

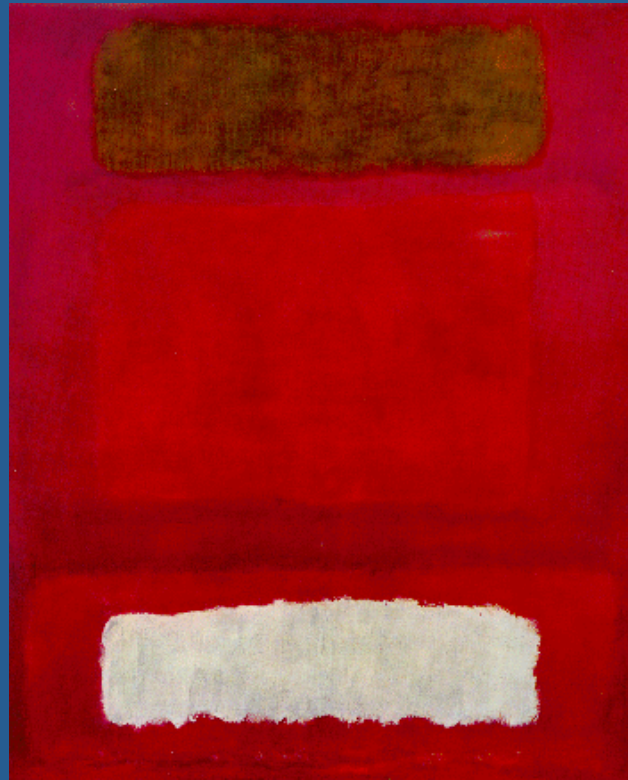
Tema 7. *La Einfühlung* y la psicología del estilo.

Tabla de contenido

Introducción

1. La teoría de la *Einfühlung*
2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Introducción

Mark Rothko. *Blanco, rojo y marrón*, 1957.

Einfühlung: teoría que explica el hecho estético como una proyección del yo en los objetos

Introducción

EINFÜHLUNG

Se traduce por
“**empatía**”

El **DRAE** define **empatía** como “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”.

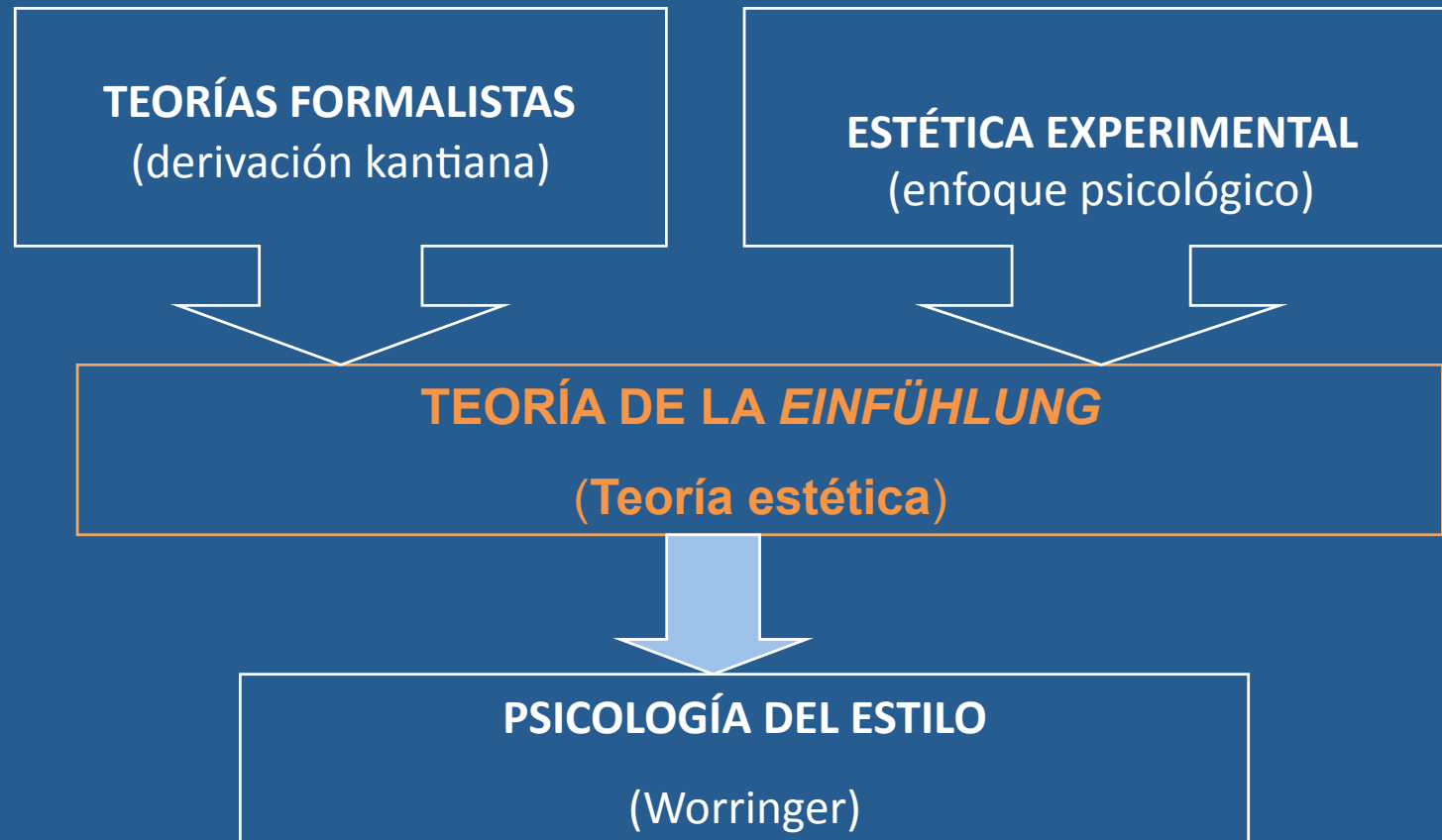
También se traduce como
“**proyección sentimental**”

Fusión de visión y sentimiento que tiene lugar al proyectar el sujeto sus sentimientos sobre el objeto intuido.

O. Kokoschka. La tempestad o La esposa del viento (1914)

Introducción

Introducción

TEORÍAS FORMALISTAS

(derivación kantiana)

Para **Kant** (*Crítica del Juicio*, 1790), la experiencia estética se mantiene en la estricta formalidad del objeto. El placer deviene de la reflexión sobre la forma de las cosas, cuando nuestra atención se detiene sobre el objeto mismo, sin más, en su estructura formal. Es el SUJETO ESTÉTICO el que experimenta un placer contemplativo, **puro, libre y desinteresado**

ESTÉTICA EXPERIMENTAL

(enfoque psicológico)

G. Fechner (*Elementos de psicofísica*, 1860), ejerció una enorme influencia en el estudio de la sensación y la percepción. De sus teorías derivan estudios de estética experimental que pretenden analizar, por ejemplo, si existe una preferencia por ciertas formas geométricas como la Sección Áurea.

TEORÍA DE LA *EINFÜHLUNG*

PSICOLOGÍA DEL ESTILO

(**Worringer**)

Introducción

La **filosofía kantiana** establece que los objetos sensibles pueden adquirir vida sentimental de acuerdo a su adecuación como modelos a nuestros procedimientos psicológicos

Para Kant sólo podemos conocer los cambios que se producen en nuestro propio ser, no las cosas en sí.

La belleza no reside en el objeto sino en el modo según el cual el sujeto lo experimenta.

La teoría de la *Einfühlung* es una extensión de este principio kantiano

Kant *Crítica del Juicio*, sección 54:

La combinación de los componentes de la obra de arte suscita unas sensaciones orgánicas que son mediadoras entre los sentimientos y pensamientos

1. La teoría de la *Einfühlung*

Franz Marc. Los grandes caballos azules (1911)

Principales autores:

Friedrich Theodor Vischer;

Robert Vischer;

Theodor Lipps; Johannes Volkelt

Puntos en común:

Concepto de “**Sentimiento**”:

- El sentimiento es una acción espiritual libre, sin reglas de pensamiento lógico.
- El sentimiento convierte la actividad perceptiva general en experiencia estética.

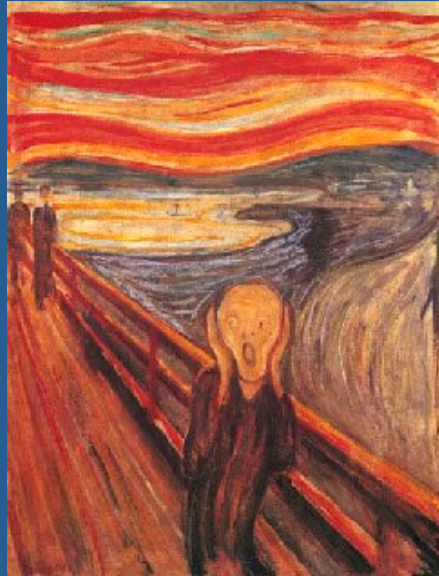
La **empatía**: esquema psicológico de la creación artística.

- Lo esencial de la obra no es el motivo ni el tema sino el propio artista y su vida espiritual.
- El arte se concibe como expresión (conexión con *Art Nouveau*, *Jugendstil* o Expresionismo alemán).

Participación afectiva del espectador.

- El espectador debe tener la misma predisposición perceptiva y afectiva respecto a la obra que el artista ante la realidad exterior.

1. La teoría de la *Einfühlung*

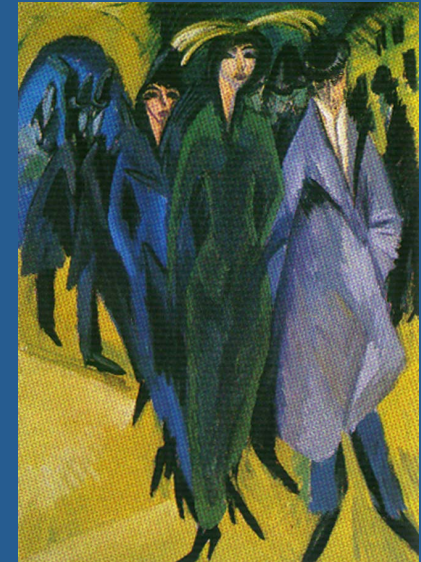

Edvard Munch. El grito (1895)

-El sentimiento convierte la actividad perceptiva general en experiencia estética.

-Para la *Einfühlung* lo esencial de la obra no es el motivo ni el tema sino el propio artista y su vida espiritual.

-Es clave la participación afectiva del espectador, sin la cual no es comprensible la obra de arte.

Ernst L. Kirchner. La calle (1913)

EJEMPLO: para el expresionismo alemán la realidad era algo que había que experimentar desde la más profunda interioridad y apelaba a las vivencias corporales y emocionales del mundo más que a su captación por el ojo.

1. La teoría de la *Einfühlung*

**FRIEDRICH THEODOR VISCHER
(1807-1887)**

No llega a utilizar todavía el concepto de *Einfühlung*

pero

Concibe toda percepción como una aprensión simbólica
inconsciente mediante un proceso emotivo

La única
posibilidad para el
conocimiento de
las cosas es
proyectar sobre
ellas nuestra
subjetividad.

Entre el espectador y la
obra se originan
situaciones de dolor,
alegría, etc., que pasan a
ser vividas por el
espectador.

1. La teoría de la *Einfühlung*

ROBERT VISCHER

Hijo y continuador de F. Th. Vischer. **Acuña el término *Einfühlung*** y lo aplica al estudio de la percepción visual

Sobre el sentimiento óptico de la forma, 1873

Vischer investiga la simbología que la formas puras adquieren en nuestra mente

La proyección sentimental (*Einfühlung*) supone **insuflar vitalidad a la realidad = los objetos existen en tanto en cuanto percibimos y proyectamos en ellos nuestros sentimientos.**

1. La teoría de la *Einfühlung*

[Teoría del conocimiento de Kant:

El conocimiento es el resultado de lo dado por la experiencia (sensibilidad) más lo puesto por el sujeto (entendimiento).

THEODOR LIPPS

(1851-1914)

Define todo objeto sensible como lo perceptible por los sentidos más la actividad perceptora del sujeto

“La forma de un objeto es siempre el ser formado por mi actividad interior”

Hasta Kant se pensaba que conocer era conocer el objeto. **A partir de Kant es el sujeto el que conoce***.

Lipps define la *Einfühlung* como proyección sentimental.

1. La teoría de la *Einfühlung*

- Lipps, desde la propia teoría de la *Einfühlung*, impulsó una **estética del espacio**.
- Hizo corresponder los elementos formales que configuran el espacio con el alma del espectador, quien los vive y experimenta como direcciones y tensiones de fuerza.
- Centrándose, por ejemplo, en la luz, distingue tres tipos de reacción de acuerdo a cómo se la utilice.

THEODOR LIPPS
(1851-1914)

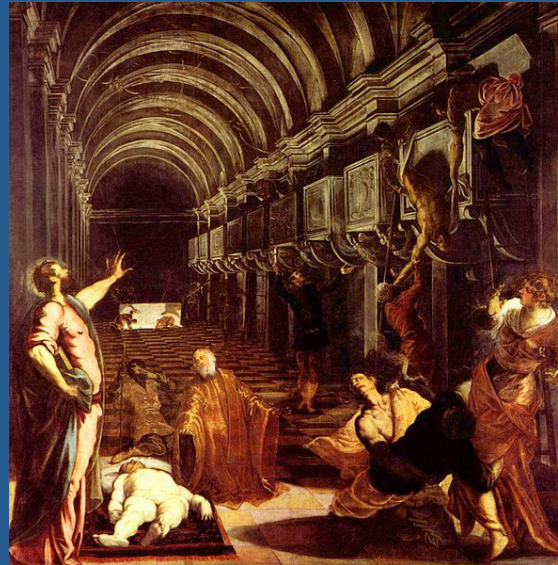

1. La teoría de la *Einfühlung*

EJEMPLOS ilustrativos sobre la teoría de Lipps.

Piero della Francesca. Virgen con el niño (1469-1474)
Una luz plana, uniforme y frontal mantiene el sosiego en el espectador.

Tintoretto. *Hallazgo del cuerpo de San Marcos* (1562-66).

La luz que recrea la ambigüedad provoca inquietud y confusión

THEODOR LIPPS
(1851-1914)

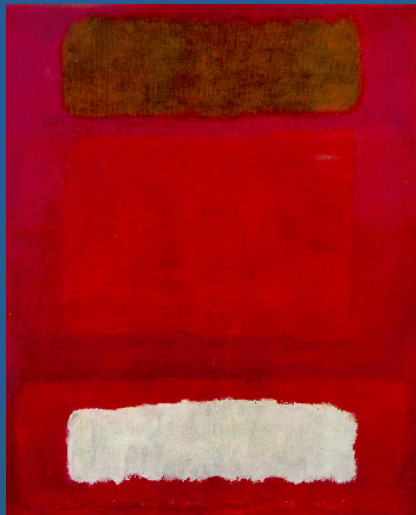

Caravaggio. *La vocación de San Mateo* (1599-1600). El tenebrismo origina un sentimiento trágico

1. La teoría de la *Einfühlung*

CONCLUSIÓN

-La aplicación de la teoría de la *Einfühlung* es, ante todo, un eficaz recurso para esclarecer la naturaleza de la percepción estética [No limitarse a analizar lo que visualizamos (tema, forma, etc.) sino lo que percibimos].

Mark Rothko. *Blanco, rojo y marrón*, 1957.

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

WILHELM WORRINGER (1881-1965)

Aspira a una **comprensión de los estilos artísticos** desde los presupuestos de la *EINFÜHLUNG*

distingue entre

ESTÉTICA

Dedicada al estudio de la **belleza** y su concreción en el **arte clásico** entendido como capacidad para reproducir modelos naturales.

“CIENCIA DEL ARTE”

estudio y explicación de **todas** las manifestaciones artísticas (**Teoría del Arte**)

La confusión entre ambas había provocado el malentendido de concebir la Historia del Arte sólo como la historia de la capacidad de reproducir modelos naturales.

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

La aportación de la **Teoría del Arte** debe ser la de advertir que la capacidad artística se determina desde la **voluntad**.

En el sentido expresado por Riegl con su ***kunstwollen***

El arte que en determinadas épocas se aleja del arte clásico (entendido como capacidad de reproducir modelos naturales) es **reflejo de su voluntad artística**

El procedimiento que permite discernir la voluntad artística
(motivaciones histórico-artísticas que subyacen a la creación artística)
es

LA PSICOLOGÍA DEL ESTILO

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

LA PSICOLOGÍA DEL ESTILO

Único medio para revelar que **los valores formales son expresión de valores internos**

Según Worringer, las variaciones estilísticas responden a cambios en la **voluntad artística**

Worringer confiesa inspirarse en Riegl, si bien desarrolla más el alcance de la *kunstwollen*, que él prefiere llamar **formville** (voluntad de la forma o voluntad de estilo)

La **voluntad artística es dinámica** en tanto que reflejo de la evolución psicoespiritual de la humanidad.

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

La “Ciencia del Arte” (Teoría del Arte) es para Worringer una **psicología de la humanidad** cuya expresión sería:

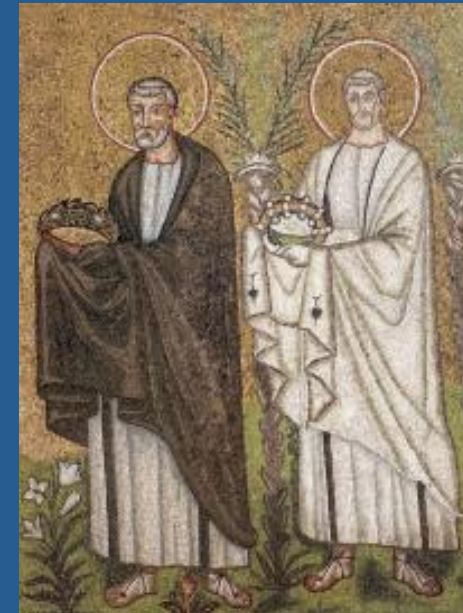
Worringer trata de conciliar la teoría de la *Einfühlung* con la voluntad artística de Riegl, para explicar todos los tipos de expresión estilística, no sólo los que se adecuan al naturalismo.

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

¿CÓMO EXPLICAR AQUELLAS REALIZACIONES ARTÍSTICAS QUE NO SE ADECUAN AL NATURALISMO?

Worringer, sin negar el gusto del arte por lo orgánico (naturalismo) se ve abocado a completar el **abanico de categorías psíquicas** que den explicación a todas las posibilidades de expresión artísticas

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Abstraktion und Einfühlung

(Tesis doctoral publicada en 1908)

(Edición española: **Abstracción y Naturaleza**. México, Fondo de Cultura Económica, 1983)

Junto al concepto de proyección sentimental (gusto por lo **orgánico**),
Worringer sitúa un afán de abstracción (gusto por lo **inorgánico**)

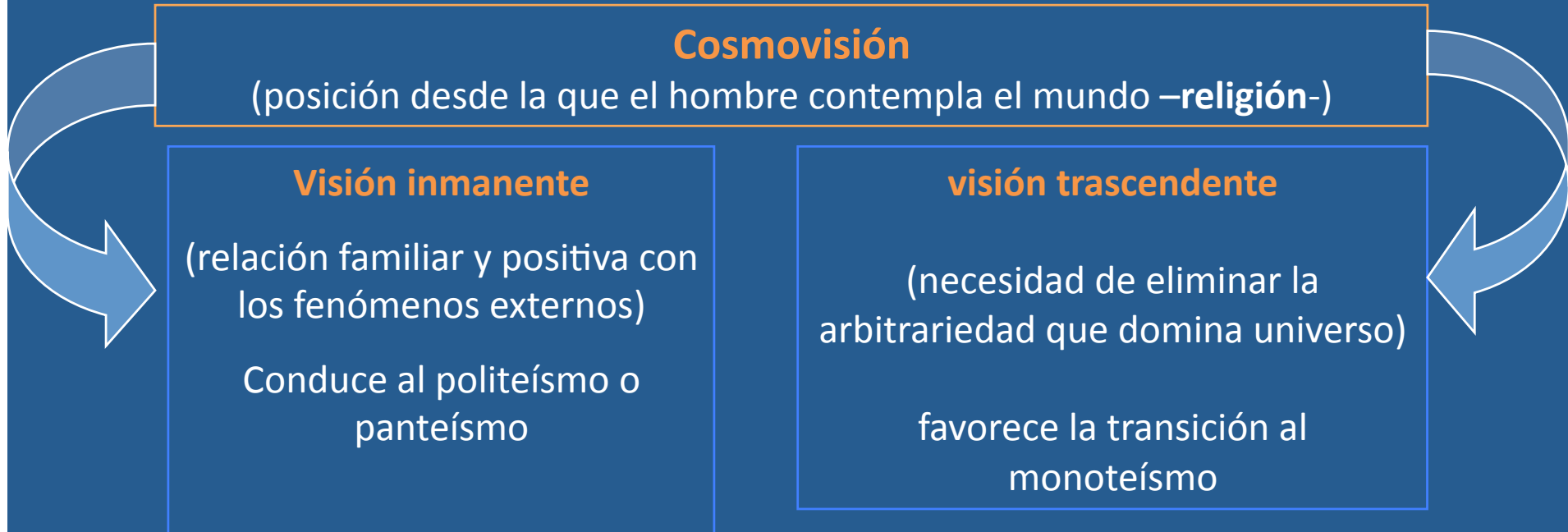
2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

El arte y sus interrogantes (1956)

En este ensayo Worringer habla de sentimiento vital (estado psíquico en que la humanidad se encuentra en cada caso frente al mundo exterior) que es resultado de un encadenamiento:

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

*La visión trascendente del hombre primitivo es el resultado de verse indefenso ante el cosmos por falta de conocimiento. El hombre oriental tiene la misma visión pero por un conocimiento profundo del universo

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Cosmovisión

(posición desde la que el hombre contempla el mundo –religión–)

Psiquismo

(la dualidad anterior se corresponde a las necesidades psíquicas, que Worringer organiza en tres arquetipos)

Hombre clásico

Hombre primitivo y oriental*

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Las **cosmovisiones** primitivas y oriental suponen una voluntad de forma, de expresión idéntica: La abstracción

Tatuajes de los aborígenes

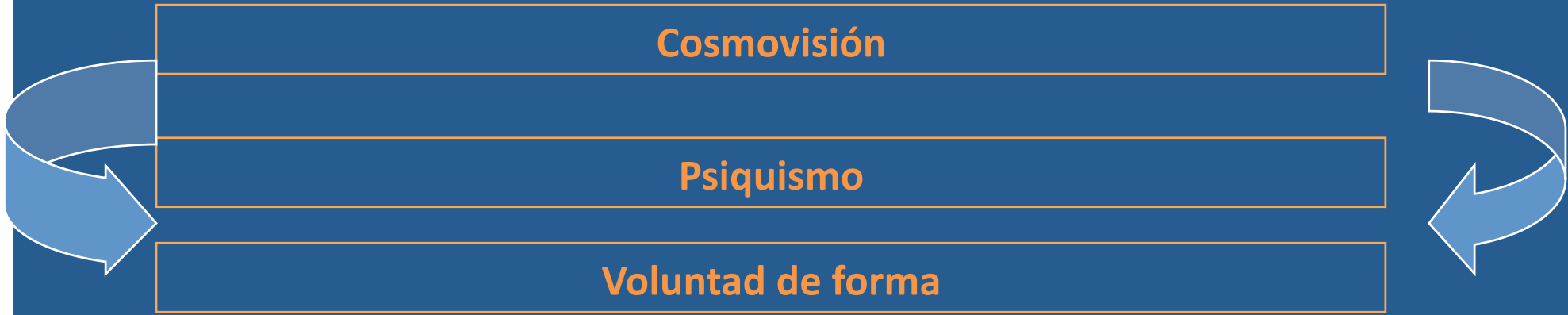
El hombre primitivo, aturdido por el capricho del mundo busca en lo inanimado (abstracto), lo sin vida, la fijeza de lo perdurable.

Mandala (En la religión budista, representa la autoidentificación del microcosmos (hombre) con el macrocosmos (divinidad))

El hombre oriental también se expresa en lo inorgánico (abstracto) pero por misticismo.

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Cosmovisión

Psiquismo

Voluntad de forma

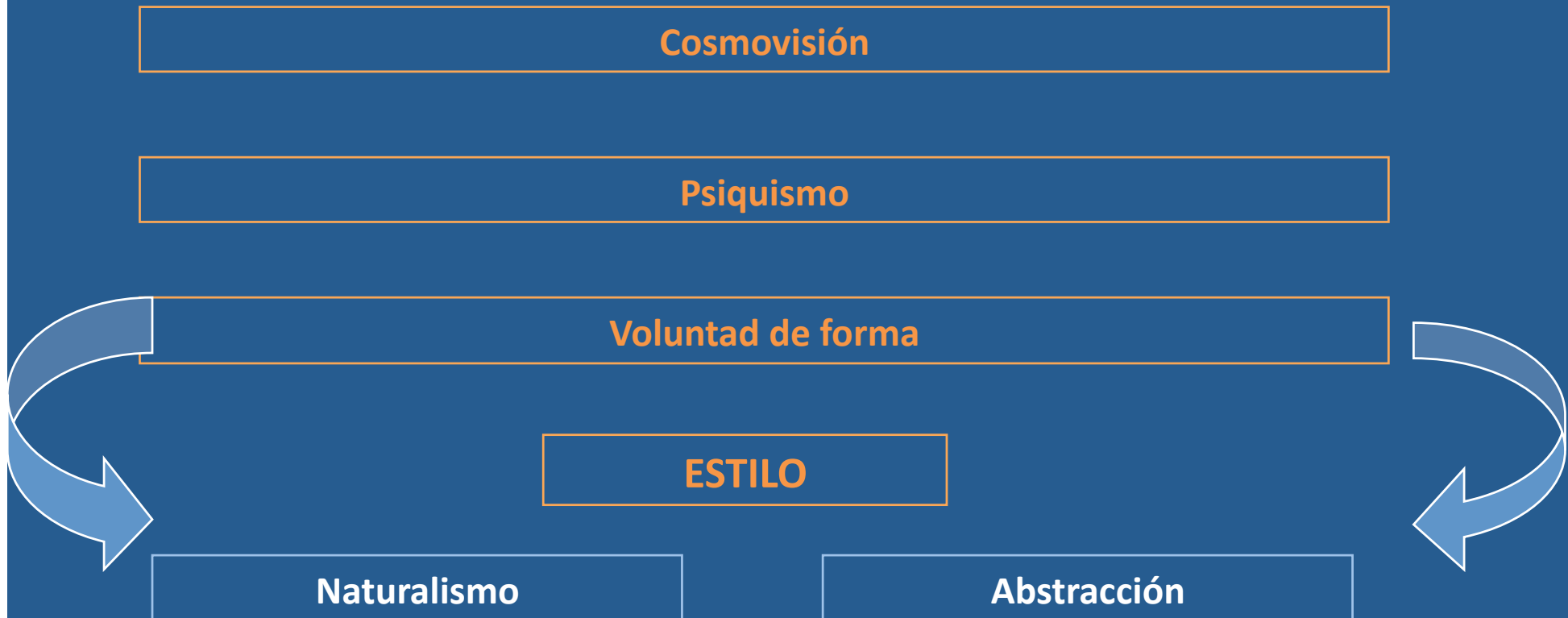
Gusto por lo orgánico

(aproximación a los fenómenos sensibles. Se anula el trascendentalismo de la Religión y el Arte)

Gusto por lo inorgánico

(búsqueda de lo perdurable. Necesidad de ley frente al desorden de la experiencia)

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer

Abstracción y *Einfühlung*

**Dos extremos de la
sensibilidad artística
del hombre**

**Dos posibles
esquemas de
creación artística**

**Tendencias propuestas como simplificación conceptual para el conocimiento de la
Historia del Arte**

CONCLUSIONES

El mayor éxito de la teoría de Worringer fue el aspecto de los polos opuestos

Cubismo-organicismo
(Coellen)

Belleza nórdica-abstracta/
belleza mediterránea- realista (Read)

Abstracción-organicidad
(Bianchi-Bandinelli)

Mies Van der Rohe. Pabellón Barcelona, 1929

F. Ll. Wright. Johnson Wax building, 1939

Pese a lo valioso -por lo pedagógico- de estas propuestas es criticable lo limitado y reduccionista de esta tesis

Antonio Saura. Grito nº 7, 1959

La Einfühlung fue una teoría posromántica que resaltaba el carácter expresivo del arte. Ya en el siglo XIX, el concepto de sentimiento pasó a ser activo en lugar de pasivo. Así nuestro sentimiento da vida a las cosas y éstas, a su vez, expresan nuestros estados de ánimo y nuestra subjetividad; hay una actitud estética en cuanto se da una penetración de las cosas por nuestra personalidad. El arte, por lo tanto, es un acto de conocimiento simbólico. Donde hay representación emotiva hay experiencia estética, es decir, donde hay adhesión psicológica encontraremos belleza y arte. Toda experiencia es en mayor o menor grado experiencia estética.

Guido Morpurgo Tagliabue. *La estética contemporánea*. Buenos Aires, Losada, 1971.

Tema 7. *La Einfühlung* y la psicología del estilo.

Tabla de contenido

Introducción

1. La teoría de la *Einfühlung*
2. La psicología del estilo. Wilhelm Worringer