.

ESTILO ROMANICO: mucha piedra, ventanas chicas, siguen la ideal del espacio interior: todo lo malo queda afuera.

ESTILO ARTISTICO: No hay perspectiva, figuras planas. Las imágenes se basan en figuras santas o escenas de ala Biblia. No se firman los cuadros, no hay individualismo. Hay una perspectiva de cercanía a Dios.

CRUZADAS: Siglo XI. Los jefes militares cobran poder en las ciudades. Durante la época Feudal la fragmentación del poder hace que se multipliquen los monasterios.

ARTE: las obras tenían la función de elevar el alma, iluminar, mediante la significación de la forma.

EUROPA: se sigue agrandando. Para XIII mejoran técnicas de navegación, se intensifica la actividad comercial. Se fundan Universidades para concentrar la enseñanza. Hay unión por la coherencia que tiene el poder de la institución ecléctica, el latín como lengua única y la enseñanza igual.

UNIVERSIDADES: aunque se aprendía saberes religiosos se hacía cada vez mas racional.

ROMA: no es el poder centralizado. Se divide en los monasterios de todo el territorio.

MENTALIDAD: Cambio de mentalidad. Necesidad de ver claro, de comprender, de salir a La Luz

BAJA Edad Media

PRODUCCIÓN ESCOLÁSTICA: Cambia por las universidades y la demanda de libros.

LÓGICA: cada vez más racional. Avances en los procesos de investigación

ARQUITECTURA: mas iluminada, acompaña el cambio de mentalidad. Las fachadas eran cubiertas de imágenes de escenas del cristianismo: explicaba la creación humana clara, lógica. Esos personajes de la fachada, debían parecer reales, esa voluntad realista hizo que las figuras esculpidas se separaran del muro

ESTILO GÓTICO: se introduce la escritura gótica en los manuscritos (más rápida)

ARTE GOTICO: Es usual indicar que, mientras en el románico las representaciones figurativas son simplificadas e idealizadas, en el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del renacimiento, incluyendo la representación de paisajes, que, no obstante, sigue siendo poco usual.

ARQUITECTURA GÓTICA: estilo despojado de ornamentación y reducido a la pureza de los elementos estructurales. Edificios mucho más amplios y elevados.

RENACIMIENTO

Algunos lo toman como ruptura pero es un proceso largo y lento. Se divide en el quattrocento (siglo XV) primer periodo del renacimiento y el cinquecento siglo XVI alto renacimiento o clasicismo

IDEAL: volver a Roma el poder central que tenía en la Antigüedad. Ven la Edad Media como un tiempo perdido. El renacimiento es un movimiento no un periodo. Hay una búsqueda de identidad y revivan antiguo. Rechazan fuertemente todo lo producido en la Edad Media.

VISUALIDAD: cambia con respecto a la medieval. Hay individualismo. Rol del artista como genio, caracterizado por la época de burguesía. Nace la idea de ostentación y el arte es el medio para eso.

BURGUESÍA: familias con mucha dinero empiezan a tener poder político (cambia la figura del señor feudal)

MECENAS: gente adinerada que promulga el arte y invierte dinero. Principal mecenas es la iglesia.

IGLESIA: tiene poder como Estado, político, manejador de ideas. Como es el principal mecenas sigue vigente la conexión del arte con la iglesia, aunque en los cuadros haya cada vez mas racionalismo. Hay ambigüedad porque en la antigüedad clásica era laica.

CIUDADES: nacen las ciudades como centro de poder

HUMANISMO: nace el hombre individual, busca superarse, resaltar. Resurgen las ciencias como filosofía. Se establece el latín como lengua única. Aparecen los tratados que tenían reglas aplicables a las artes y la ciencia. Todo empieza a estar medido por la geometría y la matemática.

ARQUITECTURA: Cambia totalmente. Se vuelven a las columnas de grecorromanas. Las proporciones están perfectamente medidas en relación con el ser humano a diferencia de las noticas que están relacionadas con Dios y hacer sentir al hombre chiquito enfrente de la divinidad. Se siguen reglas de geometría expresos en los tratados.

ARTE: cambia totalmente la forma de representación.

PERSPECTIVA Y PROFUNDIDAD: se desarrolla la perspectiva linea con punto de fuga. Se organiza el espacio y se tiene en cuenta al ojo humano al espectador.

NATURALEZA: Relación de la escena con un paisaje vasto. El hombre renacentista piensa en términos de relaciones con la naturaleza: mas perfecta forma de imitarla. Representar lo real lo mas fielmente posible.

ESCENAS: ambigüedad: juego entre lo pagano y el cristianismo: por ejemplo en los frescos que muestran escenas bíblicas con fondos con arcos de triunfo grecorromanos. Dualidad entre lo religioso y lo pagano

TEXTO: ROMERO

BURGUESÍA Y ESPIRITU BURGUES: rechazo al sistema cristiano feudal, nuevas aperturas geográficas, favorecen los intercambios económicos. Cambio de mentalidad y modos de vida. Nuevo tipo de saber, superación del miedo por lo desconocido. Interés por el conocimiento. Nacen las ciudades estado. Despersonalizar el poder y asentar un conjunto de normas.

TEXTO: GOMBRICH

CAMBIOS A NIVEL PICTORICO/POLÍTICO SOCIAL: antes no había fronteras, daba igual donde estudiar etc. Ahora hay sentimiento de nacionalismo, individualismo, nacen los gremios. Nace el artista como individuo de prestigio. Estilo medieval también llamado estilo internacional.

MIRADA HACIA LA ANTIGÜEDAD: idea de la vuelta de la grandeza de Roma. Suspiraban por un renacer del arte que se volvieron hacia la naturaleza, la ciencia y las reliquias de la antigüedad para conseguir sus nuevos propósitos.

ARTE RENACENTISTA: en vez de graciosa delicadeza, se veían pesadas y macizas figuras, arquitectura majestuosamente austera. No hacia falta formar un agradable esquema sino producir la sensación de repentino caos. Las figuras son rígidas y angulosas en sus movimientos. Aumenta la sensación de realidad. Se crea un nuevo arte mas fiel a la naturaleza. El arte no solo servia plasmar temas sagrados sino para reflejar un fragmento del mundo real. Espíritu de aventura: experimentación y búsqueda de efectos sorprendentes.

ARTISTAS:

Giotto

Brunelleschi: estudió la forma de arquitectura de la antigüedad romana. Combinó columnas y arcos para efecto de levedad. Modalidad de armonía (no hay grandes estructuras en vano como en la arquitectura gótica) Idea de orden clásico. Introduce la perspectiva con medios matemáticos.

Capilla Pazzi en Florencia

Masaccio: los nuevos recursos no eran un fin en si mismos sino que los utilizo para penetrar con la significación del tema tratado. Mas sincero y emotivo.

La Santísima Trinidad con la virgen, san Juan y donantes: una de las primeras pinturas en introducir la perspectiva.

Donatello: nueva y vigorosa observación del natural. Estudio de las formas reales del cuerpo humano.

San Jorge su rostro no tiene la serena delicadeza de Los Santos medievales: es todo energía y concentración. Actitud tensa en determinación de desafío. A pesar de la sensación de vida y movimiento sigue siendo precisa y solida.

Jan Va Eyck (nórdico) no rompió enteramente con las tradiciones del estilo internacional. Su observación de la naturaleza es paciente, su nivel de detalle mas exacto. Fue el inventor de la pintura al óleo para mezclar colores.

El matrimonio arnolfini muestra una escena de la vida real con lujo de detalles, se ven objetos propios de la vida cotidiana. Primera vez que el artista es un perfecto testigo de la escena de la vida cotidiana.

Alberti adoptó la arquitectura renacentista de Brunelleschi a viviendas convencionales. Diseño un edificio corriente pero guiado por el orden clasico.

Fra Angelico permaneció fiel a algunas ideas del arte gótico sin rechazar el empleo de los nuevos descubrimientos renacentistas.

La Anunciación solo se propuso representar u escena de manera bella, y aunque hay perspectiva en la pared, no es la protagonista. Es emotiva por su humildad

Piero della Francesca agregó el protagonismo de la luz

El sueño de Constantino La Luz es protagonista, es la que nos muestra la perspectiva, nos resalta el ambiente redondeado y ademas nos adentra en la oscuridad de la noche.

ARTE NÓRDICO VS ARTE FLORENTINO los italianos se valieron del método con el cual primero trazaban las líneas geométricas y sobre ella las representaciones, siguiendo leyes matemáticas y de anatomía. Los nórdicos emprendieron el camino opuesto; agregan detalle tras detalle logrando ilusión del natural. Un cuadro con representaciones de naturales, flores y animales será nórdico y en cambio, uno con acusados perfiles, clara perspectiva y seguro dominio de belleza humana será italiano.

TEXTO: BAXANDALL

INTERPRETAR UNA OBRA: la mente convoca tres cosas:

- Deposito: reconoce una convención representativa
- Entrenamiento: habilidad interpretativa. La capacidad para distinguir formas es fundamental para la atención que va a prestar.
- Experiencia: propia del contexto en donde se encuentra y fundamental de la cultura en la que esta formado.

Ejemplo: *La anunciación de Piero della Francesca* solo los ojos de esa época están entrenados para distinguir cierta relación de formas. Si todo conocimiento cristiano se perdiera no se entendería. Esto no quiere decir que *La anunciación* esta mal relatada, sino que el pintor responde a cierta expectativa del espectador así como también se dirige a el sabiendo sus conocimientos.

ESTILO COGNOSIVO: Conjunto de de normas de representaciones de un momento determinado. Hay que estudiar el momento, el estilo cognosivo, para entender. Entrar en el espíritu del juego. Al mirar una obra en el siglo XV se combinan expectativas, se espera habilidad del pintor. También cambian en relación a donde se encuentre el cuadro. La preparación real de las personas no surge del arte sino de las cosas mas inmediatas a su bienestar y supervivencia: el contexto cultural es fundamental- El equipamiento mental es variable y culturalmente relativo. Además la percepción requiere un esfuerzo consciente, aquellas cosas que nos han sido ensañadas, porque tienen una terminología espera.

El pintor debe responder a esto: la capacidad debe ser su medio.

FUNCION DE LAS IMAGENES: para la iglesia y la religión la imagen tenia tres funciones:

- Enseñar a los que no sabían, instrucción, aprendizaje de escenas bíblicas.
- Emocionarse, crear fe devota, como si estuvieran presentes en ese momento
- Memoria: recordar aquellas cosas que se habian olvidado

ISTORIA: pintor como visualizado de la historia pero usa medios genéricos para que cada mirada la complete. Sabe que no puede competir con la particularidad de la representación privada.

GESTUALIDAD: medio para describir emociones y movimientos. El movimiento del cuerpo es el movimiento del alma y la mente. Ciertas normas escritas pero distintas. Ejemplo *La expulsión del Paraíso de Masaccio* el gesto le da sentido narrativo para que entendamos que esta sucediendo.

COLOR: como valor de significado

OJO MORAL: aunque algunas cosas nos parecen neutrales a nivel religioso, por ejemplo la perspectiva, el color, no lo eran. Todo tenia un fin interpretativo de interés visual en términos morales y espirituales.

REFORMA/BARROCO

SCONTEXTO SOCIOPOLITICO: Siglo XVII, monarquía absolutista, poder reside en el rey y en la iglesia.

REFORMA PROTESTANTE: ataca a la iglesia como institución pero no cuestiona el poder De Dios. Esto le arrebató a la iglesia muchos creyentes.

CONTRAREFORMA: campaña publicitaria que emprende la iglesia para ganar poder y

atraer nuevos creyentes. Se utilizan medios visuales como las artes, la escultura y la arquitectura para emocionar, atraer, generar discurso que muestre poder. El movimiento artístico se llama Barroco y se centra en Roma.

BARROCO: se ven símbolos de grandeza y monumentalismo a diferencia de los humanamente proporcionales propios del renacimiento. Esto se utiliza para conmover. Se habla de una apelación a los sentidos, generar un impacto.

MOVIMIENTO: Se representan escenas, momentos exactos de devoción. En las obras hay acciones, dinamismo.

DESMATERIALIZACIÓN: los techos hay ángeles y cielos, como si no hubiera techo, contacto divino con el cielo. Trampa al ojo, genera a sensación de apertura.

ELÍPTICAS (arq): no se usan más las figuras geométricas con el renacimiento. Las elípticas representan el movimiento alrededor del sol (época copernicana)

TIEMPO: el tiempo como destructor, hace que cambien las cosas.

TEXTO: MARTIN

SIGLO XVII: progresos en ciencia y descubrimientos (Copérnico) Controversias teológicas

CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO:

NATURALISMO: la verosimilitud. El pintor competente es aquel que sabe como imitar la realidad, compromiso con la ilusión de lo real. Terreno del paisaje, naturaleza muerta. El naturalismo está condicionado a la visión metafísica del mundo, junto con los nuevos descubrimientos científicos persistir la antigua mentalidad emblemática y alegórica.

PASIONES DEL ALMA: gama de emociones, gestos, contenido psíquico. Interés por los estados extremos del sentimiento. Los temas católicos están investidos de comprensión al sufrimiento, la crueldad y la entereza.

ESPACIO: el espacio coextenso es sumamente importante: el observador se convierte e ¡n participe del espacio espacial-psicológico. Trasladar el ojo de las cosas materiales a las cosas eternas (Ejemplo: techo de la capilla de San Ignacio)T

TIEMPO: se puede personificar como destructor o revelador, la verdad revelada por el tiempo.

LUZ: uno de los principales medios de expresión. Primero es un elemento necesario para el naturalismo. Además, tiene significación de luz divina, fenómeno físico y a la vez sobrenatural. En arquitectura las iglesias reflejan La Luz en las ventanas que entran como intervención divina. En pinturas se usan para contrastes.

MOVIMIENTO: mirada fugitiva, gesto momentáneo, aspectos de mutabilidad

Bernini

Éxtasis de Santa Teresa: escultura que muestra una visita milagrosa y también es un adiestramiento a la psicología del misticismo.

Apolo y Dafne sensación de movimiento, además el cuerpo humano se une con las raíces del árbol en un nivel muy real.

David muestra movimiento, fuerza. Al contrario del David de Miguel Ángel que está estático.

Plaza Navona escena que se muestra ante el público en las calles

Caravaggio

La vocación de San Mateo La Luz divina que entra, hace contraste de luz y sombra.

Cristo en la derecha trae la luz divina, está señalando a un personaje solo: san Mateo, es en el donde termina La Luz, es el objetivo. Cristo tiene los pies descalzos, como un mundano.

San Mateo y el Ángel vemos luz y sombra contrastado, verticalidad en la pieza y el detalle del pie que nos muestra que es un hombre común, tiene los pies gastados (artistas toman como modelos a mendigos) El santo así se muestra como un hombre común, pobre, tosco.

Velázquez

Las meninas Uso de luz y sombras, el espectador es el protagonista y se refleja en el espejo. Como obra barroca, trata de incluir al espectador en el protagonismo.

TEXTO: MARAVALL

BARROCO: cultura de la imagen sensible. Objetivo sociopolítico

PROPAGANDA: dirigido a un público con pretensión de calar de lo moral, la espiritualidad.

SIGNIFICACION SOCIAL: el arte sale a la ciudad: arcos triunfales, esculturas, fuentes. *Fuente de los 4 ríos en la Plaza Navona de Bernini* sirve para educar a la gente en las calles, para festejar o conmemorar acontecimientos.

ELEMENTOS SENSIBLES: se recurre al ojo y la visión como elemento sensible, es por donde entran los afectos. Medio más directo y eficaz

REVOLUCION FRANCESA E INDUSTRIAL

CONTEXTO: monarquía absolutista, sociedad piramidal. El rey tiene el poder absoluto, no paga impuestos ni el ni la aristocracia ni el clero.

BURGUESIA: clase que empieza a nacer gracias a los intercambios económicos favorecidos.

FRANCIA: Crisis económica a mediados del siglo XVIII: hay pestes, malas cosechas etc. Al no tener dinero, el rey decide poner impuestos a la nobleza. Es allí donde estos se revelan y llaman a los Estados Generales. La burguesía exige que cada individuo tenga un voto. Logran formar una constitución. Con derechos civiles del hombre.

SIGLO DE LAS LUCES: aparece una corriente de pensamiento llamada ILUSTRACIÓN, que tiene como protagonistas a los filósofos y los artistas. Se centran en la racionalidad del hombre, sus bases son los descubrimientos a través de la experimentación. Rechazan todo lo que no se pueda demostrar científicamente, también a un dios todopoderoso y la creación divina. Mirada a la antigüedad grecorromana que era laica. Se preguntan el por qué de todo, todo es cuestionable. Su emblema es un árbol (tronco la razón y ramas chiquitas la metafísica junto con la religión, la magia, etc)

CAMBIO DE MENTALIDAD: el objetivo es encontrar la felicidad del hombre, el hombre como ser libre con derechos. Principios de igualdad, que se ven reflejados en la revolución francesa

TEXTO: LAZO

REVOLUCION INGLESA: burguesía se revela frente a la monarquía. Acuerdo entre la burguesía que necesitaba paz para sus negocios y el rey: acepta un parlamento. Nace la monarquía parlamentaria en Inglaterra. Mientras tanto el resto de Europa seguía con la monarquía absoluta.

REVOLUCION FRANCESA: Crisis económica, se llama a los Estados generales. Toma de la Bastilla. La burguesía surge como poder dominante, se crea la asamblea constituyente.

Jacobinos al poder: invasiones extranjeras a Francia: guerra ideológica: espíritu revolucionario versus aristocracia. La revolución es favorecida por filósofos que escriben sobre ideales de revolución como libertad, igualdad etc. Muchos de ellos surgen del movimiento de la ilustración.

Muere el Rey Luis XVI y se proclama la república con los jacobinos al poder quienes comienzan una dictadura y destruyen todo pensamiento antirrevolucionario. En 1794 se produce un golpe de estado y los jacobinos son arrojados del poder. El nuevo régimen recibe el nombre de Directorio y conserva la forma republicana del estado, manteniendo las libertades políticas pero favoreciendo a la burguesía. Napoleón

Bonaparte nueva figura popular: toma el poder terminando con el directorio, ayudo con las invasiones extranjeras. Era querido por campesinos, burgueses y ejercito. Garantizo la propiedad privada y libertad política, reformo el sistema educativo dando importancia a la universidad. Cae Napoleon con los borbones.

LIBERALISMO: situación en Inglaterra en 1814: vuelta de la monarquia absolutista pero no podían callar a los revolucionarios. Surgen los liberales: eran militares, profesionales y toda la clase burguesa con ideales románticos. Tienen la idea de constitución en donde se defiende la propiedad privada.

Con la vuelta de la monarquia absolutista vuelve el perro blanco: no habia libertad de prensa, había estrecha vigilancia y la universidad es sometida al control del clero. Entonces hay un estallido revolucionario que significo el triunfo del liberalismo; se crea una monarquia constitucional con idea de libertades políticas y de prensa, aunque el sistema de elecciones era todavía solo para algunos.

REVOLUCION INDUSTRIAL: final del siglo XVIII y XIX, empieza a darse un cambio en Inglaterra: tenían dinero por sus colonias y entonces se invierte en nuevas maquinarias. Nacen las maquinas que reemplazan el trabajo del hombre y por eso nacen las fabricas. Con ellas, la gente se muda a las ciudades donde hay mas concentración de gente. Surge una nueva clase social que es el proletariado, son los que trabajan largas horas en fábricas, son explotados.

TEXTO: HONOUR

REVOLUCION FRANCESA: ideas de universalism pacifico y humanismo racional.

ILUSTRACION: austeridad moral, seriedad exigente, idealismo noble. Espíritu de reforma, hacia el mundo regido por las leyes de la razón ay la equidad. Triunfo de los filósofos con el Encyclopedie de Diderot y d'Alembert.

IDEALES: al nuevo arte lo proclaman como el nuevo renacimiento, una reafirmación de verdades temporales. No hay lugar para la dualidad de calores. Tiene un tono racional. El nuevo arte se basa en la pintura historia, a diferencia del arte del rococo que se basa en pintura de retratos y paisajes y cuyo fin era decorar espacios interiores. El artista neoclásico apelaba no al individuo de su tiempo sino al de todos los tiempos.

ROMA: como capital del arte: todos los artistas iban a estudiar las ruinas de la antigüedad así como las pinturas del alto renacimiento.

RISORGIMENTO DE LAS ARTES: tendencias hacia temas instructivos, carácter brusco y explosivo, inspirado en el fervor nuevo y casi militante de la época. Obras revolucionarias anteriores a la revolución en si.

ROCOCO: estilo gente en Europa e el siglo XVIII, mas que nada en Francia. Se rige por obras especialmente pedidas por la alta sociedad, sus retratos. Con connotaciones hedonistas, de fiestas, voluptuosidad femenina, ostentación, cualidades sensuales como juego y fantasía las que apelan a las percepciones sensoriales y no a la mente ni la razón. Es superficial. La cualidad de lo hermoso es sumamente superficial, lujo exquisito y privado. El artista cumple los caprichos del patrón que le pide obras para decorar espacios privados.

ARTE: temas retratos de nobleza y escenas de sus vidas llenas de lujo, reproducción de la forma de vida de la nobleza. Se puede ver la vestimenta extravagante. Los colores son pasteles. Texturas y efectos de la centellantes luces y brillos, superficie delicada y brillante. Cuadros llenos de detalles como florecitas, pajaritos etc.

El Columpio de Fregonard tiene la figura de su amante, la pierna que seduce, lleno de detalles de flores etc etc. Colores pasteles, brillo y una textura sutil.

ARQUITECTURA: escala pequeña y sin pretensiones, espacios privados, llenos de ornamentos y decoración que tenían ondulaciones y asimetrías que jugaban con el espacio. Uso de espejos

NEOCLASICISMO: Sus principales temas son nobles, mostrar gene común sin

extravagancias. Corresponde al espíritu revolucionario aunque sorprendentemente muchas obras se hallan producidas antes de la revolución. El artista se dirige al pueblo para educarlo, enseñarle los conceptos de nobleza, patriotismo. Esos son los temas de las obras. Sobrias elecciones de virtudes domésticas y patrias, sencillez, nobles sacrificios y heroico patriotismo. Estilo severo y disciplinado honesto y directo: anti ilusionista, no hay dualidades ni engaño visual. Efectos de solidez y permanencia, solemnidad y rigidez.

Contornos firmes e inequívocos, pintura plana. Los colores son nítidos y sombríos, primarios en su mayoría o simplemente blanco y negro con juego de luz y sombra. Claridad elemental de una caja de perspectiva simple.

Mengs primera fase del neoclasicismo

El paraíso refleja ideas de neoclásicos de primera hora: no hay detalles, eludir efectos coloristas. Perteneciente a la primera fase anti rococó negativa

David uno de los pintores más importantes del neoclasicismo, con aspectos positivos con la mirada en el futuro. Es el pintor de la revolución francesa.

Juramento de los Horarios: primero, los colores son sombríos. La forma del edificio es de columnas al mejor estilo grecorromanas. Es una escena de puro patriotismo, llamada a la virtud cívica.

Asesinato de Marat: formas rectilíneas y verticales, no hay diagonales.

Bruto: acto de puro patriotismo en una escena humilde de la vida cotidiana.

ARQUITECTURA: formas rectilíneas, gruesas guirnaldas. *Panteón*

HISTORIA DEL LIBRO

MANUSCRITOS MEDIEVALES: se producen en ateliers llamados Scriptoria ubicada en los Monasterios. Los únicos letrados son los monjes y el clero. El libro es sagrado. Se enseña a través de imágenes, solo pocos saben leer y escribir. Pocos tienen acceso a los libros. La imagen de un monje escribiendo tiene la misma imagen de un santo escribiendo el evangelio: reparten la palabra De Dios

ANTIGUEDAD: producción de manuscritos en rollos o volúmenes. El soporte que se usaba era papiro, papel frágil. Era difícil de consultar y de trasladar.

TEMPRANA Edad Media: cambio el formato a manuscrito en CODEX: conjunto de hojas plegadas agrupadas en cuadernos

ALTA Edad Media: producción monástica

BAJA Edad Media: producción escolástica.

TEXTO: SANDRA SZIR

HISTORIA DEL LIBRO: tres ejes básicos

- Textos: contenidos de los libros
- Forma: libro como objeto físico
- Uso y apropiación: de los lectores

Responden a tres transformaciones, que pueden ser culturales (uso y apropiación), formales (forma del libro) y tecnológicas (herramientas y revoluciones de reproducción)

Las formas de lectura, en voz alta o en silencio. La lectura es también vínculo social. El libro apunta siempre a instalar un orden. Este orden no es omnipotente para anular la libertad de los lectores. No todos leen de igual modo. En cada época se pueden visualizar los modos de leer.

TEXTO: LA FABRICACION DEL MANUSCRITO (VEZIN)

SOPORTE:

- PERGAMINO: fabricado a partir de pieles luego de un largo proceso, hay distintos tipos depende el lugar donde se producen. Hay algunos teñidos en púrpura. Son

caros y su producción es lenta

- PAPEL: introducido por oriente. Hecho a partir de fibras de lino. Costaba muy caro hasta XI

CUADERNOS: pilonsitos de pergamino que era cortado y apilado. Tiene distintas dimensiones (in folio / in quarto/ in octavo) depende para que se los va a usar. Libros de hora o libro transportaba. Numer de hojas variable.

FORMATOS: reglas estéticas y en relación a la obra

TRAZADO DE RENGLONES: varia depende de la escritura mas abierta o mas cerrada. Hecho por el mismo escriba o copista en ciertas ocaciones. Tarea larga y delicada.

COPISTAS: en butacas, lugar incomodo en os monasterios. Pasaban mucho tiempo escribiendo un solo volumen, pasaban horas en los scriptoria.

MATERIALES: luna de caña luego de ave. Tintas distintas depende la zona: para el texto negra y las decoraciones azul, roja y verde. Pergamino púrpura se usaban tintas de oro. Para corregir imperfecciones tenían una navaja también. Ductus: reglas de escritura.

ESCRITURAS:

SIGLO IV: uncial

SIGLO VIII: minúscula carolingia

SIGLO IX: gotica

SIGLO X: humanística

PUESTA EN PAGINA: lineas de dos columnas justificadas. Espacio para comentarios. Sistemas de puntuación pobres. Rubricas o ornamentos marcaban el principio de nuevo párrafo. Se dejaba lugar para la ilustración antes de empezar.

IMAGEN: ilustrada por iluminadores, eran verdaderas obras de arte. A veces tenían relación con el texto otras veces eran simplemente ornamentos.

TEXTO: DE MONASTICA Y ESCOLASTICA (CAVALLO Y CHARTIER)

ALTA Edad Media: paso de la lectura en voz alta (difundir la palabra De Dios) a la lectura en silenciosa, meditada.

SIGNIFICADO DEL LIBRO: cambia. Ya no es mas una reliquia a la cual guardar en una biblioteca oculta en un monasterio, no es un Ben sagrado y un bien patrimonial. Ahora es una herramienta para la enseñanza. Ahora se ve el libro como instrumento de labor intelectual.

UNIVERSIDADES: nacen en la alta Edad Media para concentrar la enseñanza. Durante la baja Edad Media se multiplica. Hay difusión amplia de conocimientos, ha mas demanda de libros.

PRODUCCION MONASTICA:

Quien: un solo copista por manuscrito y un iluminador

Donde: en los scriptoria en los monasterios

Consumidor: los monjes. No hacia acceso a los libros, se creía un producto valioso

PRODUCCION ESCOLASTICA:

Quien: division de roles, varios copiaban, otros encadenaban, otros corregían. Mas ágil. Quizás entre cuatro o cinco individuos copiaban un mismo manuscrito. En cada centro universitario una corporación de profesionales del libro. Los copistas, libreros, estacionarios estaban sujetos a un estricto control por parte de la universidad. El librero era intermediario entre el vendedor y el comprador.

Donde: en las universidades

Materiales: se utiliza un pergamino mas amarillento y de poca calidad, mas barato.

Metodo: on objeto de multiplicar las copias en las mejores condiciones, sin alterar el texto: El manuscrito que servía de base, el exemplar, después de ser copiado volvía a manos del estacionario y éste podía alquilarlo de nuevo. El exemplar no era prestado en su totalidad, sino en cuadernos separados, lo cual permitía que más copistas pudieran copiar simultáneamente. El precio del alquiler lo fijaba la universidad. en

varios cuadernos para agilizar su copiado y su consulta. EXEMPLAR es el copiado del libro existente.

Consumidor: todos los que estudiaban

TEXTO: ILUMINACION DE MANUSCRITOS (SANDRA SZIR)

DOS FUNDIONES: ornamentación y conexión con el texto

INICIAL ORNAMENTADA: contribuye al entendimiento y la organización. Puede ser una rubrica o una forma. Puede ser la inicial historiada, que son pequeñas escenas o inicial ornada.

CODEX: al tener pergamino más resistente, hay más posibilidad de materiales. La ilustración está en el manuscrito desde el rollo. Tenía una ligazón intelectual con el texto, pero también podía no tenerlo. Pero no es solamente para ilustrar el texto, sino también porque el manuscrito es un objeto de belleza y ostentación.

El rol fundamental de las iniciales y los bordes, era señalar al lector la articulación lógica del texto y de sus diferentes partes. La inicial principal o secundaria, ornada o historiada, fue rápidamente destinada a indicar las cabezas de capítulos y subdivisiones.

TEXTO: IMPRENTA (MARTN)

Siglo X: Luego de las cruzadas, el comercio se expande, se fundan las universidades, entra en la baja Edad Media. La escritura renace, hay más producción de libros, más demanda. Muchos mecenas por interés de las letras para propaganda política o religiosa. Durante mucho tiempo la escritura era solo un medio para fijar la palabra hablada.

NACE LA IMPRENTA: en 1450 en Alemania (principal fabricante de papel/despegue económico) Gutenberg era orfebre sabía perfectamente manipular el metal. Además se inspira en el sistema de prensa de vino, en el cual su pueblo era experto. La imprenta tiene su antecedente en el grabado de imágenes o xilografía, que se había usado en Medio Oriente. La innovación de Gutenberg es hacer la fundición de caracteres en metal y la utilización de la prensa. El objetivo era acelerar la comunicación a varios niveles culturales, la imprenta se creó no con resultado de una invención autónoma sino probando distintos recursos y mecanismos cuando se reconoció la necesidad. Los primeros impresos fueron almanaques, indulgencias, que nos indican que las preocupaciones eran fundamentalmente prácticas. Se expandió con tremenda rapidez por toda Europa. La tirada era corta, y después la técnica se fue mejorando. El libro se convierte en un objeto de intercambio comercial.

TEXTO: IMPRESION MANUAL DE LIBROS (GASKELL)

METODO:

1. Tipos móviles ordenados en cajones. Cada cajón un carácter. El impresor se acomoda dentro de un componedor, el texto es justificado. Cuando termina una magna hace otra así hasta completar un pliego.
2. Se pone la forma en la prensa (página acomodada) y hay uno que la acomoda y hace la presión, y cuando levanta hay otro que entinta.
3. Se ordenan en pliegos hasta completar un ejemplar y después los pliegos se cosen y finalmente el libro se encuaderna.

ASPECTO DEL LIBRO: Arriba titulillo, abajo foliación, numeración, signatura.

Margenes. Hojas preliminares: portada, dedicatoria. Prologo, colofón. Encuadernación de tapa dura de madera, después cartón blando y después cartón duro. El papel era hecho a mano, áspero y amarillento. Podía ser cortado o los bordes se dejaban rústicos.

TEXTO: EL ASPECTO DEL LIBRO (FEBVRE)

PRIMEROS INCUNABLES: tenían el mismo aspecto del manuscrito.

CARACTERES: según que tipo de libro era. Se utilizaba gótica en libros de matemática y ciencias y también legales, luego se empezó a implementar la romana con los humanistas. Aunque los humanistas querían imponer la romana como tipo oficial, los impresores ya tenían sus tipos góticos y los usaron hasta su desgaste, luego hicieron nuevos romanos.

ESTADO CIVIL DEL LIBRO: que nos muestra de quien lo diseño, quien lo escribió etc. Hasta ese momento existía el colofón con los datos del lugar de impresión. Lo nuevo es el incipit, una pagina para el titulo en la primera pagina, esto aparece porque era pagina siempre se llenaba de polvo y entonces pasaron la primera pagina del texto a la siguiente y en esa solo espacio para el titulo autor etc.

MARCA: aparece para mas fácil transporte, para la propaganda de las imprentas y se convierte en un sello de calidad.

PORTADA: cambia mucho. Al principio tiene solo el titulo pero después se agregan ilustraciones. Luego, la ilustración ocupa todo y el titulo queda abajo solo.

TAMAÑO: primeros incunables igual que los manuscritos pero después se fue mejorando: la escritura se empieza a separar, con el fin del mejor entendimiento.

Poco a poco se empiezan a utilizar mejor las paginas y el lugar en ella. A partir del siglo XVI con Manuzio se empieza a utilizar el libro portátil destinada a la lectura inmediata y fácil de transportar.

INDICADORES: el indice se empieza a utilizar para facilitar al encuadernador, al igual que la signatura que era una letra o registro que era la palabra de la siguiente pagina

ILUSTRACION: Al principio los impresos son iluminados por iluminadores como en los manuscrito.s pero a medida que las tiradas crecen este trabajo se hace mas pesado. Entonces se empieza a utilizar la técnica de grabado en madera o xilografía. Luego esta técnica se cambia por grabado en cobre que es mas duradero y tiene mejor definición

TEXTO: INNOVACIONES CULTURALES (SANDRA SZIR)

NUEVOS: el libro impreso se aparta del manuscrit. Nuevas formulas y técnicas

ALDO MANUZIO: Humanista. Produjo una serie de innovaciones gráficas

LIBRO DE BOLSILLO: fácil para transportar, para consultar y leer. Económicamente accesible y transportables

EDITORES HUMANISTAS: abandonan los viejos modelos. Aparece la tipografía romana, y también la itálica o cursiva que entrada mas en la hoja. Se le da importancia a la elección del papel y la encuadernación.

LIBROS SIN ORNAMENTOS NI ILUSTRACION: elementos clásicos propios obviamente del clasicismo.