

El ARTE es la manifestación de un conjunto de significados que reflejan la realidad que el artista interpreta y aporta a la sociedad.

En el curso de la historia vemos como el arte ha estado presente en las diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales. A través de él y de sus múltiples códigos, el hombre ha podido comunicar ideas, conocimientos, creencias, temores y sufrimientos. No solo por medio de un registro de hechos sucesivos sino también por la interpretación y traducción de su experiencia.

Es así como las manifestaciones artísticas han permitido conocer el devenir de las sociedades y a sus hombres como parte de un contexto cultural determinado, en relación a los conocimientos y actividades propias de su espacio y tiempo.

EL TEMA

Ha variado a lo largo de la Historia del Arte.
Puede ser descriptivo, representativo; tener contenido religioso, simbólico o psicológico; abordar situaciones relacionadas a la guerra y a conflictos socio-políticos; estar comprometido con una ideología; tener un sentido introspectivo o masivo; basarse en teorías físicas o ser un reflejo de lo subjetivo y emocional...

EL TEMA

mitos y creencias

religiones

retratos y autorretratos

desnudos

la naturaleza: paisajes y marinas

bodegones y naturalezas muertas

escenas de la vida cotidiana

La siguiente síntesis, hecha según un orden cronológico, presenta algunos de los muchos ejemplos relacionados con el tema.

Si bien en reiteradas ocasiones las temáticas son recurrentes, el carácter distintivo y único lo imprime la persona que lo hace, influenciado por su tiempo y lugar.

MITOS Y CREENCIAS

Arte paleolítico.

Intención mágico ritual.

Venus de Willendorf, 25.000 a.C.

VIDA COTIDIANA

Arte Antiguo, Egipto.

En relación a lo simbólico, religioso y funerario.

Friso egipcio, 1550 – 1070 a.C.

REPRESENTACIÓN MILITAR

Dinastía Qin, China.

Sentido simbólico y funerario.

Guerreros de terracota, 210-209 a. C.

TEMA RELIGIOSO

Cristianismo Primitivo.

Contenido simbólico.

Código para reconocerse en la clandestinidad.

relieve paleocristiano, s I al s V

NATURALEZA Y CALIGRAFÍA CÚFICA

Arte islámico.

Contenido simbólico.

Vegetales combinados con fragmentos
del Corán.

relieve arte mudéjar, s IX

TEMA RELIGIOSO

Arte Bizantino.

Representación para venerar
y orar.

ícono de la Virgen y el Niño, s IX

TEMA RELIGIOSO

Europa medieval.

Catolicismo.

Carácter didáctico.

vitrales, s XII / s XIII

China medieval.

Budismo.

Contenido simbólico.

detalle guardián budista, s XIII

DIVERSIDAD TEMÁTICA

Europa renacentista, siglo XV y XVI.

Temas mitológicos, religiosos, escenas costumbristas, desnudos, retratos, autorretratos.

Botticelli - Primavera, 1477-1482

Leonardo
La Virgen de las rocas,
1483

Brueghel - Juegos infantiles, 1560

Tiziano – Venus de Urbino, 1538.

Van Eyck - Retrato
matrimonio Arnolfini,
1434

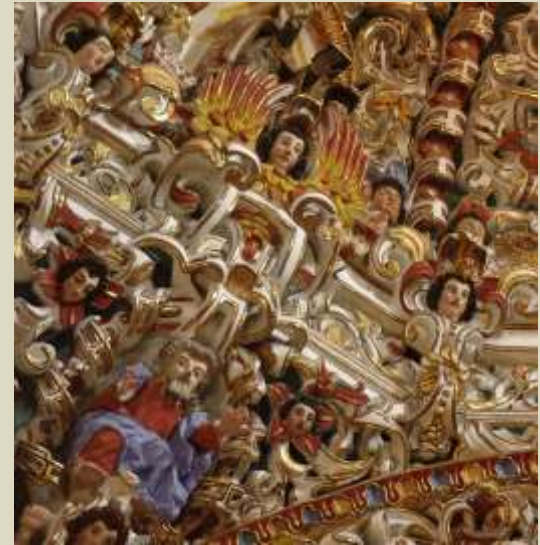
Durero-Autorretrato,
1500

DIVERSIDAD TEMÁTICA

Barroco, siglo XVII.

Retratos, escenas de la vida cotidiana, paganas y bodegones.

El recurrente tema religioso tiene un fin de difusión y propaganda.

Detalle de la cúpula Iglesia Santa María de Tonantzintla (México)

Rembrandt - La lección de anatomía, 1632

Velázquez, El Triunfo de Baco, 1629

Sánchez Cotán - Bodegón con cardo, 1602

DIVERSIDAD CULTURAL

Asia, África y América, siglo XVIII.

Naturaleza, temas simbólicos y costumbristas.

Ogata Korin – Lirios, 1705

escultura africana, s XVIII

pintura quiteña (Ecuador), s XVIII

Europa, siglo XVIII.

Escenas de género.

Fragonard – El columpio, 1767

DIVERSIDAD TEMÁTICA Y VARIADOS MODOS DE REPRESENTACIÓN

Europa, siglo XIX. Temas políticos, históricos, costumbristas, la luz y la atmósfera.

El artista hace interpretaciones cargadas de subjetividad.

Goya – Los fusilamientos, 1814

Gauguin – ¿Cuándo te casas?,
1892

Toulouse-Lautrec – Divan Japonais,
1893

Turner – Tormenta de nieve, 1842

Rodin – Los burgueses de Calais (detalle), 1889

COINCIDENCIAS EN TEMÁTICA Y RESOLUCIÓN TÉCNICA

Ilustradores de periódicos.
Europa, siglo XIX.

Honoré Daumier - La Silueta y Le Charivari, alrededor de 1830

América, siglo XIX.

J. G. Posada – El Popular y El Chisme, alrededor de 1880

EL TEMA

EN LOS SIGLOS XX Y XXI
(RUPTURA)

sueños y anhelos

no-representación

tópicos de la política

objetos de consumo

realidad inmediata

problemática social

referencias musicales

referencias literarias

referencias del cine y

videos obras y artistas

del pasado

obras y artistas

coetáneos

APROPIACIÓN REITERPRETACIÓN

ADAPTACIÓN DEL LENGUAJE FORMAL
Y RECURSOS PLÁSTICOS DE CADA PERIODO.

Numerosas obras de la Historia del Arte
han sido tomadas como modelo de otros artistas.

Si bien la *reintepretación* es una práctica
artística presente en la actualidad,
hace siglos que las obras de arte han sido
modelos para otros artistas.

LAS TRES GRACIAS

Mosaico romano,
siglos III y IV

Cranach, 1531

Rubens, 1630/1635

Picasso, 1938

Delauanay, 1912

Maillol, 1938

Marcel Duchamp introdujo el tema de la *apropiación* en el discurso artístico. En 1919 le añadió bigote, barba y la sigla L.H.O.O.Q. a una reproducción de La Gioconda de Leonardo.

Se da comienzo a la *desmitificación* de las imágenes icónicas del mundo del arte.

Miguel Ángel - La Piedad, 1499

Jeff Koons - Michael Jackson and bubbles, 1988

David - La muerte de Marat, 1793

Jean-Daniel Beley - 2008

Richard Jackson - Cuarto de lavado, 2007

Venus del Milo

Venus de Milo
130/100 a.C .

Muñeca articulada,
juguetera japonesa Figma

Minujín,
Venus fragmentándose, 1960

Martin Watson, 2015

LAS MENINAS

Picasso, 1957

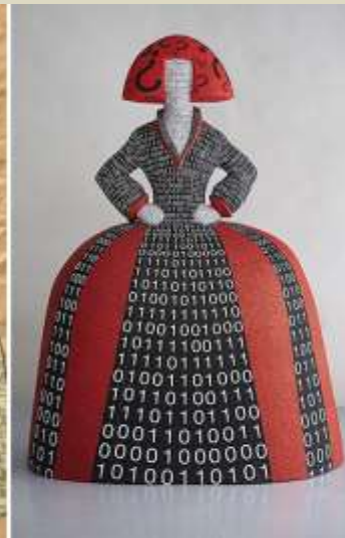
Velázquez, 1856

Saló i Primavera, 2014

Hondarribi, 1983

Zubiaga, Menina binaria, 2018

Botero - Infanta Margarita

LA GRAN OLA KANAGAWA

Hokusai - La gran ola Kanagawa, 1830

Munguía - Tsunami de petróleo, 2010

Marvel - Silver surfer

Bernard Pras - La gran ola, 2014

LA GRAN OLA KANAGAWA

Colectivo de arte digital Teamlab,
Black Waves: Lost, Immersed and Reborn, 2019

LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO

Delacroix - La Libertad guiando al pueblo, 1830

Delgadp – Fervor popular, 2014

El Arte en el cómic, 2016

En el año 1994, los artistas visuales británicos Jake y Dinos Chapman reinterpretaron a Goya en tres dimensiones, a tamaño real y látex.

En 2003, pintaron sobre 83 obras de Goya que fueron editadas en 1937.

Goya – La gran hazaña contra los muertos 1

Goya – Contra el bien general, 1

ARTE DE PLAYMOVILE

Kahlo – Autorretrato con trenza, 1941

Magritte – La presencia del espíritu, 1960

LA GIOCONDA

La Gioconda, Leonardo da Vinci,
1503-1519

El Arte en el cómic, 2016

VINCENT VAN GOGH - HOMENAJE

Alonso – Serie: El pintor caminante, 1964-1974

Alonso – Serie: El pintor caminante, 1990

EL CAMINANTE
SOBRE MAR
Y NUBES

Nolan - fotograma película
Dunquerque, 2017

Friedrich-El Caminante sobre mar y nubes,
1818

Knight - fotograma serie Taboo,
2017

Gens - fotograma película La piel fría, 2017

ACTUALIDAD

SE CARACTERIZA POR

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GLOBALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

BANCOS DE IMÁGENES

USO

DE PLATAFORMAS
GRATUITAS

GOOGLE

FB

PINTEREST

PIXABAY

INSTAGRAM

STOCKADOBE

FOOTER

GRATISOGRAPHY

UMPLASH

...

MOBILE MASTERPIECES

Hey Reilly reinterpreta obras de Arte con su celular que llegan al público de Instagram.

Compone collages digitales a partir de reconocidas pinturas, tomas fotográficas, selfies y scaneos 3D de objetos.

Vermeer - La joven de la perla, 1665/67

Anónimo – La Virgen, Santa Isabel,
Juan Bautista y Jesús, 1300

REINTERPRETACIONES DURANTE LA CUARENTENA

Marzo, 2020.

El museo *J. Paul Getty* de Los Ángeles, ha invitado a las personas, a través de Twitter, a recrear obras de arte con objetos cotidianos de sus casas.

Toulouse Lautrec – Payaso sentado,
señorita Cha U Kao, 1896

Verónica Señorans – Payaso sentado,
2020 (Mendoza)

CONSECUENCIAS

FÁCIL ACCESO A ESTAS HERRAMIENTAS
IMÁGENES Y CONCEPTOS SE GLOBALIZAN

POSITIVO

influencia

modelo

homenaje

reinterpretación

apropiación consciente

NEGATIVO

copia

imitación

reproducción

plagio

estafa

La *resignificación* se convierte en una nueva producción, validada por una profunda reflexión y justificación por parte de quien la realiza.

EN LÍNEA

<https://blogdeartecontemporaneo.wordpress.com/2013/03/06/las-influencias-modelos-y-reinterpretaciones-en-el-arte-de-ayer-y-hoy/>

<http://revistadossier.com.uy/artes-visuales/apropiacionismo-vs-plagio/>

<https://medium.com/@jonathanfariascarrillo/apropiaci%C3%B3n-o-plagio-8dfd8b70d5b5>

<http://preguntas-de-arte.blogspot.com.ar/2013/10/cual-es-la-diferencia-entre-apropiacion.html?m=1>

<https://www.paredro.com/apropiacion-plagio-y-derechos-de-autor/>

<http://www.thefineart.es/blog/post/jeff-koons-y-otros-casos-de-plagio-en-el-arte-contemporaneo>

<https://www.google.com/url?hl=es&q=http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-silicio/2013/09/plagio-apropiacionismo-o-desconocimiento.html&source=gmail&ust=1>

<https://www.samsung.com/uk/explore/samsung-within/innovation/mobile-masterpieces-by-hey-reilly/>

<https://www.getty.edu/art/collection/objects/>

TALLER DE GRABADO

Prof. María Inés Zaragoza

Colaboración Prof. Valeria Señorans

Taller de Grabado - Facultad de Artes y Diseño - Universidad Nacional de Cuyo

Mendoza, marzo de 2020.