

# **INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO I**

LADI UAEMex

M.E.V. Marcela Cadena Sandoval

2017B

# El arte como construcción cultural

Apuntes de la conferencia que lleva el mismo nombre de la D. Martha Cabrera  
En el diplomado de Arte Contemporáneo  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
Bogotá, Colombia

¿Qué es cultura?



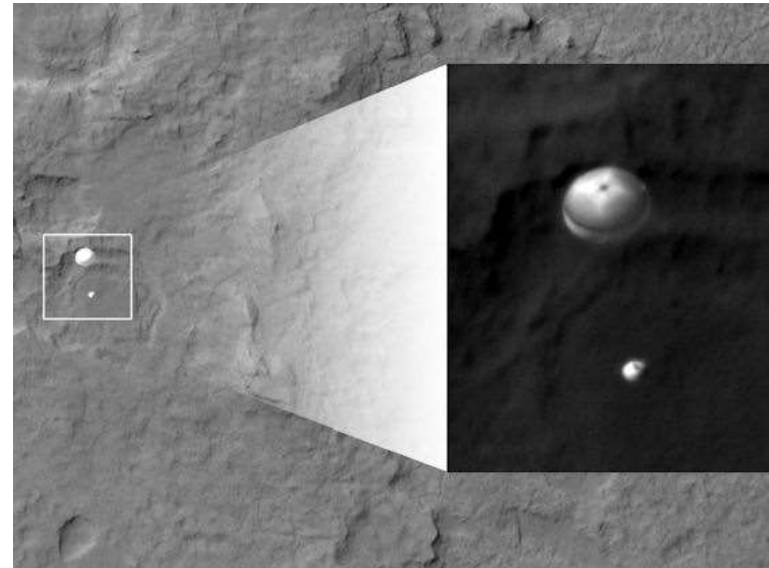
# ¿Qué es cultura?

El término CULTURA designa el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales en general.

La cultura incluye: bienes materiales, bienes simbólicos (ideas), instituciones (canales por donde circula el poder: educación, familia, gobierno), costumbres, hábitos, leyes y poder.



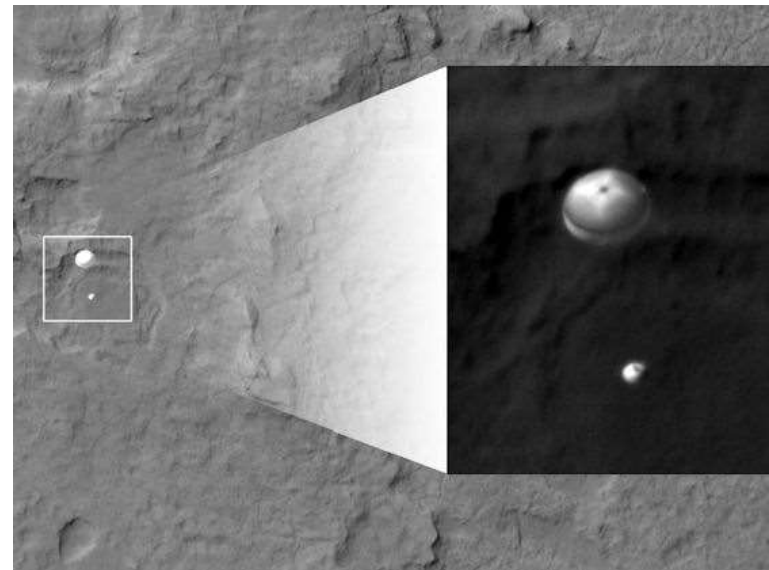
# ¿Qué es imagen?



# ¿Qué es imagen?

Representación de la realidad en tanto física y pensamiento.

Acto comunicativo en cuanto transmisora de información



Noción cultural

El lugar de lo visual

- ✓ Visión
- ✓ Visualidad
- ✓ Régimen escópico
- ✓ Ocularcentrismo

La visualidad del cuerpo político

Espacialidad y subjetivación: **Flanèur**

El espectáculo contemporáneo

LA IMAGEN

Poder ante la sociedad

## El empleo del término “Flanèur”.

Baudelaire

Empleado en francés el término *flanèur*, construye una referencia hacia la figura de la vida cotidiana de un caminante urbano, un paseante que bajo circunstancias particulares en términos de desarrollo urbano distingue por medio de una preponderancia de la mirada en el entorno urbanístico al caminar, al andar, la lectura, escritura y el discurso de la ciudad sujeta y a la vez sujeto del desarrollo específico de una cotidianeidad que disipa las huellas de los individuos en la multitud de las grandes metrópolis.





¿Qué es significado?



# ¿Qué es significado?

**Saussure:** el significado es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico. Es decir, la idea que se asocia al signo en todo tipo de comunicación, como es el contenido mental.

**Peirce:** el significado es la interpretación del signo o *representamen*.

**Wittgstein:** define el significado de toda cosa como proveniente del uso, de su función. Es otra manera de formular que el significado proviene de la utilidad de algo.



**CULTURA**

Implica más procesos  
que objetos

Relaciona con la producción  
e intercambio de...

Puede percibirse  
implícito / explícito

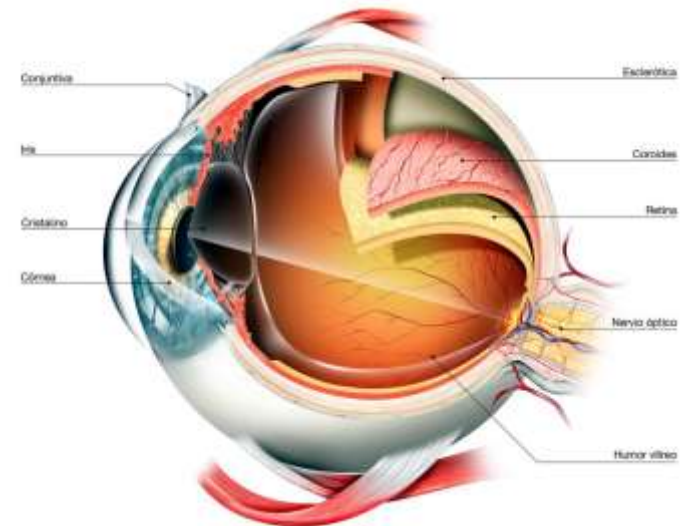
Verdad	Consiente
Fantasía	Inconsciente

El significado puede  
habitar diversos lugares

**SIGNIFICADOS**

**LO VISUAL ES CENTRAL EN CÓMO OCCIDENTE INTERPRETA EL MUNDO**

# ¿Qué es visión?



# ¿Qué es visión?

## **visión.**

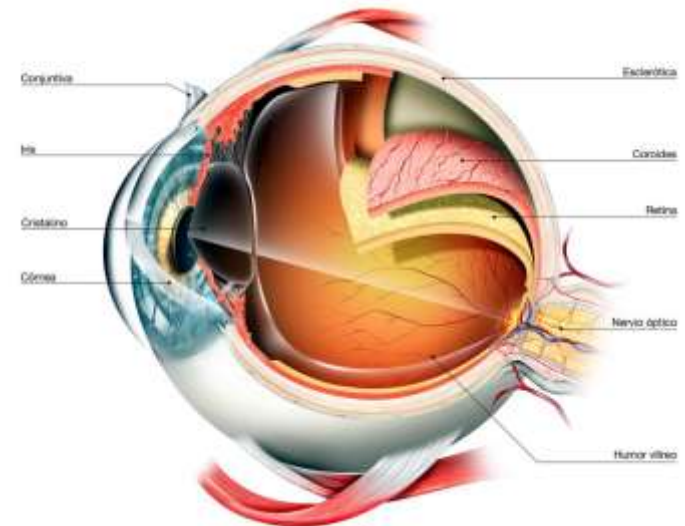
(Del lat. *visio*, *-ōnis*).

1. f. Acción y efecto de ver.
2. f. Contemplación inmediata y directa sin percepción sensible.

## **ver<sup>1</sup>.**

(Del lat. *vidēre*).

1. tr. Percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.



# ¿Qué es visualidad?



# ¿Qué es visualidad?

**Mitchell:** la construcción visual de lo social (no solo la construcción social de la visión)

**Foster:** cómo vemos, se nos posibilita o hace ver y cómo vemos este ver o no ver.

**Richard:** Esta noción contiene el análisis de los fenómenos de visión, los dispositivos de la imagen y el comportamiento de la mirada en la vida cotidiana



# Visión vs. Visualidad

```
graph TD; A[Visión vs. Visualidad] --> B[Capacidad fisiológica aunque cambiante]; A --> C["'Cómo vemos, cómo se nos permite, se nos hace ver o percibimos el ver y el no ver'"]; A --> D[Afinidad con el régimen escópico]; A --> E[Lugar privilegiado en la producción de significado en la modernidad]; B --> A; C --> A; D --> A; E --> A;
```

Capacidad fisiológica aunque cambiante

M. Baxandall

Afinidad con el régimen escópico

C. Metz  
H. Foster  
M. Jay

“Cómo vemos, cómo se nos permite, se nos hace ver o percibimos el ver y el no ver”

H. Foster

Lugar privilegiado en la producción de significado en la modernidad

M. Jay



## OCULARCENTRISMO

- Primacía de lo visual en la producción de significado
- La vista como sentido primordial
- La visión asociada al conocimiento
- Fundamental en el tránsito  
PREMODERNIDAD-  
MODERNIDAD-  
POSMODERNIDAD
- Lo visual es de importancia creciente en Occidente

## REGIMEN ESCÓPICO

- La visión científica ve por fuera de la visión humana
- La competencia visual determinada por la cultura
- Perspectiva: Visión geométrica del mundo, se constituye en la forma privilegiada de ver sin existir aún teorías sobre el funcionamiento del ojo.
- En Oriente se encuentra respuesta al preguntarse no por el ojo en sí, sino por cómo pasa la imagen del ojo al alma.

# RÉGIMEN ESCÓPICO

- Renacimiento: Limpio, lineal, perspectivismo cartesiano.



La Escuela de Atenas, Rafael.

# RÉGIMEN ESCÓPICO

- Pintura holandesa: No perspectiva, sí detalle.



La lechera, Vermeer.

# RÉGIMEN ESCÓPICO

- Barroco: Engañoso, múltiple, abierto.



El entierro de Cristo, Caravaggio.

# RÉGIMEN ESCÓPICO

- “Cèzanne – dice Jay – trató de presentar objetos que fueran inmediatos a todos los sentidos al mismo tiempo: ‘Nosotros vemos la profundidad, la uniformidad, la suavidad, la dureza de los objetos. Cèzanne incluso sostenía que podemos ver sus olores’, dice Merlau-Ponty”



Camino curvo en  
Montgeroult, Cezanne.

# RÉGIMEN ESCÓPICO

- Los *ready mades* de Duchamp “cuestionaron la diferencia entre presentación y representación, mientras que se mofaba al mismo tiempo de la tradicional noción del aura que rodeaba a la “obra de arte” por la mano de un genio individual.” Jay



Fuente, R. Mutt. (Duchamp)

# Otras maneras de ver

Pintura china

Aborígen australiano

Anamorfosis

✓ Lleva al extremo  
la perspectiva y la  
hace  
“antinatural”

✓ Herramienta crítica.  
✓ Carácter técnico y  
formal  
✓ Carácter siniestro

# Pintura china



Sol rosa y patos solitarios,  
Tang Yin



# Aborigen australiano



# Anamorfosis

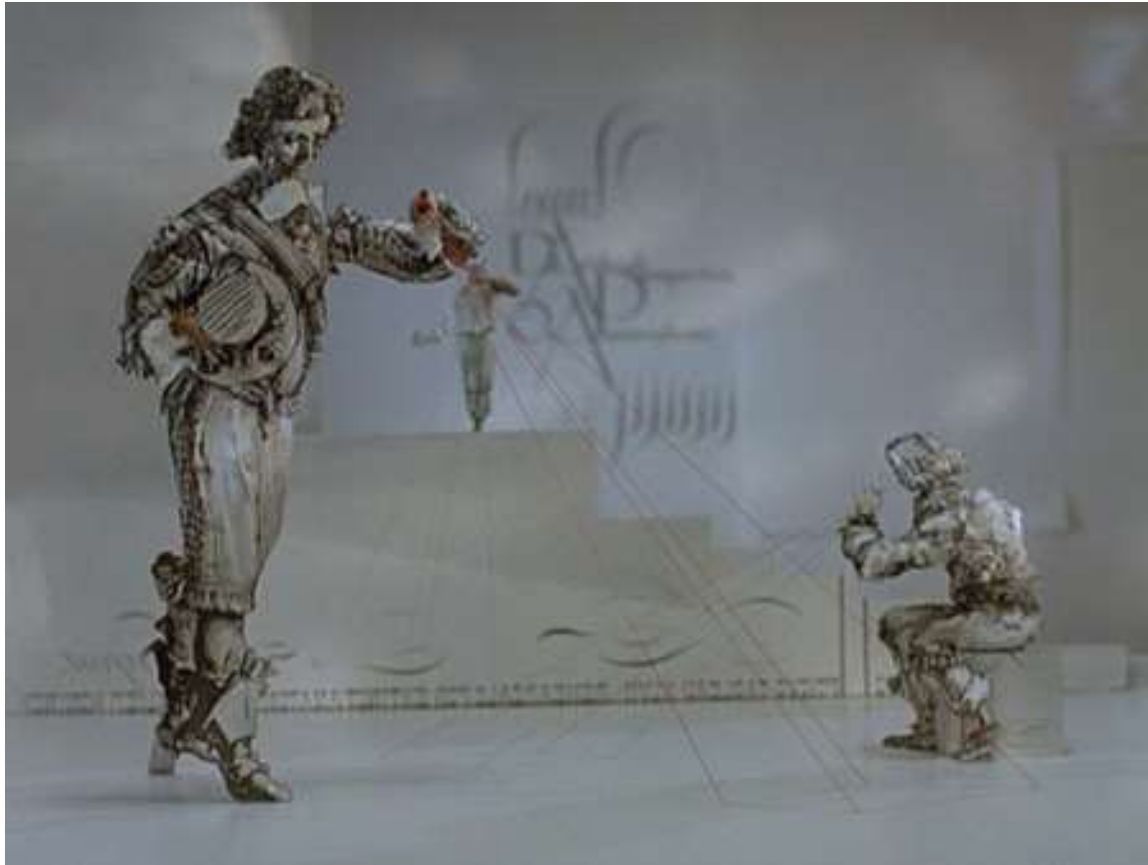


Los Embajadores, Holbein.

- ✓ Lleva al extremo la perspectiva y la hace "antinatural"



- ✓ Herramienta crítica.
- ✓ Carácter técnico y formal
- ✓ Carácter siniestro



QUAY, Bros 1991 De Artificiali Perspectiva, or  
Anamorphosis

[https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc\\_gh2F8](https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc_gh2F8)







¿Cómo podemos hablar de anamorfosis más allá de un ejercicio visual, y más como un ejercicio de pensamiento?

## referentes

MANIFIESTO SITUACIONISTA

[https://monoskop.org/File:Foster\\_Hal\\_ed\\_Vision\\_and\\_Visuality.pdf](https://monoskop.org/File:Foster_Hal_ed_Vision_and_Visuality.pdf)

<http://estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JIBrea-4-completo.pdf>

HISTORIA DEL ARTE Gombrich

[https://www.moma.org/learn/moma\\_learning/themes/dada/marcel-duchamp-and-the-readymade](https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/marcel-duchamp-and-the-readymade)

[https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc\\_gh2F8](https://www.youtube.com/watch?v=BvMCc_gh2F8)