Tema 4. *Los primeros sistemas: Winckelmann, Hegel y Taine.*

Tabla de contenido

1. Winckelmann: el nacimiento de la historiografía moderna.
   1.1. Introducción
   1.2. Formación y contexto sociocultural.
   1.3. Metodología.
   1.4. En torno a la belleza.
   1.5. Conclusiones.
2. El idealismo estético de Hegel.
   2.1. Introducción.
   2.2. Fundamentos de la estética hegeliana.
   2.3. Las formas artísticas en la estética hegeliana.
3. La historiografía positivista.
   3.1. Introducción
   3.2. La teoría del medio de H. Taine
   3.3. El enfoque técnico-materialista de G. Semper.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.Winckelmann: el nacimiento de la historiografía moderna.

1.1. Introducción

De todas las transformaciones políticas, sociales, culturales que tienen lugar en el siglo XVIII -siglo de la **Ilustración**- destacamos:

El cambio de ideas estéticas

La aparición de la crítica de arte moderna: Diderot

La historiografía del arte moderna: Winckelmann

La Historia del Arte como nueva disciplina científica

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.1. Introducción

En la **Ilustración** aparecen los **textos fundadores** de las tres disciplinas fundamentales de la **Teoría del Arte**

Estética

Baumgarten. *Estética* (1750)

La Estética como disciplina fue creada –junto con el propio término- por el filósofo alemán Baumgarten. Para él la Estética era el estudio filosófico-especulativo del arte y lo bello.

Historia del Arte

Winckelmann. *Historia del Arte en la Antigüedad* (1764)

Winckelmann es considerado el padre de la Historia del Arte moderna

Crítica de arte

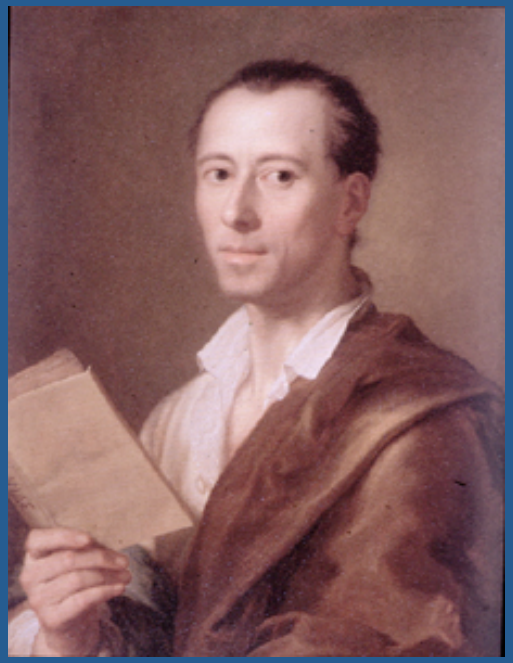
Diderot. *Salones* (1759)

La primera crítica de Denis Diderot sobre el Salón de 1759 tiene forma de carta dirigida a su amigo F. M. Grimm y fue publicada en la *Correspondance Littéraire* el 1 de noviembre de 1759.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.1. Introducción

"Tenemos suficientes vidas de pintores. En mi opinión, sería mejor cambiarlas por nuevas historias del arte…"



Anton Rafael Mengs. *Retrato de Winckelmann*, ca. 1755

-Nació en Prusia. Hijo de un zapatero, logró convencer a su padre para que lo enviara a una escuela de latín.

-Fue muy crítico con la labor científica de las universidades alemanas.

-En 1755 apareció su primera obra: ***Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la Pintura y la Escultura***. La obra causó una gran sensación.

-En 1755 viajó a Roma como bibliotecario. La ciudad constituyó para él una revelación. Allí conoció a Anton Rafael Mengs.

-En 1764 aparece su obra principal: ***Historia del Arte en la Antigüedad***.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.1. Introducción

Anton van Maron. Retrato de Winckelmann, 1768.

"Me he aventurado con algunas ideas, que puede parecer que no están suficientemente comprobadas: pero quizá les puedan servir a otras personas, que quieran investigar en el arte de los antiguos, para seguir adelante. !Cuan a menudo una suposición se ha convertido en verdad por un posterior descubrimiento! Pero incluso las hipótesis apenas prendidas por un hilo no deben desterrarse de una obra de este tipo, como ocurre con las de las ciencias naturales: son como el andamio de un edificio, indispensables, si, por la falta de conocimientos sobre el arte de la Antigüedad, no se quiere dar un salto en el vacío".

Winckelmann. Prólogo a la *Historia del arte en la Antigüedad*, 1764.

De sus palabras se deduce la analogía con las ciencias naturales y la apología de una argumentación a base de hipótesis, que era fundamental para la formación de la Historia del Arte como nueva disciplina científica.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.2. Formación y contexto socio-cultural

-Winckelmann procede del ámbito de los conocedores, de los **anticuarios** del siglo XVIII (interés por la Antigüedad a partir de los restos materiales).

-La teoría del arte a lo largo del siglo XVII se había vuelto más cosmopolita. En Europa Occidental, en especial Francia, surgieron nuevos centros que competían con éxito con Florencia y Roma.

-Winckelmann rompió definitivamente el predominio cultural de Roma, y lo trasladó a Alemania.

-La actividad de Winckelmann dio lugar a un movimiento intelectual que también influyó en gran medida en la realidad política de la Europa de entonces.

Diderot, Voltaire, Rousseau, Madame de Stäel…, en Francia; Goethe, Lessing, Kant y Hegel… en Alemania; Reynolds… en Inglaterra, todos ellos estaban más o menos influidos por el trabajo de Wincklemann

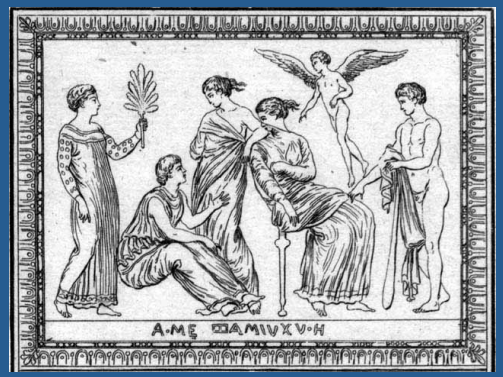
OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.2. Formación y contexto socio-cultural

Sus principales obras:

Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la Pintura y la Escultura, 1755

"Para nosotros, el único camino de ser grandes y, si es posible, inimitables es la copia de los antiguos"



Historia del Arte de la Antigüedad, 1764

Winckelmann es uno de los padres del **neoclasicismo**.

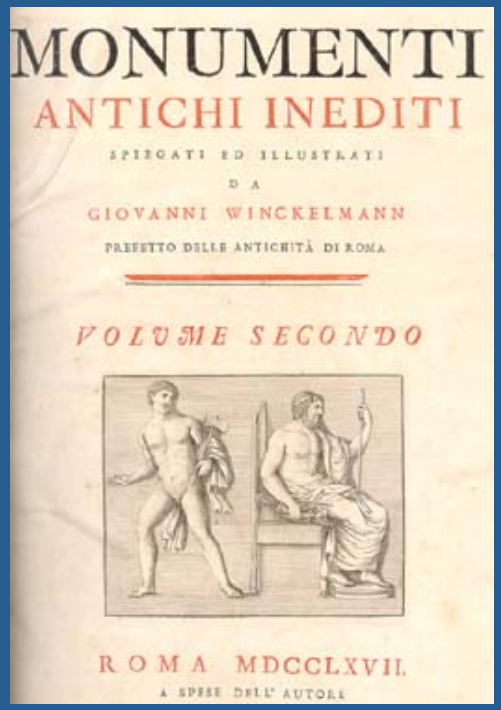
Llamó la atención sobre la superioridad del arte de Grecia y se opuso directamente al Rococó y al Barroco.

Open Course Ware

González Román, C. (2012). Teoría del arte

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología



Winckelmann. *Monumentos antiguos inéditos, explicados e ilustrados,* 1767.
(Grabados de G. B. Casanova)

Winckelmann posee un **concepto evolutivo del arte**

distingue:

origen, desarrollo, transformación y decadencia (Vasari)

Novedades:

-Empleo de una metodología a la vez descriptiva e interpretativa.

-Definitivo abandono del esquema biográfico.

-Objetivo: comprensión de la obra en sí, de sus causas históricas y geográficas.

Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

-Para Winckelmann todo arte comienza por **lo útil, tiende a lo bello, lo alcanza y rebasa, y se dirige después a lo superfluo*.**

-El esquema nuevo introducido por Winckelmann para explicar el arte griego se convertirá en "esquema canónico" a partir de él para describir la evolución de los estilos:

Nacimiento desarrollo madurez decadencia

*Winckelmann desarrolla la idea vasariana de la historia artística como **proceso orgánico**, pero lo hace de una forma más madura y abstracta.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

Winckelmann busca los orígenes del arte y sus causas en Grecia

Factores determinantes en el arte de los distintos pueblos

El clima

Influye en los **caracteres** somáticos de los pueblos, en el idioma y hasta en el modo de pensar

El ambiente

Se basa en la **libertad**, el pensamiento y la educación. Guarda relación directa con el régimen político

Ambos factores se dieron de modo idóneo en Grecia y por ello este país consiguió unas formas artísticas superiores a los demás

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

Winckelmann. ***Monumentos antiguos inéditos, explicados e ilustrados,*** 1767. Relieve instalado en villa Albani en Roma, 1762.

"Por medio de la libertad emergió el pensamiento de todo el pueblo, como una rama emerge de un tronco sano. Porque, así como el espíritu de una persona acostumbrada a pensar se eleva más en pleno campo, o en medio de un paseo, o en la cúspide de un edificio, que en una buhardilla estrecha o en cualquier otro lugar limitado, así el modo de pensar de los griegos libres debe haberse diferenciado en gran medida de los conceptos de los pueblos sometidos"

Winckelmann. *Obras completas*, 1847

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

"La libertad es la causa principal de la preeminencia del arte"

-El arte helénico es el **paradigma supremo:** resultado feliz de un **conjunto de factores** climáticos, geográficos, sociales y políticos.

-El arte helénico es una forma artística tan perfecta que nunca más sería posible igualarla y siempre permanecerá como modelo de la belleza perfecta.

Interpretación del mundo antiguo basada en la **visión idealizada del mundo de la cultura griega**

Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

-Winckelmann establece para el arte griego para el que establece **cuatro etapas:**

antiguo	sublime	bello	decadente

Estas etapas coincidirían con los conceptos de

origen	desarrollo	transformación	decadencia

-Las cuatro etapas se dan únicamente en la Grecia clásica y el Renacimiento

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.3. Metodología

Períodos de la Historia del Arte griego:

antiguo	sublime	bello	decadente
(arcaico)	(clásico)	(helenístico)	(de imitación)
Hasta Fidias	Fidias y sus contemporáneos	Praxíteles Lisipo y Apeles	Hasta la muerte del arte

Correspondencia entre los períodos del arte griego y la **pintura renacentista:**

antiguo	Sublime	Bello	decadente
Hasta Rafael	Rafael y Miguel Ángel	Corregio y Guido Reni	desde los Carracci hasta Carlo Maratta

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

-En ***Reflexiones***... admite Winckelmann que la belleza en el arte griego surgía a partir de la imitación de la naturaleza. Pero los griegos desarrollaron ***"ciertas bellezas ideales"*** que se ***"producen a partir de imágenes trazadas sólo por el entendimiento"***.

-El arte griego es perfecto y ello se debe a que es la más perfecta realización de **la belleza ideal.**

-El platonismo aparece en Winckelmann concibiendo el arte como uno, inmutable y eterno:

La belleza es una; **hay un solo tipo de belleza.**

Winckelmann. *Monumentos antiguos inéditos.* Roma, 1767(Grabados de G. B. Casanova)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

"¿Es posible, de hecho situar la belleza ideal junto a una variedad de tipos? ¿acaso la postura contorsionada de la Diana cazadora no se sitúa necesariamente más allá de lo hermoso? ¿puede haber belleza ideal en la cara descompuesta del enfurecido, o en la palidez del atemorizado?... La combinación de ambos elementos –por un lado la articulación de tipos y emociones, por el otro la belleza ideal- se convirtió en tema central del pensamiento clasicista y su fusión en objetivo utópico de las academias del arte"

M. Barasch. *Teorías del arte*..., pp. 258-259

[Jenofonte, contemporáneo de Platón y discípulo de Sócrates, escribió:
«Es, pues, preciso que el escultor exprese e imite todas las obras del alma en sus figuraciones.» *Memorabiles* o *Recuerdos de Sócrates*]

Altar de Pérgamo (197-159 a.C)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

Winckelmann, continuador de Bellori en el siglo XVIII, extrajo la conclusión definitiva de la **estética idealista**:

"En la belleza no hay variedad"

"***Noble sencillez y tranquila grandeza***"

fueron conceptos que Winckelmann estableció como signos característicos del arte griego y el arte en general a partir del grupo del **Laocoonte**.

Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas, *Laooconte* (ca 50 d. C.)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

-El juicio de **Winckelmann** sobre el grupo de *Laocoonte* se encuadra dentro de la polémica en torno a dicho grupo escultórico -cuyos fragmentos fueron encontrados en 1506-.

-A lo largo del siglo XVIII el debate acerca de las posibilidades de la crítica de arte y de los límites de cada arte tuvo como *leit motiv* el Laocoonte.

-**Lessing** en su obra *Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía* (1766), cuestiona la interpretación que Winckelmann hizo del grupo del Laocoonte: una expresión modélica de la "noble sencillez y serena grandeza" del alma griega. Para Lessing, también el alma grande puede ser dominada por el dolor anímico y físico (por ejemplo en la tragedia griega).

Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas, *Laooconte* (ca 50 d. C.)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

Bellori, antecesor de la estética idealista en el siglo XVII, consideraba que el arte podía lograr lo que a la naturaleza le era imposible conseguir. **Bellori** observaba diversas encarnaciones del ideal: "**las formas de la belleza son variadas**"

(Hay figuras hermosas que son "poderosas y magnánimas, agradables y delicadas, de toda edad y sexo", por ejemplo, la figura de Júpiter es diferente a la de Hércules y, sin embargo, ambas son ideales)

Winckelmann concibe **el arte como uno, innutable y eterno (platonismo), sólo hay un tipo de belleza:**
"Lo bello está en Dios. La belleza humana es perfecta cuando es adecuada a la idea que de ella tiene la divinidad".

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

Sobre la **expresión**.

-Para Winckelmann la belleza es como el agua "***y por tanto, tanto mejor cuanto menos sabor tenga***".

-**Winckelmann considera la expresión perjudicial a la belleza.**

-la belleza pura sólo existe en la idea, cuando se traslada a la materia se transforma en acción o pasión, es decir, en expresión.

-las mejores estatuas griegas no expresan más que silencio, ausencia de pasión, el equilibrio entre la alegría y el dolor)

Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.4. En torno a la belleza

En consecuencia, para Winckelmann:

-La supuesta moderación en la representación del sufrimiento de Laooconte era expresión de la íntima grandeza moral y del autodominio de los griegos.

-El hombre antiguo se distinguía por la belleza tanto interior como exterior.

-La perfección física, moral y social de los antiguos es fruto de las circunstancias favorables y del clima benigno.

Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas, *Laooconte* (ca 50 d. C.)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.5. Conclusiones

-Al exponer **el arte griego como expresión de un momento determinado** del desarrollo del hombre, Winckelmann favoreció la valoración de otras formas de arte que expresaban su época.

Importante repercusión de esta concepción

Goethe, en su faceta de historiador del arte, publicó entre otros escritos ***De la arquitectura alemana*** (1772), donde introducía una nueva y fundamental valoración de la Edad Media. El joven poeta percibió en la catedral de Estrasburgo la ley y la armonía del gótico.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

1.5. Conclusiones

-La modernidad de Winckelmann se demuestra en que quiere tratar del arte de los pueblos, **no de los artistas**.

-Se puede señalar que Winckelmann apunta hacia una historia del arte como historia de la cultura.

-Wincklemann **es uno de los padres del neoclasicismo.**

-Su pensamiento supone el primer ataque de envergadura contra el barroco, el manierismo y el rococó.

-En su vida y obra se da una **contradicción**: él creyó encontrar la perfección del arte griego en esculturas no originales, sino copias romanas.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. El idealismo estético de Hegel.

2.1. Introducción.

-**GEORG W. F. HEGEL** (1770-1831) intentó una historia general del arte.

-Sus ideas estéticas parten del principio de que el arte no es una imitación de la naturaleza, sino del ideal.

-Para la **filosofía idealista** el arte se transforma en una filosofía de la actividad espiritual del hombre, y la historia del arte en una historia de la actividad artística.

-La filosofía idealista se preocupó más de definir el concepto de arte, que de estudiar la obra artística en concreto.

-Al intentar poner ejemplos a sus teorías se fijaron más en las teorías neoclásicas y por tanto en el **arte de la Antigüedad.**

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2.2. Fundamentos de la estética hegeliana

En la ***Filosofía de la Historia*** Hegel afirma:

Lo fundamental de todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad es el "**espíritu universal**": es lo primario, es eterno.

El método dialéctico:

Proporcionó la base para uno de los componentes decisivos de la investigación histórico-artística posterior:

Cada período lleva dentro de sí la "semilla" ("tesis") del siguiente, que es opuesto a él, su "antítesis". Ésta siempre se soluciona en la "síntesis" del período siguiente. La síntesis del último período es al mismo tiempo la "tesis" del siguiente.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2.2. Fundamentos de la estética hegeliana

Sus ***Lecciones de Estética*** (***Aësthetik***) contienen, además de una filosofía de la belleza, una filosofía de la historia del arte.

-La belleza para Hegel, es "la manifestación sensible de la Idea".

-El arte es la más alta manifestación de la Idea.

-La segunda parte de la Estética está dedicada a la evolución del Ideal, que pasa por un proceso dialéctico de **tres fases**:

a. **simbólico**: la Idea busca una expresión adecuada a su esencia sin encontrarla .
b. **clásico**: El espíritu despierta de su pesadilla y halla la expresión natural y adecuada que le proporciona la figura humana.
c. **romántico**: el espíritu se supera, adquiriendo conciencia de su naturaleza infinita.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2.2. Fundamentos de la estética hegeliana

-Carácter mediador del arte hacia lo absoluto.

-La apariencia estética del arte puede considerarse la materialización sensible de una verdad universal.

-Hegel entiende el arte como relación entre **contenido** y **forma**.

-El contenido (espíritu) se vuelve sensible a través de la forma.

-Para Hegel el arte ha pasado por tres formas artísticas: forma simbólica, forma clásica y forma romántica.

-Aunque todas las artes se presenten en cada época, una de ellas tiene una categoría especial en el espíritu de la época.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. 3. Las formas artísticas en la estética hegeliana

FORMA SIMBÓLICA:

-Arte oriental antiguo, del hindú al egipcio.
-Desacuerdo entre forma y significación (es un mero buscar la forma para un contenido que aún es indeterminado,
-La figura es deficiente, no expresa la Idea,
-El hombre parte del material sensible de la naturaleza, construye una forma y le atribuye un significado,
-Primacía de la arquitectura.

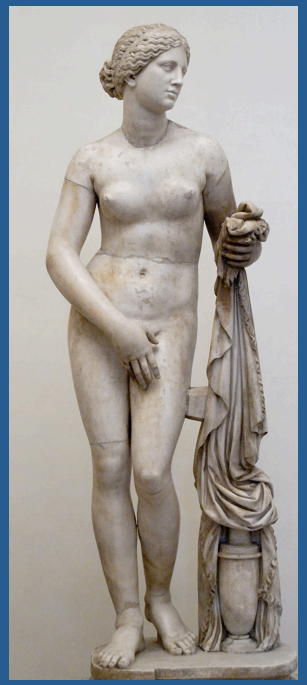
Templo de Philae. Egipto

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. 3. Las formas artísticas en la estética hegeliana

FORMA CLÁSICA:

-Arte griego, caracterizado por su equilibrio entre forma y contenido
-Compenetración entre espíritu y manifestación sensible.
-El hombre griego fue capaz de expresar su religión, su espíritu absoluto en el arte.
-La escultura griega no era para los griegos representaciones del dios, sino el mismo dios.



Praxíteles. Afrodita de Cnido

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. 3. Las formas artísticas en la estética hegeliana

*FORMA ROMÁNTICA:

-Arte cristiano caracterizado por su interioridad, subjetividad infinita.
-La idea domina y la espiritualización es completa.
-Se tiene a la religión como presupuesto esencial.
-Aparición de la exterioridad accidental de la naturaleza como objeto de representación.
-Primacía de la pintura, la música y la poesía.

Pantocrátor de San Clemente de Tahull

Open Course Ware
González Román, C. (2012). Teoría del arte
OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. 3. Las formas artísticas en la estética hegeliana

Hegel, con esta construcción histórica integró de manera sistemática la filosofía de la historia con la del arte y creó un potente modelo historiográfico:
LA EVOLUCIÓN NECESARIA EN FASES DE UN ARTE COMO MANIFESTACIÓN SENSIBLE DE LA IDEA

En su **Estética** Hegel habló de la "muerte del arte":

"…el caso es que el Arte ya no proporciona aquella satisfacción de las necesidades espirituales que los tiempos y pueblos antiguos buscaron y encontraron en él; una satisfacción que, al menos en lo que respecta a la religión estaba íntimamente vinculada con el Arte".

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

2. 3. Las formas artísticas en la estética hegeliana

Hegel trató de explicar la estructura básica del nuevo pensamiento histórico con respecto al Arte:

"Por eso nuestra época en general no es favorable al Arte. El artista en activo, a través de las reflexiones que escucha a su alrededor y de la costumbre generalizada de opinar y juzgar sobre el arte… se ve inducido a incluir en sus propios trabajos un mayor número de conceptos… el Arte es y sigue siendo para nosotros algo pasado… Además del placer inmediato, lo que ahora produce en nosotros las obras de arte es nuestro juicio, al someter a una consideración reflexiva el contenido, los medios de representación de la obra y la conveniencia o inconveniencia de ambas cosas. La ciencia del arte en nuestro tiempo es, por eso, una necesidad mayor que en aquellas épocas, en las que el Arte, como Arte, se daba a sí mismo plena satisfacción"*

*Hegel nunca habló de una muerte del arte sino que se le otorgó a éste un carácter de pasado, pasado no entendido como algo que ya no existe.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

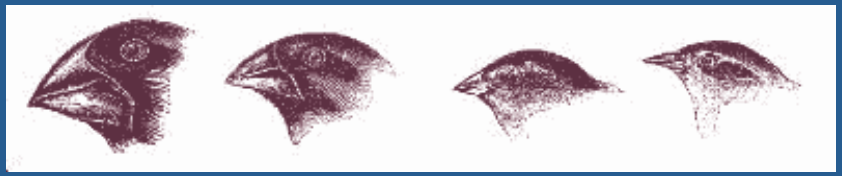
3. La historiografía positivista.

3.1. Introducción

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3. La historiografía positivista.
3.1. Introducción

-Augusto Comte, *"Cursos de philosophia positiva"* (1830-1832) inspiró la ilusión científica en el conjunto de las humanidades. La historiografía positivista debía y tenía que actuar con el rigor de las ciencias naturales.



-La filosofía positivista basa su conocimiento en lo positivo, o sea en *lo real*, dejando a un lado las *teorías abstractas* como la del fenomenalismo kantiano, al considerarlas como metafísicas.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.1. Introducción

La historiografía positivista supuso la superación de:

La estética idealista:

*__Winckelmann__:
El arte griego representa la belleza ideal y absoluta.

***Hegel** (1770-1831). En su tratado *Äesthetik* considera que el arte no es una imitación de la naturaleza, sino del ideal.

El empirismo estético:

***Diderot**: crítica de arte basada en la vivencia estética.

***Stendhal**: relación entre estética y moral.

***Baudelaire**: crítica apasionada, política y comprometida.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.1. Introducción

El pensamiento positivista permitió ensayar un **método** para la historiografía paralelo en cuanto a rigor a las **ciencias naturales**.

Interpretaciones deterministas

El medio

Hipólito Taine

La técnica

Gottfried Semper

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

Hippolyte-Adolphe Taine
(1828-1893)

-Filósofo, crítico e historiador francés. En su obra capital, *De la inteligencia* (1870), desarrolló su tesis sobre «la raza, el medio, el momento»: base del determinismo.

El objeto principal de su tesis es la subordinación de la obra de arte a causas exteriores a esta misma.

Ámbitos como la geografía, economía, historia o religión determinan la forma estética.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

Philosophie de l´art

Recopilación de cursos dictados en la Escuela de Bellas Artes de París (1865-1869)

-"De la naturaleza y producción de la obra de arte" (1865)

-"La pintura del Renacimiento en Italia" (1867)

-"La pintura en los Países Bajos (1868)

-"La escultura griega" (1869)

-"El ideal en el arte" (1869)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

"El punto de partida de dicho método consiste en reconocer que la obra de arte no se produce aisladamente y que, por lo tanto, es preciso buscar el conjunto, la totalidad de que depende y que, al mismo tiempo la explica"

PRIMER CONJUNTO

Una obra de arte pertenece al conjunto de la obra de su autor y mantiene con las obras ejecutadas por la misma mano y con el mismo temperamento una relación intrínseca: "estilo"

"Bien a las claras se ve que una obra de arte –cuadro, tragedia, estatua- pertenece a un conjunto, a un todo, que es la obra total de su autor… Ya sabéis que cada artista emplea su estilo propio, un estilo que se muestra en todas sus obras."

H. Taine

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

SEGUNDO CONJUNTO

"El propio artista, juntamente con la obra total que ha producido, no se halla aislado. Hay un conjunto más amplio en el cual queda comprendido: me refiero a la escuela o grupo de artistas del tiempo y del país a que dicho autor pertenece"

H. Taine

Rubens. El martirio de San Andrés

Gaspard de Crayer. Alejandro y Diógenes

Th. Rombouts. Alegoría de los cinco sentidos

Open Course Ware

González Román, C. (2012). Teoría del arte

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

TERCER CONJUNTO

"…Esta familia de artistas está comprendida en un conjunto más vasto: en el medio que le rodea y cuyos gustos comparte. Porque hemos de considerar que el estado de las costumbres y el estado del espíritu es el mismo para el público y para los creadores del arte, puesto que estos no son hombres aislados"

[¿Cuál es el precedente inmediato a esta teoría?]

Fidias, Friso de las Panateneas (ca. 443-448 a.C.)

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

"Para comprender una obra de arte, un artista, un grupo de artistas, es preciso representarse, con la mayor exactitud posible, el estado de las costumbres y el estado del espíritu del país y del momento en el que el artista produce sus obras. Esta es la última explicación; en ella radica la causa inicial que determina todas las demás condiciones"

H. Taine

Según Taine las escuelas se integrarían en una especie de clima moral, que determina las manifestaciones artísticas de tal modo que su estudio explica la aparición de las especies artísticas, como si de un estudio de botánica se tratara.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

El medio, causa definitiva del arte, contiene tres tipos de condicionantes:

La raza

Condiciones primarias de cada pueblo, innatas y hereditarias.

El clima

tanto el clima físico como el clima moral (estado general de las costumbres y espíritus) son parangonables.

Los gustos artísticos

Caracteres dominantes de un período histórico.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

LA GENIALIDAD ARTÍSTICA: El "personaje reinante"

Taine intenta explicar, desde la propia teoría del medio, la genialidad artística

"En los diversos casos que hemos estudiado notábamos en primer lugar una situación general, es decir, la presencia constante de algunas dichas o algunas desdichas, la condición de servidumbre o de independencia… Es decir un conjunto de circunstancias que sujetan y dominan a los hombres.

Tal situación desarrolla en estos necesidades correlativas, aptitudes distintas, sentimientos particulares. Ya es la actividad física o la tendencia a la contemplación…

Este grupo de sentimientos, necesidades y aptitudes, constituye, cuando se manifiesta en toda su integridad y con gran fuerza en una misma alma, el personaje reinante, es decir, el modelo que sus contemporáneos celebran y admiran…"

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

LA GENIALIDAD ARTÍSTICA: El "personaje reinante"

Taine utiliza la definición de *medio* como una cadena en la que se enlaza:

SITUACIÓN GENERAL

↓

CONJUNTO DE NECESIDADES, APTITUDES Y SENTIMIENTOS

↓

PERSONAJE REINANTE:

ARQUETIPO DE LA ÉPOCA CONCRETA Y PUNTO FOCAL DEL ARTE

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

LA GENIALIDAD ARTÍSTICA: El "personaje reinante"

"Todo el arte depende de ese tipo ideal, puesto que la actividad artística no tiene más objeto que representarle o complacerle"

H. Taine

-Todo arte, en tanto expresión de lo esencial, se formula desde esta psicología ideal de la época.

-La genialidad, según este planteamiento, constituye una potenciación de lo latente no una diferencia radical y transgresora.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

La pintura en el Renacimiento en Italia
(1867)

Taine considera sólo el período comprendido entre 1475 y 1540 como el de máximo esplendor: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Andrea del Sarto, Giorgione o Tiziano.

Críticas al método de Taine

No consigue escapar al **idealismo**: hereda la opinión de que los períodos anterior y posterior son paréntesis de imperfección previa y de decadencia posterior.

Cae en una **simplificación excesiva** al tratar sobre la influencia de la situación general o **clima-ambiente**.

Las **fuentes utilizadas**.

Taine utiliza la autobiografía de Cellini para mostrar las características del arte italiano

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

La pintura en los Países Bajos (1868)

-Taine utiliza la raza como baremo que dicta la especificidad de ese arte. Sin afirmarlo textualmente, parece considerar la pintura flamenca y holandesa inferior a la italiana.

-No obstante, Taine es uno de los primeros en colocar la pintura holandesa y flamenca a la altura de la pintura italiana y la estatuaria griega **en cuanto a consideración de análisis**.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

La pintura en los Países Bajos (1868)

"Si tenéis la imaginación llena de las nobles formas italianas o las elegancias francesas, vuestras miradas sufrirán con el contraste, os costará trabajo colocaros en su punto de vista, y muchas veces creeréis que el pintor elige lo más feo deliberadamente"*

H. Taine

*Taine está pensando en la obra de artistas como: Jan van Eyck, Rubens…

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

***La escultura griega* (1869)**

Taine considera el arte griego como el más alto grado de perfección (herencia idealista). El idealismo subyace como determinante del medio.

El medio que favoreció este arte se caracterizó por

Un **clima** que favorecía la relación con la naturaleza.

El **ingenio** que domina la raza griega.

Su peculiar **organización social y religiosa**…

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

CRÍTICAS AL MÉTODO DE TAINE

Principal objeción

La utilización de una **concepción idealista** y al tiempo considerar que el espíritu cambia según el vaivén de las situaciones ambientales.

Otros aspectos criticables:

-Las nociones de **raza** y **clima físico**, considerados esenciales por el autor en la determinación de la obra.

-El **arte es consecuencia del ambiente pero el arte no puede reaccionar frente a este ambiente**.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.2. La teoría del medio de H. Taine

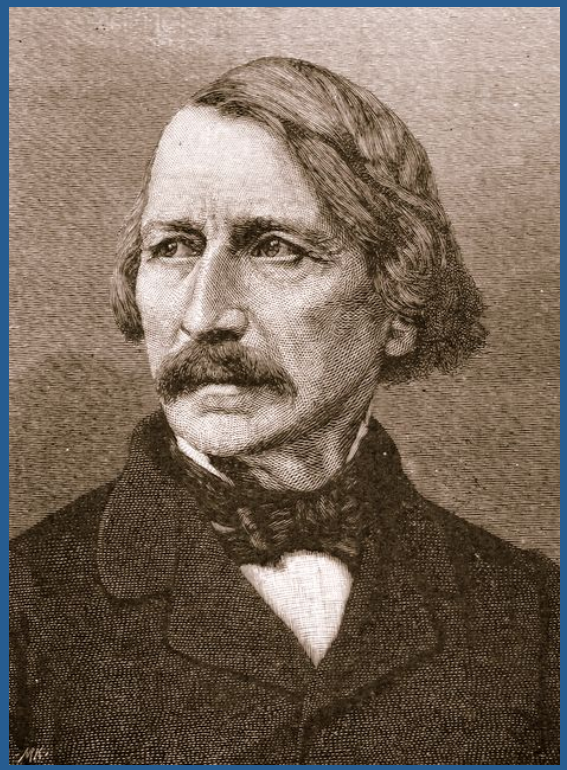
APORTACIONES DEL MÉTODO DE TAINE

-Integra **la obra de arte en un todo** (aunque ese contexto sea excesivamente material).

-Se **supera la explicación exclusivamente formalista** del arte.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper



-Nació en Hamburgo. Estudió en Göttingen, Munich… Viajó a Grecia e Italia donde comprobó la policromía de las antigüedades y estudió el Renacimiento italiano.

-Fue el arquitecto teatral de Wagner en la Viena de la segunda mitad del XIX.

-Cofundador del *Museum South Kensington* (actual *Victoria & Albert Museum*. Londres) que pretendía unificar arte e industria.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

Dos ideas capitales orientan el trabajo de Semper:

El **concepto evolucionista del arte** de raíz darwiniana. El arte y su evolución tienen su patrón en la organización natural.

El **material y la técnica** condicionan la forma estilística.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

El estilo en las artes técnicas y arquitectónicas (1860 y 1863)

Ensaya una hipótesis

existen unos principios objetivos:

El **material**, la **técnica** y la **finalidad** práctica **determinan** el nacimiento de los estilos.

Considera que la materia y la técnica influyen

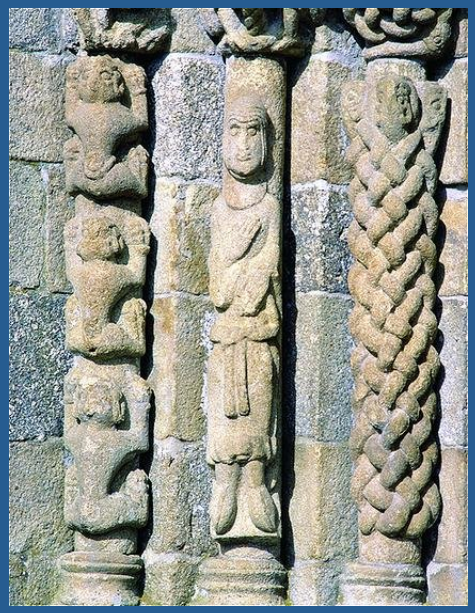
en la forma y manera de construir

en las propiedades estéticas derivadas de la técnica

Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

El estilo en las artes técnicas y arquitectónicas (1860 y 1863)



La técnica del trenzado pervive, según Semper, en las formas y ornamentos de algunos estilos (prerrománico, islámico…)

Semper argumenta el papel que, a su parecer, desempeñaron las **técnicas textiles del trenzado y tejido en el nacimiento del estilo geométrico***

*Este ejemplo fue inmediatamente criticado por **Riegl** ("voluntad artística") que creía que las formas decorativas tenían más independencia respecto a la técnica y el material.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

Los dos volúmenes de El estilo en las artes técnicas y tectónicas, se dedican a probar este aserto en las artes industriales: tejido, cerámica, artes tectónicas… Según Semper, estas artes tienen un orden cronológico. El arte textil, o mejor del trenzado de materiales naturales es el más antiguo: cubiertas y esteras. Al mismo tiempo que se elegía ese material y esa técnica, se buscaba un objetivo: eficacia, durabilidad y resistencia. La industria del trenzado originó la decoración geométrica: una técnica creó un estilo.

Cuando el material constructivo cambió, el muro de tierra, adobe o piedra fue el armazón, y el entrelazado de materia vegetal fue su revestimiento. Así fue naciendo el arte de la arquitectura. Los principios de una estética de la arquitectura fueron, pues, primeramente empleados en los objetos industriales.

PLAZAOLA, Juan. *Modelos y teorías de la Historia del Arte*. San Sebastián. Universidad de Deusto, 2003.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

El **material**, la **técnica** y la **finalidad** práctica

determinan, para Semper, el nacimiento de los estilos.

pero

El mismo autor matiza ese determinismo

contempla también los **influjos locales** y la **personalidad artística.**

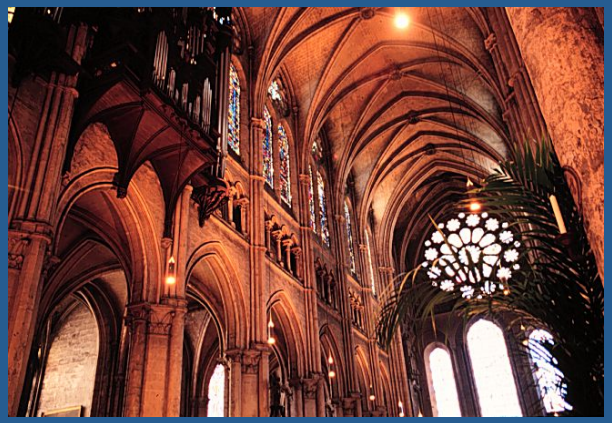
Los tres principios básicos se aplican fundamentalmente a las **formas esenciales** (estilo inicial). Semper admite que se puede alcanzar un estilo en libertad.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

VALORACIÓN DE LA TEORÍA DE SEMPER

El enfoque semperiano resulta bastante aceptable cuando se trata de las **artes no figurativas**



Catedral de Chartes

ARQUITECTURA

La **finalidad**, la **técnica** y el **material** determinan la forma

Le Corbusier. Villa Savoye

Open Course Ware

González Román, C. (2012). Teoría del arte

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

3.3. El enfoque técnico-matrialista de G. Semper

Jan Van eyck, El matrimonio Arnolfini (1434)

El desarrollo de la técnica del óleo permitió superponer y fundir pigmentos, hacer correcciones, etc. pero el desarrollo de esta técnica es causa parcial del realismo por el que entró la pintura europea en el siglo XVI

VALORACIÓN DE LA TEORÍA DE SEMPER

En las **ARTES PLÁSTICAS** la forma depende de los materiales y de la técnica <u>pero no son determinantes</u>

Sin embargo, la pintura japonesa se mantuvo durante siglos fiel a los procedimientos técnicos y estilísticos ¿por su temperamento oriental? o ¿por riqueza y fidelidad a los materiales y técnicas orientales?

Hokusai (1760-1849). La gran ola.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike

Tema 4. *Los primeros sistemas: Winckelmann, Hegel y Taine.*

Tabla de contenido

1. Winckelmann: el nacimiento de la historiografía moderna.
   1.1. Introducción
   1.2. Formación y contexto sociocultural.
   1.3. Metodología.
   1.4. En torno a la belleza.
   1.5. Conclusiones.
2. El idealismo estético de Hegel.
   2.1. Introducción.
   2.2. Fundamentos de la estética hegeliana.
   2.3. Las formas artísticas en la estética hegeliana.
3. La historiografía positivista.
   3.1. Introducción
   3.2. La teoría del medio de H. Taine
   3.3. El enfoque técnico-materialista de G. Semper.

OCW- Universidad de Málaga http://ocw.uma.es
Bajo licencia Creative Commons Attribution-Non-Comercial-ShareAlike