

La Historia de la Belleza

De Umberto Eco

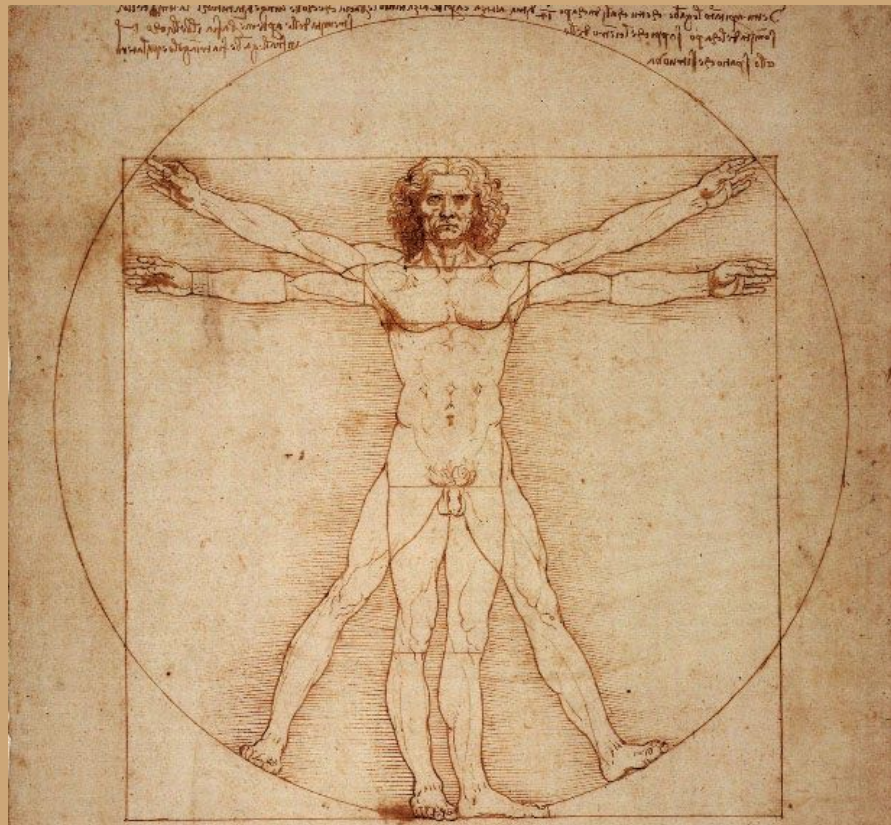
Por Alexia Rosas

Cuando primero se besan y se
manosean y ya después son novios.

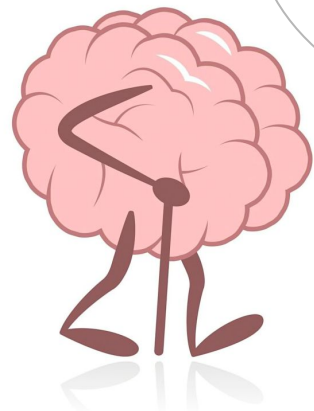
Capítulo III (3)

La belleza como proporción y armonía

El número y la música

El sentido
común
dice

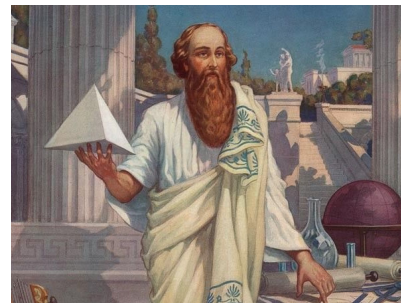

Una cosa es bella
cuando es
PROPORCIONADA,
cuando nos ofrece
deleite en COLOR y
LUZ

**Visión
estético-matemática
del universo**

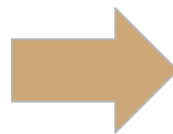
“Las cosas existen porque están ordenadas están
ordenadas porque en ellas se cumplen las leyes
matemáticas, que son a las vez condición de
existencia y belleza”

Límites Orden Reglas

“El principio de todas las
cosas es el número”
- Pitágoras

**¿Cómo
que
cosas?**

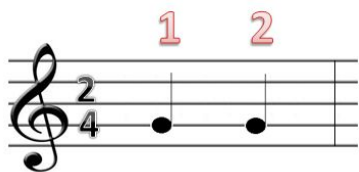
La música y La arquitectura

Las distancias
entre los
intervalos

**Están regidas
por los números**

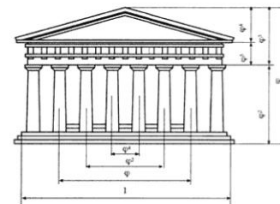
Las dimensiones
de los templos griegos

El ritmo

Los intervalos en las
columnas

O relaciones entre la
fachada se regulan
como los intervalos
musicales

El cuerpo humano

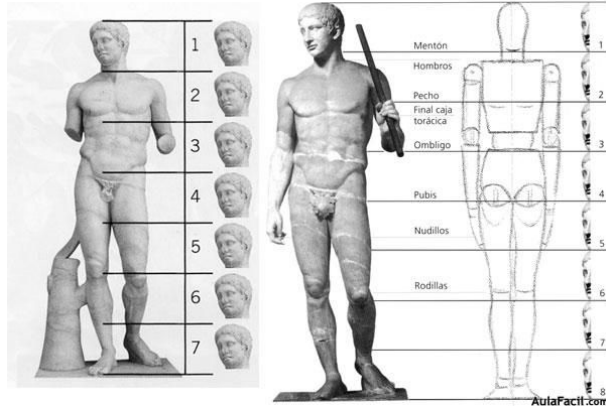
La armonía consiste en la oposición (los contrarios)

Mira mano, la **armonía** no es la ausencia de contrastes, sino **EQUILIBRIO**

Heráclito

De aquí surge la **POLARIDAD** (2 aspectos contradictorios pero se vuelven armónicos porque se contraponen en simetría)

Se adaptan también al cambio de perspectiva : un equilibrio orgánico

La simetría del cuerpo

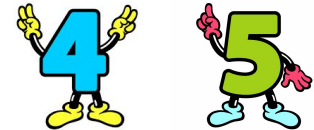
Era la justa repartición de iguales senos, brazos, piernas.

La proporción eran fracciones exactas de figura:

- El rostro es $\frac{1}{10}$ de todo el cuerpo
- La cabeza $\frac{1}{8}$ del tórax.

En la edad media

No se aplica la mate a las proporciones. Predomina lo espiritual. Parten de la idea del origen platónico: "Tal como es en la naturaleza es en el arte: y la naturaleza se divide en 4 partes

Se convierten en números de perfección moral y místicos

El cosmos y la naturaleza

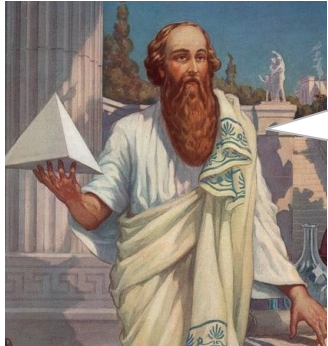
Pitágoras era un loquito música, para él TODO está relacionado con esta.

Seguidores de pitágoras

El cuerpo y alma están sometidos a las reglas de los fenómenos musicales

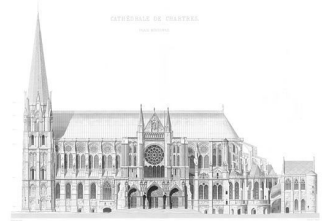
Matemática estética

La distancia entre planetas y tierra producen música dulce

La belleza aparece en el mundo cuando la materia creada se diferencia por peso y por número, se inscriben sus límites figura y color

“Dios a dispuesto a las cosas según orden y medida”

Escuela de Chartres

Las otras artes = la pintura

La pintura TAMBIÉN
intenta ponerse a la altura
matemática de la música.

Los renacentistas
comprendieron que una
buena y precisa
perspectiva era bella y
agradable.

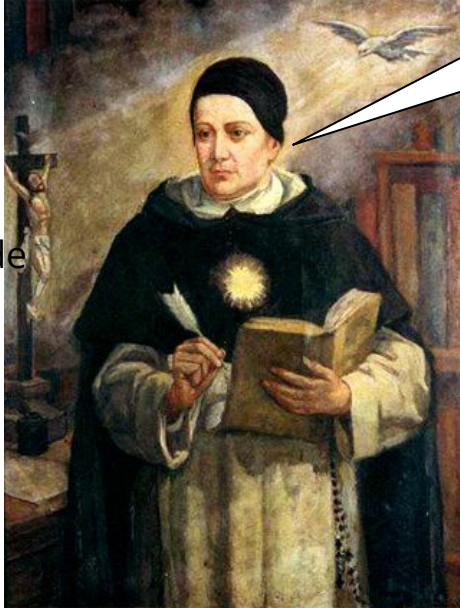
La adecuación al fin

En el pensamiento medieval..

No basta sólo la proporción sino también la INTEGRIDAD y CLARIDAD

Tiene cara de traumatado o soy yo?

Tomás de Aquino dice..

Color

Color nítido

Proporción

Es un valor ético.
Se debe adecuar al fin para el que está destinado

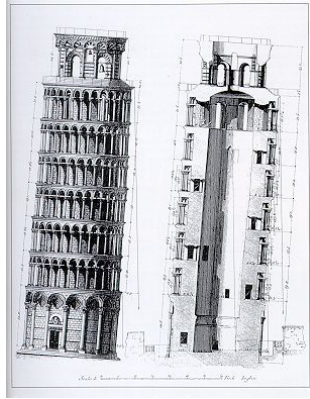
Integridad

Cuerpos mutilados NO son bellos

Ejm: Tu iphone que no prende es feo porque ya no sirve para su función llamar

La proporción en la historia

La relación entre teoría y realidad.

Lo que se busca

Lo que se tiene

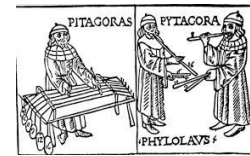
Gran diferencia entre lo ideal proporcionado y lo que se representaba así.

Diferentes ideales de proporción

Escultores griegos
y Policleto

Proporciones musicales
de Pitágoras

La idea de
proporción puede
ser cuestionada.

Aplicarlas sin conocer la
matemática

Negarse (Burke)

Capítulo VII (7)

La belleza mágica entre los siglos XV y XVI

Un dilema de la belleza: entre imitación e invención

La belleza... ¿qué es?

dilema

¿Imitación de la naturaleza?

Imitación de la naturaleza según reglas
CIENTÍFICAMENTE
verificadas

¿Invención de la naturaleza? ?

Contemplación de un grado de perfección sobrenatural, no perceptible visualmente

El artista

Creador de novedades e imitador de la naturaleza

El simulacro

**Artista
representativo:**
Jan Van Eyck

Usar la perspectiva implica la
coincidencia de

Imitación

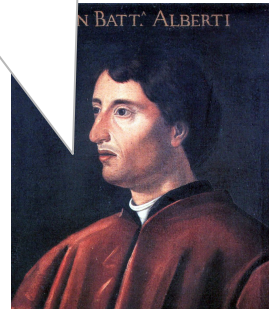
“La realidad (el
paisaje, la
persona) es
reproducida...”

...pero a la
vez...

Invención

... según el punto de
vista subjetivo del
observador, que en
cierto sentido añade
la exactitud del objeto
la belleza
contemplada por el
sujeto.

El cuadro es una ventana
y la perspectiva
multiplica los planos, el
espacio está ordenado y
llenos de color y luz

Leon Battista Alberti

Las Venus

Como que la chica y el
pianista eran reales
PERO EL FONDO NO, era
inventado

Capítulo IX (9)

De la gracia a la belleza inquieta

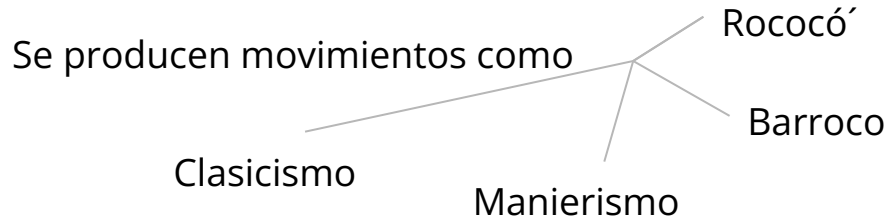

Hacia una belleza subjetiva y múltiple

Antes: —————> Teoría del renacimiento —————> Belleza = proporción

Ahora:

Un fluido de
procesos
culturales
penetra las arte y
sociedad

El manierismo revierte al Renacentismo:

- Hay armonías inquietantes y no previstas.
- El no saber se expresa con un aspecto oscuro y melancólico (no en la tranquilidad)

Renacimiento

Manierismo

Manierismo

Rompe las reglas de la
belleza clásica

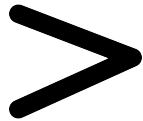

¿Por qué?

La encuentra vacía (sin alma)

Ahora importa más...

Imaginación

Inteligencia

Arcimboldo

Sorprende,
divierte,
inesperado.
Se aleja de las
reglas de
proporción

Se privilegian las
figuras animadas.
La figura S,
serpenteante

Expresa un
desgarramien
to del alma

La crisis del saber

El hombre ya NO es el centro de universo (teoría corperiana)

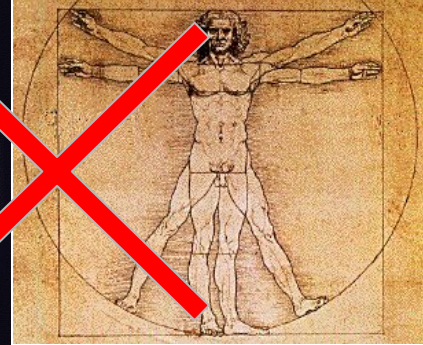
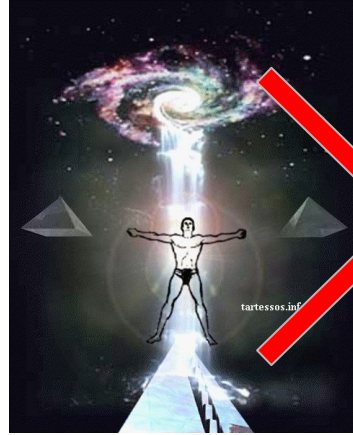
¿Que les hace notar ello?

Las guerras, las crisis políticas y económicas.

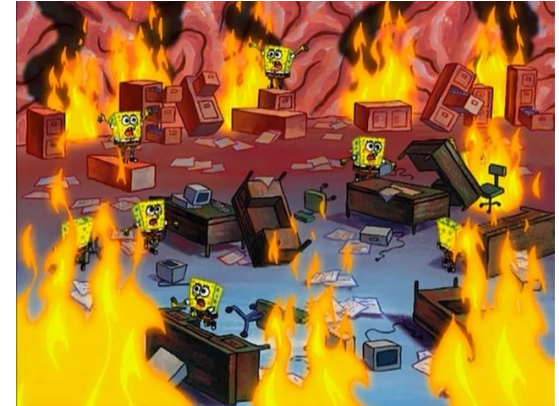
El universo NO ha
sido creado a la
medida humana

El hombre NO es
dueño

Esto desencadena
una crisis
humanista y
renacentista.

La melancolía

Aquí la geometría tiene un alma y la melancolía una dimensión intelectual

Agudeza, Wit, conceptismo

Mentalidad barroca:

Imaginación exacta y efecto sorprendente que tiene varios nombres

La agudeza

Exige mente despierta, ingeniosa, capaz de ver con la facilidad del ingenio (wit) conexiones invisibles al ojo común

Belleza

conceptuosa

Espacios perceptivos nuevos

Representante: Gracián

Belleza sensible

Belleza asignificante e informe

La tensión hacia lo absoluto

En el BARROCO....

La belleza está más allá
del bien y del mal

Se puede expresar:

- Lo bello a través de lo feo
- Lo verdadero a través de lo falso
- La vida a través de la muerte

Tema obsesivo:
La muerte

**Guía a un más allá o se
carga de tensión**

Capítulo XI: Lo sublime

Una nueva concepción de lo bello

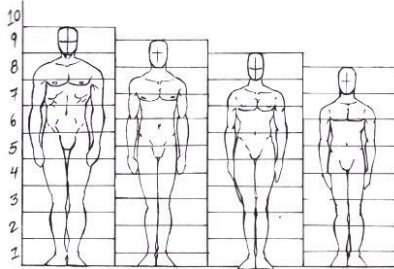
La nueva concepción de lo bello

Como cambia todo (es como un recuento)

Belleza (neoclasicismo)

Bello es...

- Unidad de variedad
- Proporción
- Armonía

Siglo XVII

Nuevos términos:

Genio e
imaginación
(Para quien
produce la obra)

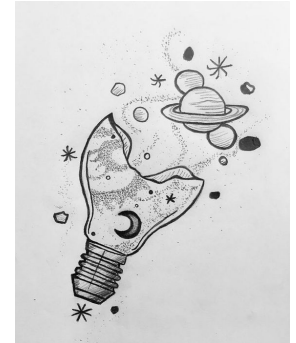
Gusto
(Para quien
sabe apreciar)

Siglo XVIII

"Lo bello es como lo
comprendemos"

Efectos que produce

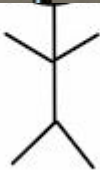
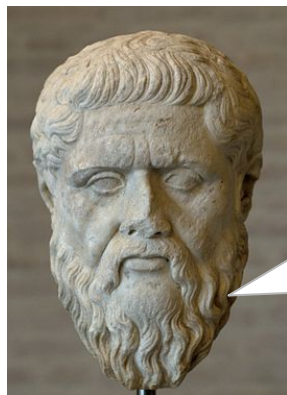

Lo bello entra a ambientes filosóficos y ahí se
abre la idea de lo sublime

Lo sublime es el eco de un alma grande

Pseudo-Longino

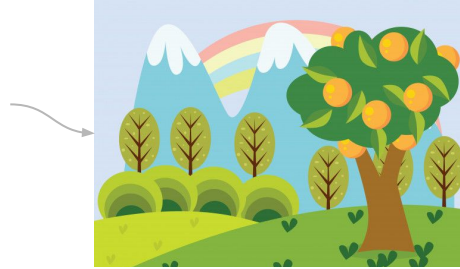
Lo sublime es una expresión de grande y nobles pasiones, que implican una participación sentimental tanto del sujeto creador como el sujeto que goza el arte.

Como en las tragedias griegas

Lo sublime en la naturaleza

Idea de lo sublime
vinculado con la
naturaleza

Se divide el placer estético entre lo bello y lo sublime

Se considera que la experiencia del viaje a las montañas...

- Eleva el alma a Dios
- Suscita grandes pensamientos y pasiones

Viajeros buscan lo exótico, lo diferente, lo interesante, lo SORPRENDENTE

La poética de las ruinas

Gusto por las
construcciones
góticas

Son desproporcionadas
e irregulares (no
renacentista)

Las ruinas
clásicas

Valoradas por su
uniformidad e incompletas
por la vegetación salvaje
que la cubre

Lo gótico en la literatura

La novela gótica poblada de...

Monasterios
decadentes

Subterráneos
inquietantes

Delitos tenebrosos

Fantasmas

Florece la
poesía del
cementerio

Fúnebre
Erotismo mortuorio

¿Por qué surge?

PORQUE el horror provoca placer. Y el placer se relaciona con lo bello

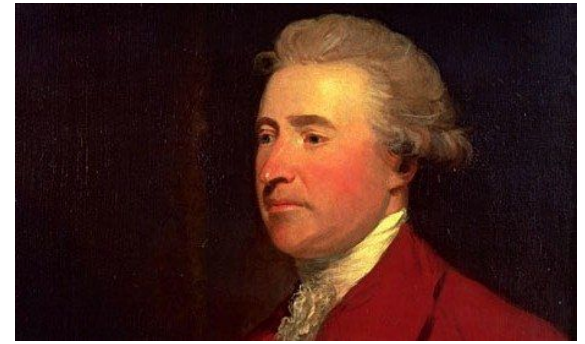
Según algunos filósofos y sus conceptos y
puntos de vista sobre lo sublime...

Edmund Burke

Obra que más
difundió la
literatura

“El **TERROR** es fuente
de lo sublime porque
suscita la emoción más
fuerte del alma”

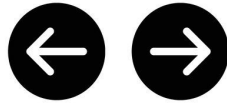
¿Cómo cha puede ser agradable el
terror?

- Cuando nos toca dms cerca

Opone (dice que son diferentes)

La Belleza

Cualidad de los objetos que
suscitan **AMOR** a través de
los sentidos.

Lo Sublime

Amplitud de
dimensiones:

- tosquedad
- Negligencia
- Solidez maciza
- **Tenebrosidad**

Próspera del **TERROR** y
deja vacío, soledad y
silencio

Kant

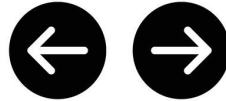
“El **sublime** se experimenta con la **naturaleza**”

Lo bello —————> Placer sin interés

Distingue 2 tipos de sublime

**Sublime
matemático**

**Sublime
dinámico**

Surge de la infinidad: querer algo que no podemos poseer

Una tempestad. Nos vemos humillados contra la naturaleza

¿Qué es lo sublime?

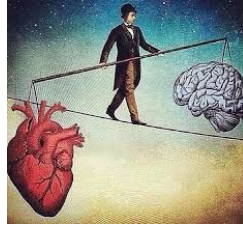
Es un objeto ante el cual nuestros sentidos perciben sus propios límites y a la vez nuestra razón siente superioridad e independencia ante los límites.

Capítulo XII: La belleza romántica

¿Qué es?

Belleza originada
entre el vínculo de
razón y sentimiento

**Reunión conjunta entre las
contradicciones o antítesis**

Vida/muerte
Finito/infinito
Entero/fragmento
mente/Corazón

Belleza y melancolía. reflexión e impulso se complementan

La belleza
romántica
expresa un
estado de
ánimo

Será retomado
por el
surrealismo

La belleza ahora es lo
informa lo caótico

Belleza romántica y belleza novelesca

Los héroes de la
belleza romántica
(literatura) logran
resistir las
pasiones

Para el hombre
romántico **la**
muerte misma
tiene su
fascinación

Belleza trágica en el que el protagonista está
indefenso

La belleza romántica
hereda la PASIÓN y
experimenta en sí
misma la relación del
individuo con el
destino

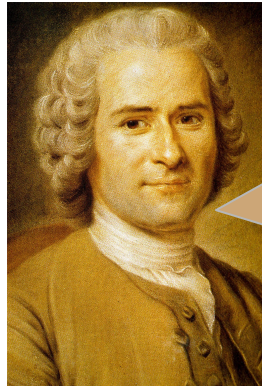
La belleza vaga del “no se que”

Movimiento emocional en el espectador

cuando le enseñas a tu amiga una foto del que te gusta y te dice que esta bien feo

No se describe, se experimenta lanzándose a su interior

Esta se opone al clasismo de la belleza. Esta se dirige por el sentimiento, la espontaneidad. No la razón

El hombre romántico pasea por la noche

Romanticismo y revolución

Malestar sobre el mundo aristócrata y clásico.

¿Por qué?

→ Es considerado frío y estrecho

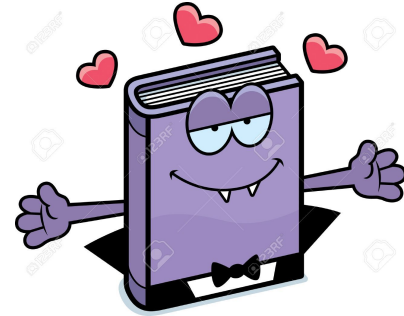
Oposición contra la razón despótica
(forma de gobierno monárquica) de los soberanos ilustrados

El hombre romántico tiene una rebelión interior al
NEGAR LAS REGLAS

Vive la vida como si fuera una novela

Verdad, mito, ironía

Los románticos buscan una belleza dinámica

De lo feo puede surgir lo bello y viceversa

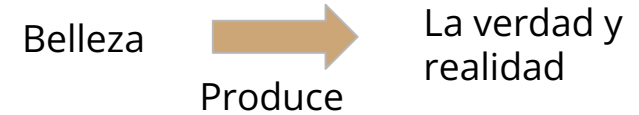

Los escritores románticos quieren crear una nueva mitología que reemplace a los de los griegos

Para los griegos:

Para los románticos:

Ironía romántica tiene sus raíces del método de los diálogos de Sócrates

Se presentan 2 puntos de vista opuestas sin una selección preconcebida

Turbio, grotesco, melancólico

Pintores prerrafaelistas

Se valoran
por su
propensión
a lo turbio y
macabro

Lo feo no es la negación
de la belleza, es la otra
cara.

Victor Hugo (escritor de los miserables y más) es el teórico de lo grotesco y ofrece gran cantidad de personajes.

Romanticismo lírico

Ópera del siglo XIX tiene sus representaciones románticas de la belleza.

Verdi: imita territorios de las tinieblas, satánicos o caricaturesco

Rigoletto Wagner: acentúa el vínculo entre la belleza y muerte en sentido pesimista

Capítulo XIII: La religión de la belleza

La religión estética

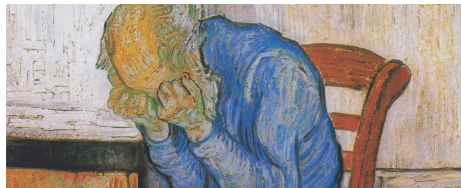
Contexto: Industrialismo,
ideas democráticas

Siglo XIX

El artista está oprimido.

¿Por qué?

Por las grandes ciudades,
nuevas clases sociales
que no les importa la
estética.

Surge el ARTE POR EL
ARTE (religión de la
estética)

Por eso.. Decide ser
DIFERENTE

La belleza es un valor
superior que hay que
materializar

Se separan

Arte

Moral

Se debe vivir la
propia vida como
arte

El dandismo

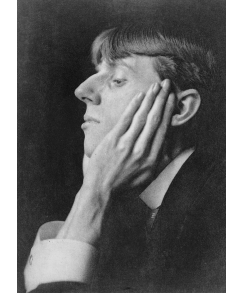
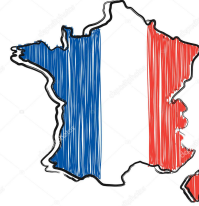
Es el culto por lo excepcional.
Su historia en el siglo XIX

Las primeras décadas

El amor y la
belleza se
manifiestan
en el buen
vestir y los
buenos
hábitos

Se expande a
francia

Regresa a Inglaterra y es
practicado por Oscar Wilde y
el pintor Aubrey Beardsley

¿Qué es?

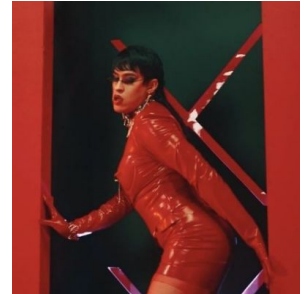
Es
dedicarse
al culto de
la vida
pública

NO es
una
rebelión
contra la
sociedad

Sino que sólo se
opone a los
prejuicios y
costumbres
corrientes

La carne, la muerte, el diablo

El dandismo asume también retomar un catolicismo tradicional y reaccionario contra la modernidad

Atracción a fenómenos
sobrenaturales

Satanismo

Canibalismo

Magia oculta

El arte por el arte

Se revaloriza...

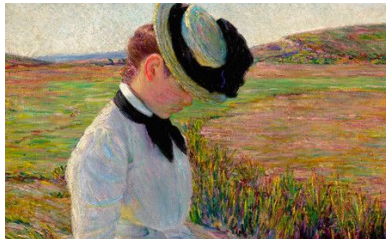
Lo estético en lo social

Vínculos entre

- Moral y Arte
- Belleza y verdad

En los impresionistas se estudia la luz y el color

Segunda mitad del Siglo XIX

La palabra
justa
proporciona
armonía y
necesidad
estética, por
eso me
entregue a su
culto

Flaubert

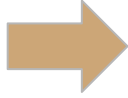
El arte y la creación
de belleza es
artificial

Se reconoce a los
paisajes, gente
humildes y la fatiga
de los campesino

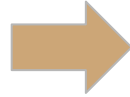
Arebours

Materializa lo bello violentando la naturaleza

Rescatan el
Renacentismo

Sueños
cruels y
enfermos

Se busca la fisionomía
imprecisa del andrógino,
no se define los rasgos
hombre o mujer

Decadentismo

Sensibilidad
decadente

Idea de belleza
que nace de

Alteración de las
fuerzas
naturales

Vive
obsesionad
o por

La flor

Sentido de fragilidad
y corrupción que
invade el mundo
vegetal

El simbolismo

Movimiento literario y artístico más significativo del decadentismo

Sentimientos de

Desfallecimiento

Agotamiento

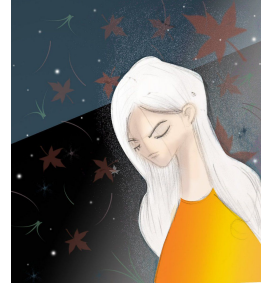
La naturaleza es un bosque de símbolos

El poeta es el que descifrá el lenguaje

Técnica adivinatoria en la propia vida del autor

El desorden de los sentido es el camino para llegar a la evidencia. Esto puede causar DOLOR, pues el ideal estético tiene un precio

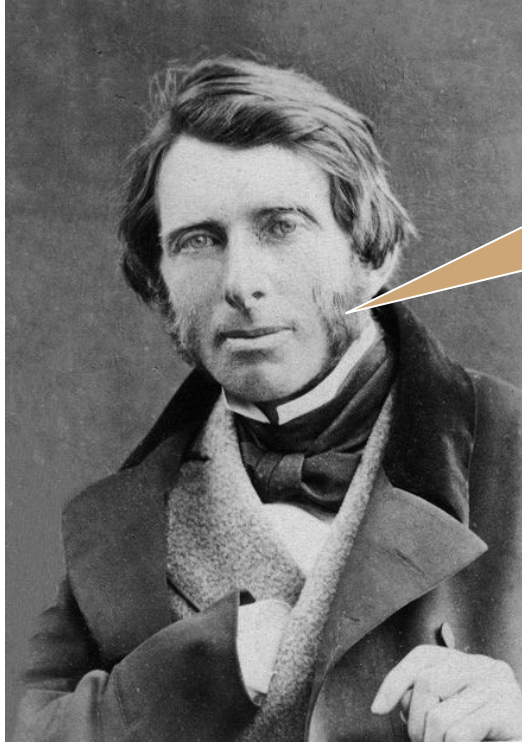

PERO.. para acceder hay que acercarse a lo tabú, a los abismos del mal y del desorden.

Para que surjan acercamientos fecundos , alucinaciones reveladoras

El misticismo estético

Ruskin

El amor a la
belleza venera
el milagro de la
naturaleza

Puntos de
discusión

La tensión platónica
hacia la belleza
trascendente

El sentido de misterio

La reivindicación del
arte medieval y anterior
a Rafael

“Pinta solamente lo que tu
corazón dicta, y pinta
simplemente, Dios está en todas
las cosas, Dios es el amor”

El éxtasis de las cosas

¿Qué es epifanía?

- Manifestación de una cosa.

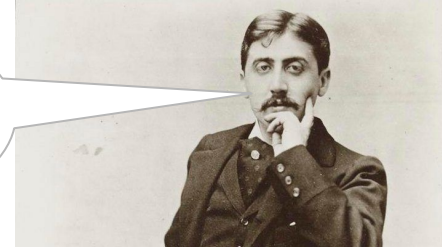

En esta obra se habla de la visión epifánica: "En algún momento del día una situación golpea nuestra atención y las cosas se ven bajo una luz nueva"

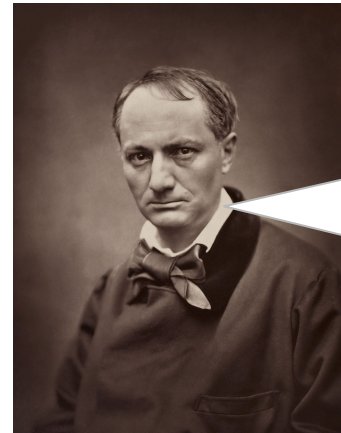
La epifanía es un éxtasis sin Dios, un éxtasis materialista

Solo el arte nos permite comunicarlo

A una imagen o a un sabor lo asociamos a un recuerdo de otra imagen, a través de la "memoria involuntaria"

marcel proust

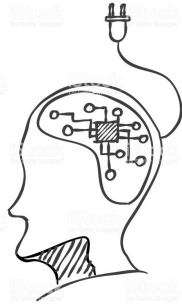
Blaudariere

Todo el universo visible no es más que un universo de imágenes y de símbolos a los que la imaginación (el arte) condene un lugar y un valor relativo

La impresión

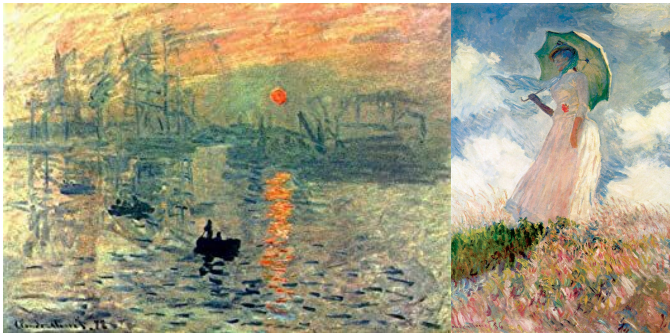
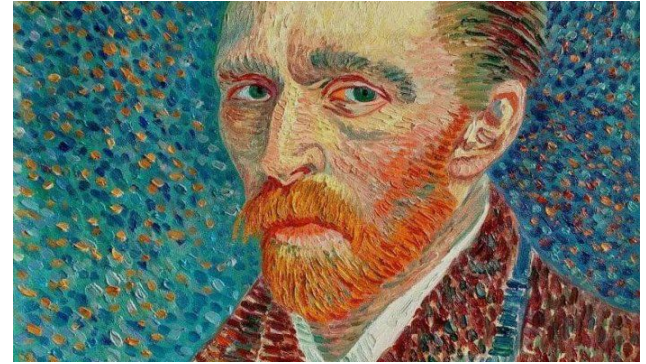
Plasmar al primer golpe lo que se ve.
ANTES que intervenga la inteligencia y la razón

- Manet

Quiero plasmar algo eterno en mis figuras a través de las vibraciones de color

- Van gogh

Cada cuadro mio es una "Impresión".

- Susanne Monert

Revelar el alma de la manzana, su ser manzana.

- Cezanne

