

La historia de la fealdad

Umberto Eco

Por Alexia Rosas

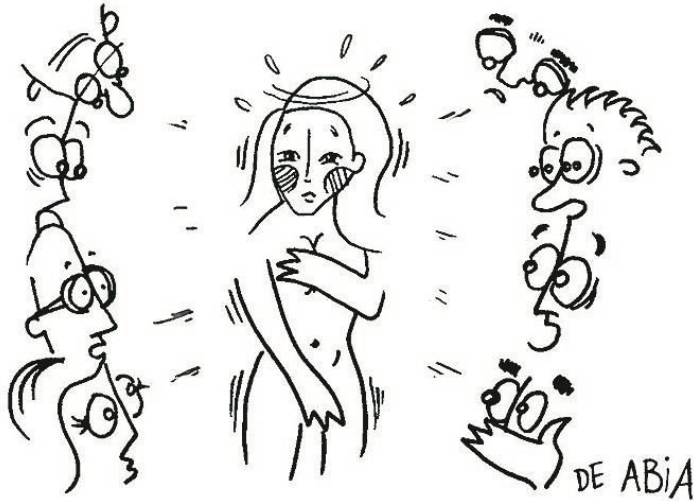
Capítulo V

Lo feo, lo cómico, lo obsceno

El pudor

Instinto o deber de abstenerse por exhibir o referirse a ciertas partes del cuerpo o actividades.

Lo obsceno

Gusto por la violación del pudor . Se manifiesta por la rabia o ganas de provocar. Lenguaje o comportamiento.

Nos puede hacer reír lo obsceno

Los carnavales

Forma del pueblo para poder burlarse del poder feudal (sin que se ofendan).

El carnaval es el momento de subvertir todo orden social y las jerarquías.

“TODO” se permite.

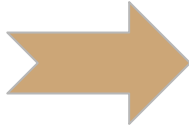

La liberación renacentista

Lo obsceno plebeyo

Pasa a

A las cortes reales

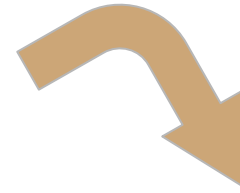

Los personajes grotescos se vuelven gloriosos

Lo obsceno entra en una nueva fase:

Penetra en las clases altas y ya no es visto como desagradable sino como una arrogante invitación al goce

Las chocacherrias
(el mal gusto o lo inapropiado)

La literatura culta

Se convierte en la sátira de los sabios y de los hábitos eclesiásticos

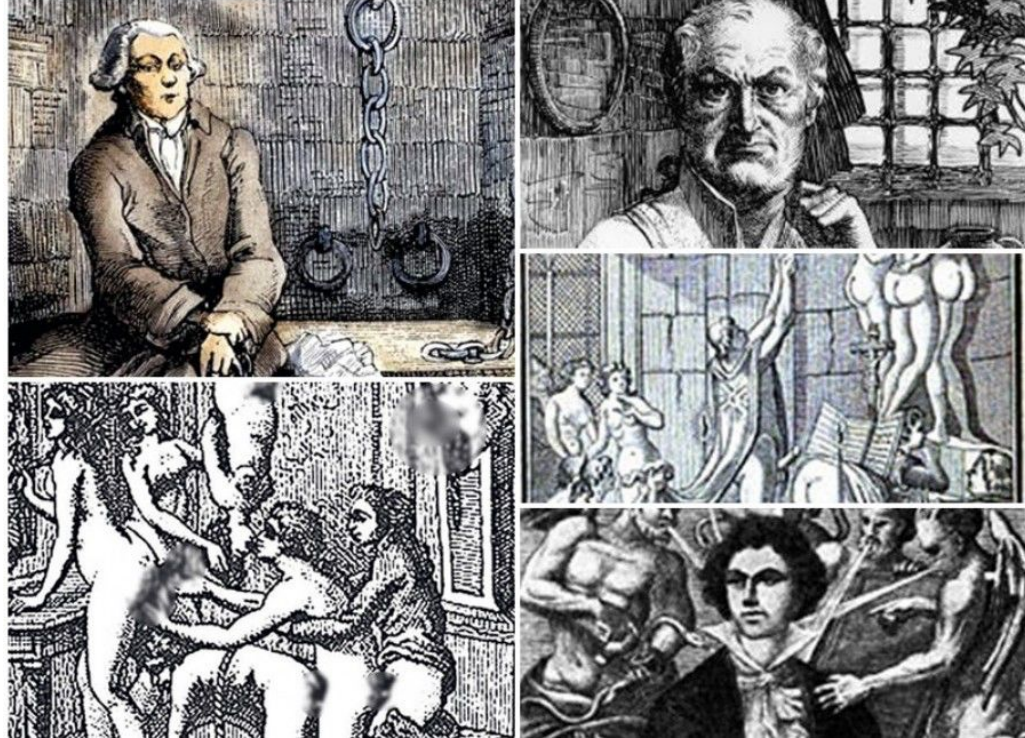

Sade

Este escritor recupera todos los rasgos más repugnantes.

El se va en flor y excede los límites. Tiende a la enormidad o lo insostenible.

Influye en los escritores del siglo XIX y XX, para destruir los tabúes y aceptar los aspectos de la corporiedad.

La caricatura

Una forma de lo cómico.
Le quita al hombre su dignidad y equilibrio

Representar una persona real o un grupo social, exagerando un aspecto del cuerpo para burlarse o señalar un defecto físico.

No todas degradan, algunas destacan por su característica positiva “interior”

La caricatura es una redención a lo feo, ya que no solo pone evidencia a la **desproporción**, sino la exageración.

“Se trata de una hermosa representación que hace uso armónico de la deformación”

Rosenkranz

Capítulo VI

La fealdad de la mujer entre la
Antigüedad y el Barroco

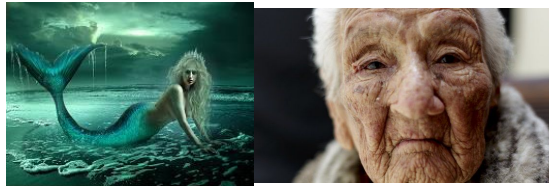
La tradición antifeminista

Edad media y época barroca

La mujer y fealdad se manifiesta en la maldad interior o el nefasto poder de seducción

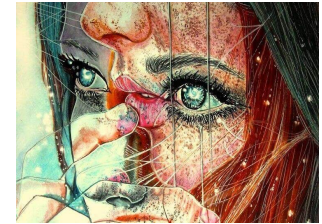
Edad media: Lo no humano y la vejez era muy criticado.

Renacimiento:
La mujer fea es signo de burla y diversión

Barroco:
se revaloriza las imperfecciones femeninas (atracción)

En el Renacimiento:
El marchitamiento de la mujer anciana se convierte en reflexión y melancolía sobre una belleza en declive

Manierismo y barroco

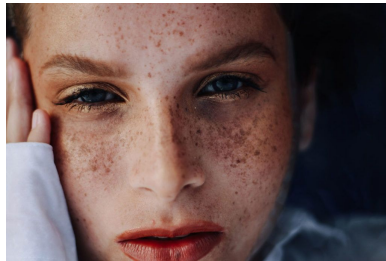
En el manierismo la deformación **está justificada por ir en contra de las reglas del Renacimiento**

Se prefiere lo expresivo frente a lo bello.

Sobre la mujer...

Ahora las imperfecciones son elemento de interés

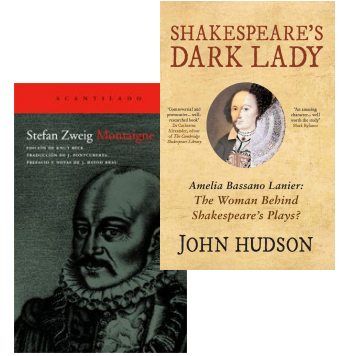

Poesía barroca

Se elogia a la enana, la jorobada, la bizca, la picada de viruela, etc

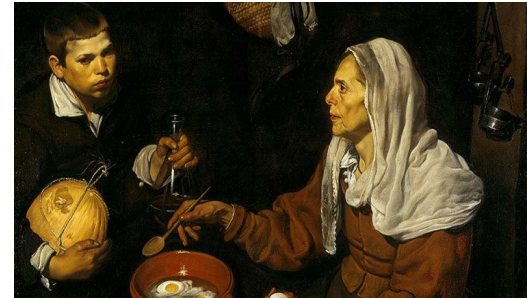

En el barroco **importa lo que pueda producir asombro** y se explora el mundo de la violencia, la muerte y el horror.

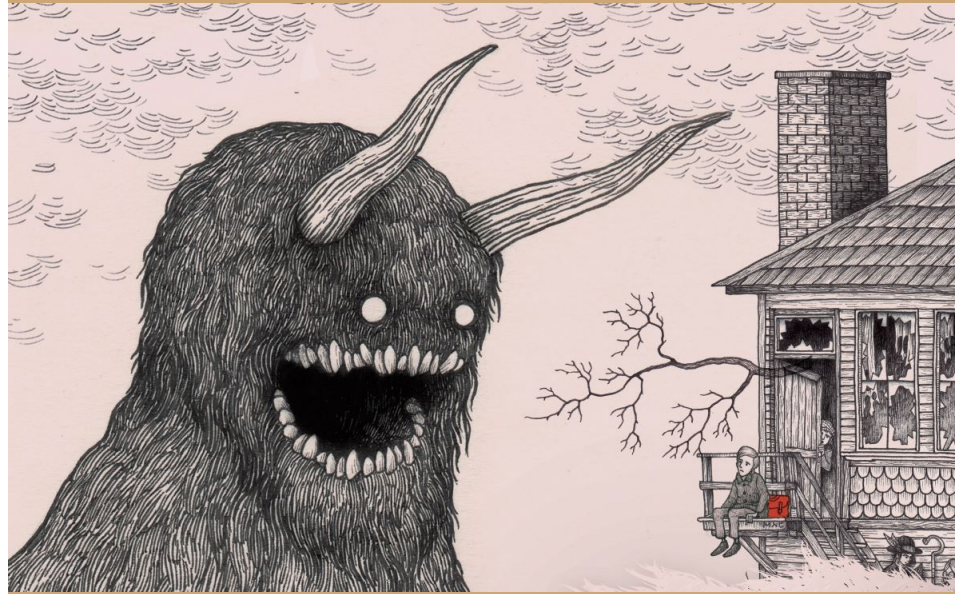
Compresión por los defectos humanos

Ya no es burla, sino una muestra de la enfermedad o la acción fatal del tiempo

Capítulo IX

Physica curiosa

Partos lunares y cadáveres destripados

Los monstruos retornan a la edad media

2 tipos

Monstruos auténticos

Eran individuos de raza
NO humana, por lo
general nacidos de
padres iguales a ellos

Portentos

Acontecimientos
prodigiosos NATURALES
Como: hermafroditas,
niños con 2 cabezas,
siamesas, etc

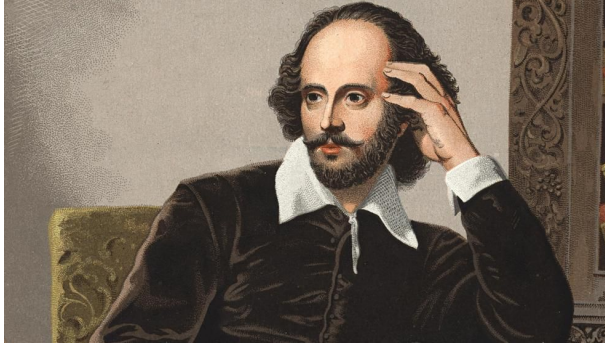
La **deformidad** ya no
se considera
desagradable sino
**intelectualmente
excitante**

Interés
científico

Ejemplos

Shakespeare crea lo bello y lo feo sin separarlo y con la misma exuberante riqueza

El arte se vuelve a los cuerpos seccionados en los anfiteatros y una muestra hiperrealista triunfa en los museos de cera anatómicos

“Physica curiosa” - Caspar schott
En este libro se describen decenas de monstruos típicos de la época

Fisiognómica

Pseudociencia que asocia los rasgos del rostro u otros órganos a características morales

Para aristóteles..
Pies grande = valiente?

Las clases bajas y oprimidas tenían comportamientos malos

De ahí el prejuicio sobre
"Lo feo es malo por naturaleza"

Hombres crueles,
lujuriosos = dientes
salidos y ojos??!

El antisemitismo

En los rasgos del
judío

En el siglo XIX y XX fue
fatal y porque se basó
solo en la raza

Capítulo X

Redención romántica de lo feo

La filosofía de lo feo

Obra Laocoonte

Fue la primera reflexión sobre lo feo por Lessing (1766)

Esta escultura no podría conciliar el dolor de la muerte con la belleza, por eso es más una estética de lo feo

Lessing (1766)

Es por ello que el desarrolló un estudio sobre lo feo, analizando sus diferentes expresiones en el arte y reflexionan sobre la dificultad de representar en el arte lo que provoca repulsión

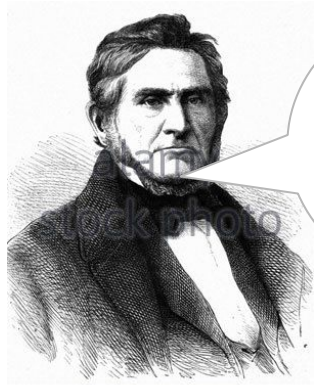
En este siglo...

Aparece lo sublime
y se da un giro importante a lo que se considera feo, desagradable y horrendo

La búsqueda de lo bello se aparta de las reglas

Pensadores sobre lo feo

Lo feo
aparecerá
como parte
integrante de
lo bello

Weisse

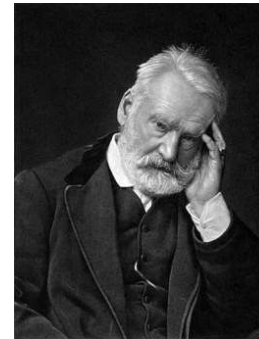
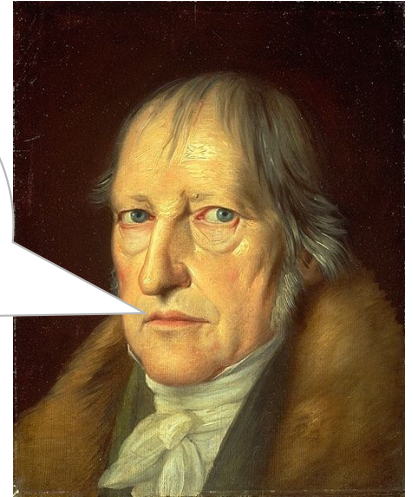
El hace una fenomenología (estudio)
que va desde todo lo considerado feo
hasta las caricaturas que en su
deformación se vuelve bella gracias al
humorismo que la exagera hasta lo
fantástico

Rosenkranz

Hegel

Cuando lo feo
irrumpe en la
iconografía
cristiana entra en
colisión con lo
bello

Victor Hugo

El muestra la
exaltación más
romántica de lo feo.
“La nueva estética es
lo grotesco, la fuente
más rica que ofrece la
naturaleza para la
creación artística”

Feos y condenados

Schiller

Es normal que lo que es triste, terrible e incluso horrendo nos atraiga con una fascinación irresistible. Por eso las escenas de dolor y terror nos provocan a la vez rechazo y atracción

Esto permite que..

Se desarrolle la
NOVELA GÓTICA
que posee

Feos e infelices

Frankenstein

El hombre que se ríe

Los engendro de Victor Hugo

como Quasimodo

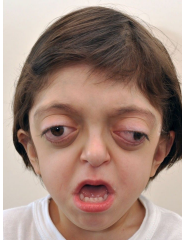
Aunque más infelices son las mujeres feas como la "Fosca de Tarchetti"

Infelices y enfermos

La enfermedad lleva consigo la fealdad. Aunque...

Pintores consideran FEO la enfermedad que deforma

Pero las otras enfermedades como tisis o estados febriles, dan al organismo un aspecto etéreo (extremadamente delicado) y bello

Decadentismo

Movimiento artístico que retrata la decadencia física

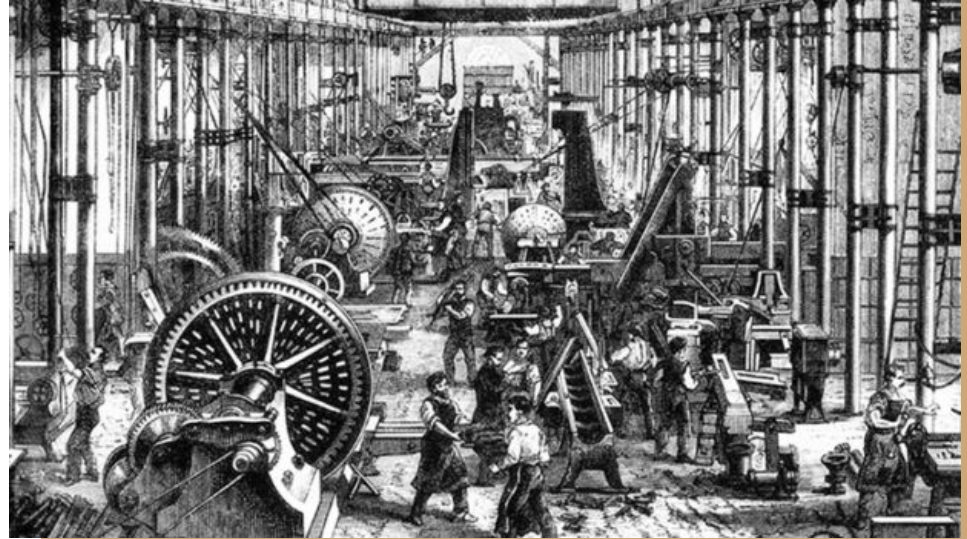

La fascinación por la enfermedad se da en el retrato de una enfermedad que sea lenta, con realismo, vulnerabilidad, causado por la vejez o pobreza

Capítulo XII

Torres de hierro y torres de marfil

La fealdad industrial

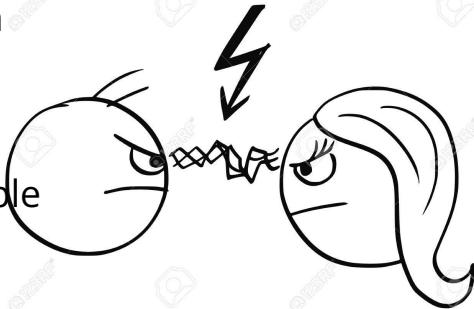

Con el desarrollo industrial se vivirá la discusión si aceptar los materiales como el hierro o cristal O rechazar estas novedades tecnológicas.

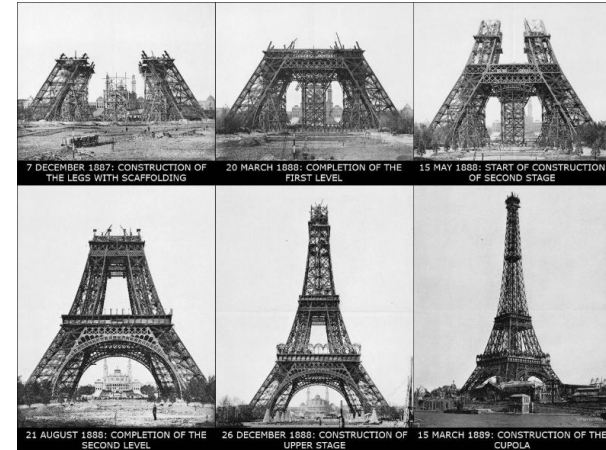
La torre Eiffel fue un gran ejemplo de estos, ya que al ser hecho completamente de hierro fue rechazado y odiada por muchos artistas.

Debate entre...

Algunos se entusiasman con el tren a vapor como monstruo bello y horrible

Otros quieren volver a la forma de producción artesanal, creatividad alegre

La belleza es el único fin en el arte y
hacer de la propia existencia un arte
también

El decadentismo y la lujuria de lo feo

Ante un mundo opresivo

El artista ahora va a preferir
ser marginado, aristócrata,
distinto o maldito

Algunos decadentes toman como
devoción al satanismo, prácticas de
magia y evocaciones diabólicas.

Película
sobre una
violación

También sadismos,
sadomasoquismo,
apología del vicio.

Se redescubre...

De la edad media

Lo demoníaco,
los balbuceos en
latín

Del Renacimiento

La figura
ambigua del
andrógino

En la mujer

El pecado, la
corrupción, las carnes
descompuestas, la
necrofilia

Capítulo XIV

La fealdad ajena, lo kitsch y lo camp

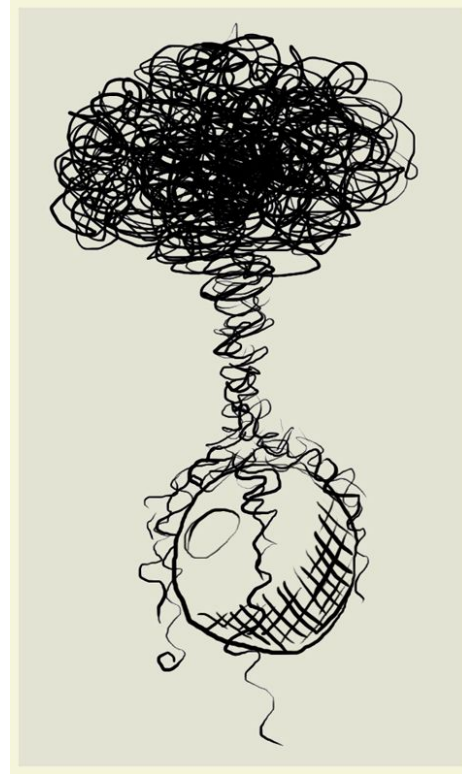

La fealdad ajena

Las obras de arte resultan difíciles de apreciar en la actualidad.

Lo que es bello o feo depende de la cultura y la época.

Fueron muchas obras que fueron criticadas en su momento por adelantarse a la época.

Lo kitsch

Proviene de los americanos que buscaban experiencias o productos estéticos fáciles

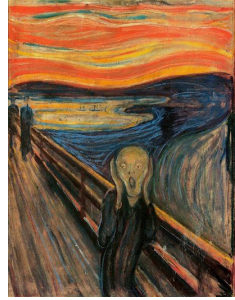
Las clases altas quieren ridiculizar a las bajas y crean diferencias en el arte

Les gusta el Buen arte

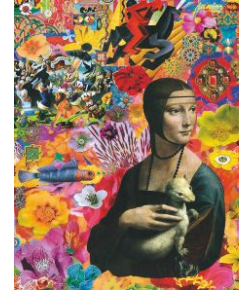

Les gusta el mal arte

Arte

Kitsch

A los que les gusta lo Kitsch están presenciado una experiencia elevada. Un arte para cultos y otro para incultos

Los que aprecian lo kitsch no aprecian las obras de museo o "PEOR" no le encuentran diferencia con las obras Kitsch

Características

Tiene un efecto pasional en vez de permitir una contemplación desinteresada

Imita el efecto de la mitación

Ejemplos de Kitsch

Art pompier

Odaliscas

Desnudos de divinidades clásicas

Arte de fines del XIX

Lo camp

Se caracteriza por tener cierta exageración y marginalidad, incluso vulgaridad

Surge como signo de reconocimiento que los miembros de las élites intelectuales, que su “Gusto refinado” pueden tener mal gusto

Es un amor por lo excéntrico,
por las cosas-que-no-son.

Relacionado
con la
ambigüedad
sexual

Presentan un ejemplo contra natura

Sería como el dandismo contemporáneo

Más sobre lo Camp....

Lo camp puede ser Kitsch. PERO no todo lo Kitsch puede ser camp. PORQUE lo camp NO se identifica como Arte malo (lo kitsch si)...

...porque entre la lista de los artistas puede estar Guidi, Erté, algunas óperas de Mozart, etc)

"Lo camp es bello porque es horrible"

Origen en lo manierista, lo barroco

Sontag

Es cambiante con el tiempo: lo que era feo hoy, puede que sea bello mañana

Ejemplos de camp

Grietas falsas en los muros

La ropa femenina de los años 20

Lo comics

Una mujer con un vestido confeccionado con tres millones de plumas

King Kong

Dato extra: La anterior Gala del Met (museo metropolitano de New York) fue del tema “CAMP”

Capítulo XV

Lo feo hoy

Lo feo hoy

Depende de las épocas y culturas

Lo feo es una manera de denunciar el mal

Contradicciones actuales...

Monstruos feos pero tiernos???

Happenings actuales

Los artistas infringen algunas mutilaciones contra su cuerpo para denunciar atrocidades en el mundo

Pero también dispara ventas porque es excitante e interesante

Lo feo y bello simultáneamente

Hoy se vive lo feo y lo bello a la vez y no como oposición. Es una forma de vivir neutra.

Ejemplos:

- En la filosofía Cyborg: Ser humano que tiene varios aparatos mecánicos o electrónico en vez de órganos.
- Ir al casino (donde todo es con belleza clásica casi) y luego ir a un museo a ver vanguardias.

Conclusión final

Todos los días vemos imágenes feas tanto morales como físicas y nada de esto puede ser tratado de transformarse en un objeto de placer estético. Por eso las representaciones feas han persistido durante toda la historia porque en contra de querer mostrar solo lo bueno del mundo, no se puede reducir algo tristemente maligno. Por eso las imágenes del libro (la historia de la fealdad- de Umberto Eco) tratan de invitar a comprender la deformidad como drama humano.