

CLASE 3

**Romanticismo,
misticismo y precisión:**
Blake y Durero

“UN VIAJE ILUSTRADO”

HISTORIA VIVA DEL DIBUJO Y LA ILUSTRACIÓN

ale alejandra
romero
ilustración

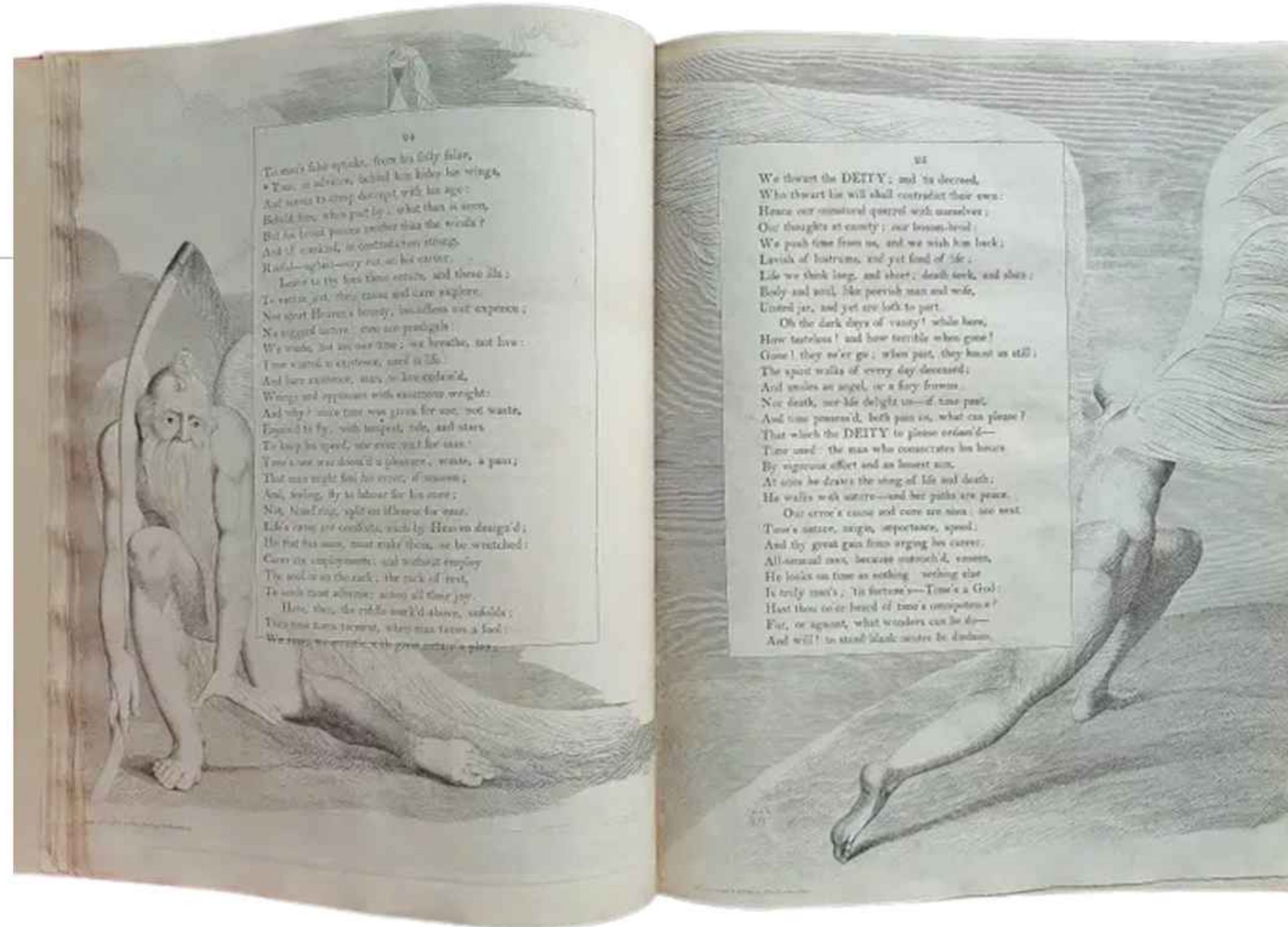

El grabado como forma narrativa

El grabado permitió multiplicar las imágenes y democratizar su acceso. En manos de artistas como Durero o Blake, se transformó en una herramienta para contar historias, transmitir conocimientos y expresar mundos interiores.

Durero (1471–1528) utilizó la xilografía y el buril con una precisión científica. Su serie sobre el Apocalipsis es un claro ejemplo de cómo la imagen puede ser tan poderosa como un texto.

Blake (1757–1827), en cambio, grabó sus propias visiones, fusionando imagen y palabra en sus “libros iluminados”.

Alberto Durero (Albrecht Dürer)

Es ampliamente reconocido por su excepcional precisión técnica y su profundo simbolismo, características que lo convierten en una figura central del Renacimiento nórdico.

Dibujo en punta de plata

1498 lo pinté según mi
mi figura tenía 26 años

El joven Albrecht Dürer se une a Wohlgemuth como maestro aprendiz

La xilografía es una técnica de impresión que implica tallar un diseño en una plancha de madera y luego entintarla y presionarla contra un soporte (generalmente papel) para transferir la imagen. El proceso se divide en varias etapas: diseño, tallado, entintado y finalmente impresión.

Proceso detallado de la xilografía:

1. Diseño:

El artista crea un diseño en papel, que luego se transfiere a la superficie de la madera.

2. Tallado:

Se utilizan gubias o buriles para tallar la madera, eliminando las áreas que no formarán parte de la imagen final. Las áreas que quedan en relieve serán las que se imprimirán.

3. Entintado:

Se aplica tinta sobre la superficie tallada de la madera, generalmente con un rodillo.

4. Impresión:

Se coloca papel sobre la matriz entintada y se aplica presión, ya sea a mano o con una prensa, para transferir la tinta al papel.

Tipos de madera y técnicas:

Se utilizan maderas duras como boj, peral o cerezo, aunque también se trabaja con contrachapados.

La xilografía puede ser "al hilo" (la madera se corta en paralelo a las fibras) o "a testa" (la madera se corta transversalmente).

Herramientas:

Gubias y buriles para tallar la madera.

Rodillo para entintar la matriz.

Papel y, opcionalmente, una prensa para imprimir.

Baren (en la tradición japonesa) para frotar y transferir la tinta.

la ventana de Durero

Fig. 34. Albrecht Dürer, "A Draftsman Making a Perspective Drawing of a Woman," Woodcut. From *Unterweysung der Messung*. All rights reserved, The Metropolitan Museum of Art, Gift of Felix M. Warburg, 1918. (18.18.2 [recto]).

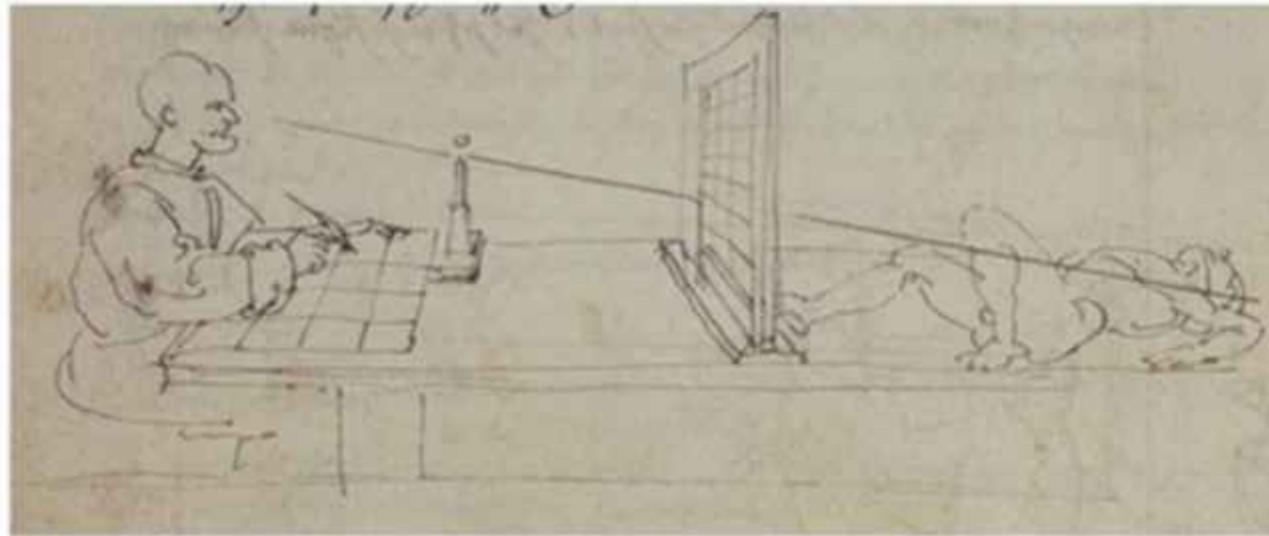

Fig. 32. Albrecht Dürer, "A Man Drawing an Urn," Woodcut. From *Unterweysung der Messung*. All rights reserved, The Metropolitan Museum of Art, Harris Brisbane Dick Fund, 1941. (41.48.3).

¿Cómo funciona este sistema?

Se coloca un marco transparente con una cuadrícula (puede ser de hilos o vidrio grabado) entre el artista y el objeto que desea representar.

El artista mantiene una posición fija del ojo, a veces con la ayuda de un visor o un clavo en la mesa.

Cada cuadrícula del marco "traduce" una parte del objeto a una proporción equivalente en el papel (que también tiene una cuadrícula). Así se logra una representación medida, geométrica y precisa, basada en la proyección lineal, es decir, en la perspectiva científica del Renacimiento.

Precisión técnica

Durero combinó la meticulosidad del arte nórdico con los avances técnicos del Renacimiento italiano. Su dominio del dibujo, la perspectiva y la anatomía se refleja en obras como Adán y Eva (1504), donde aplicó las proporciones de Vitruvio y el contrapposto clásico para representar la belleza idealizada del cuerpo humano. Cada músculo y gesto está cuidadosamente modelado, demostrando su profundo conocimiento anatómico.

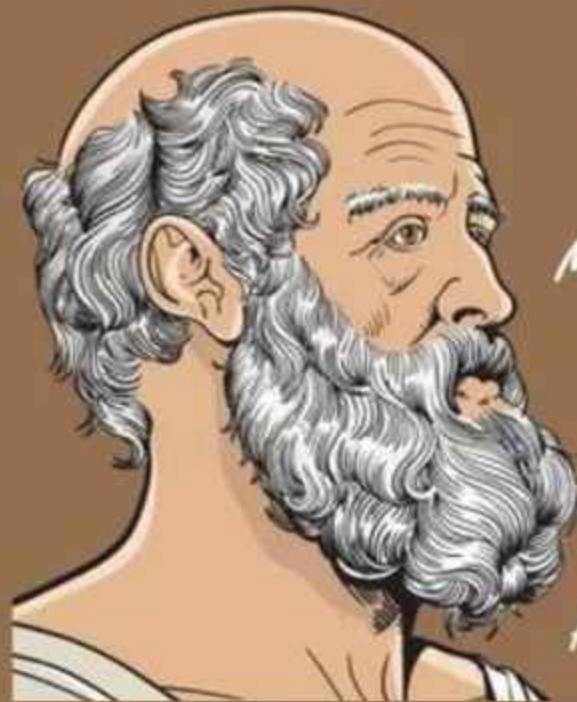
“Contrapposto”, es el nombre que se le da a la posición de una persona cuando se apoya más en una pierna que en la otra. Esto hace que el cuerpo se vea relajado en vez de rígido y primitivo, como había sido antes del periodo Arcaico.

Simbolismo complejo

En El Pecado Original, Durero incorpora una rica iconografía: animales que representan los cuatro temperamentos humanos y elementos que aluden a la armonía previa a la Caída. Cada detalle está cuidadosamente elegido para transmitir significados complejos y reflexiones sobre la condición humana .

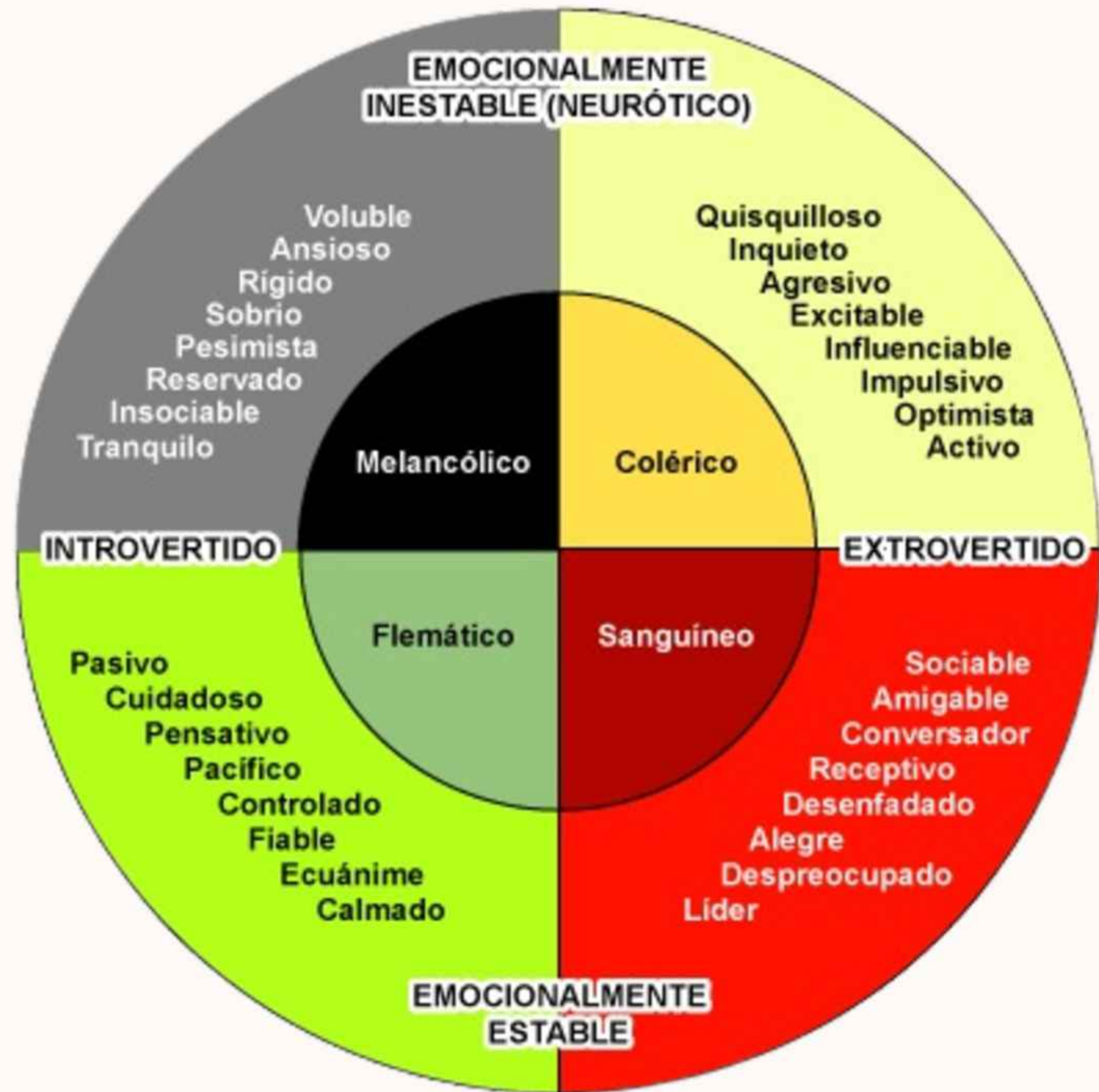
HIPÓCRATES

PADRE
DE LA
MEDICINA

LOS
HUMORES
DE
HIPÓCRATES

Esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de cuatro sustancias básicas, conocidas como humores (aunque se refiere a líquidos), y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o déficit de alguno de estos cuatro líquidos o humores.

Podemos clasificar a los seres humanos por su temperamento de esta forma:

1. **El hombre flemático** es reflexivo, tranquilo, muy justo e incorruptible, poco comprometido, simpáticos. Adoran la buena vida y les gusta poco el trabajo.
2. **El melancólico** es inquieto, muy reflexivo, inestable y ansioso. Adoran el silencio y la soledad, se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente.
3. **El sanguíneo** es alegre, enérgico, vigoroso, con potencia. Son personas de buen humor, apasionados y que brindan confianza.
4. **El colérico** es perseverante, rápido en sus decisiones, que aspira a lo grande, activo y extrovertido. Son personas ambiciosas, individualistas y exigentes consigo mismas.

Precisión técnica

En sus grabados, como San Jerónimo en su gabinete (1514), Durero logra una fidelidad al detalle y una perspectiva refinada que evidencian su maestría técnica. La escena está llena de pequeños detalles que atrapan la mirada del espectador y que son típicos del Renacimiento nórdico y de Durero, como las ventanas de vidrios emplomados o las texturas de los diversos materiales .

Asociada a los artistas y su capacidad creativa, pero también a la frustración y la parálisis que pueden acompañar al proceso creativo.

Figura Central

Una figura alada, posiblemente un ángel o personificación de la melancolía, se muestra sentada con una expresión pensativa y melancólica. Sostiene un compás en una mano y apoya la cabeza sobre la otra, gesto tradicional de la melancolía. Su mirada perdida y la inactividad sugieren una parálisis creativa o crisis intelectual.

Herramientas y Objetos

Alrededor de la figura se encuentran diversas herramientas de carpintería y medición (martillo, sierra, regla, balanza), así como instrumentos matemáticos (esfera, poliedro). Estos elementos representan las artes liberales y mecánicas, y simbolizan el conocimiento y la creatividad humana. Sin embargo, su disposición desordenada puede indicar la frustración o la inutilidad del conocimiento sin inspiración.

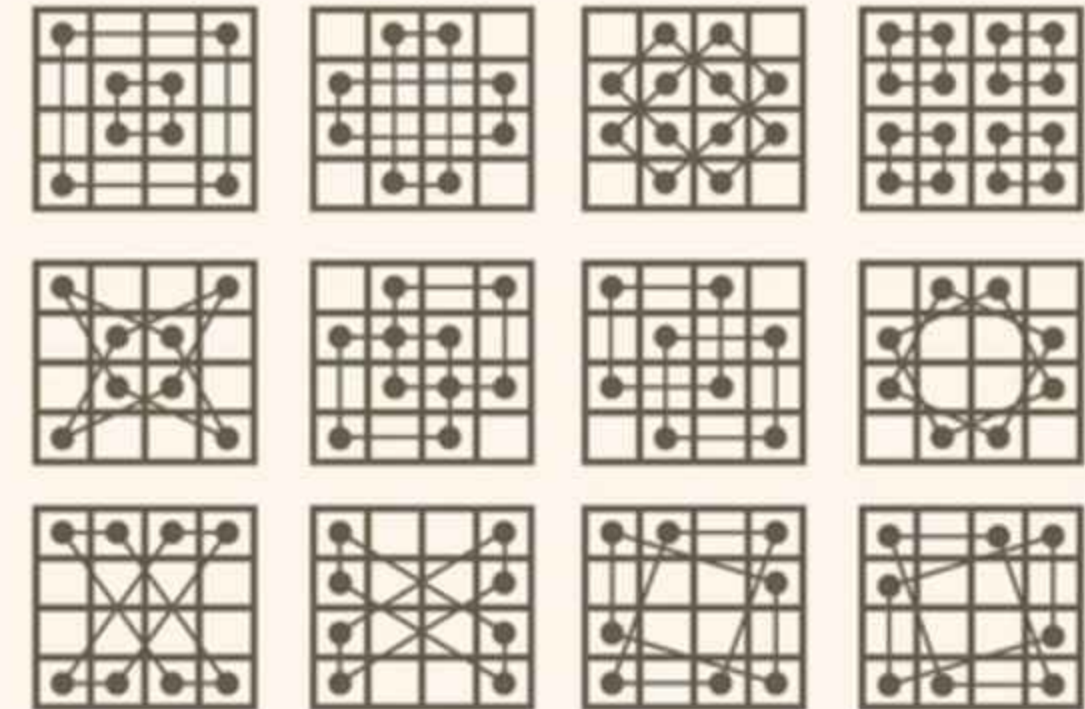

Cuadrado Mágico

En la pared, se observa un cuadrado mágico de 4x4 con la constante mágica 34. Este cuadrado es notable por incluir en la última fila central los números 15 y 14, que juntos forman el año de creación de la obra, 1514. El cuadrado simboliza la armonía matemática y la búsqueda de orden en el caos.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

En total hay 86 combinaciones diferentes de cuatro números del cuadrado de Durero que suman la suma del número mágico, ¡34!

Perro Famélico

Un perro delgado y dormido yace a los pies de la figura central.

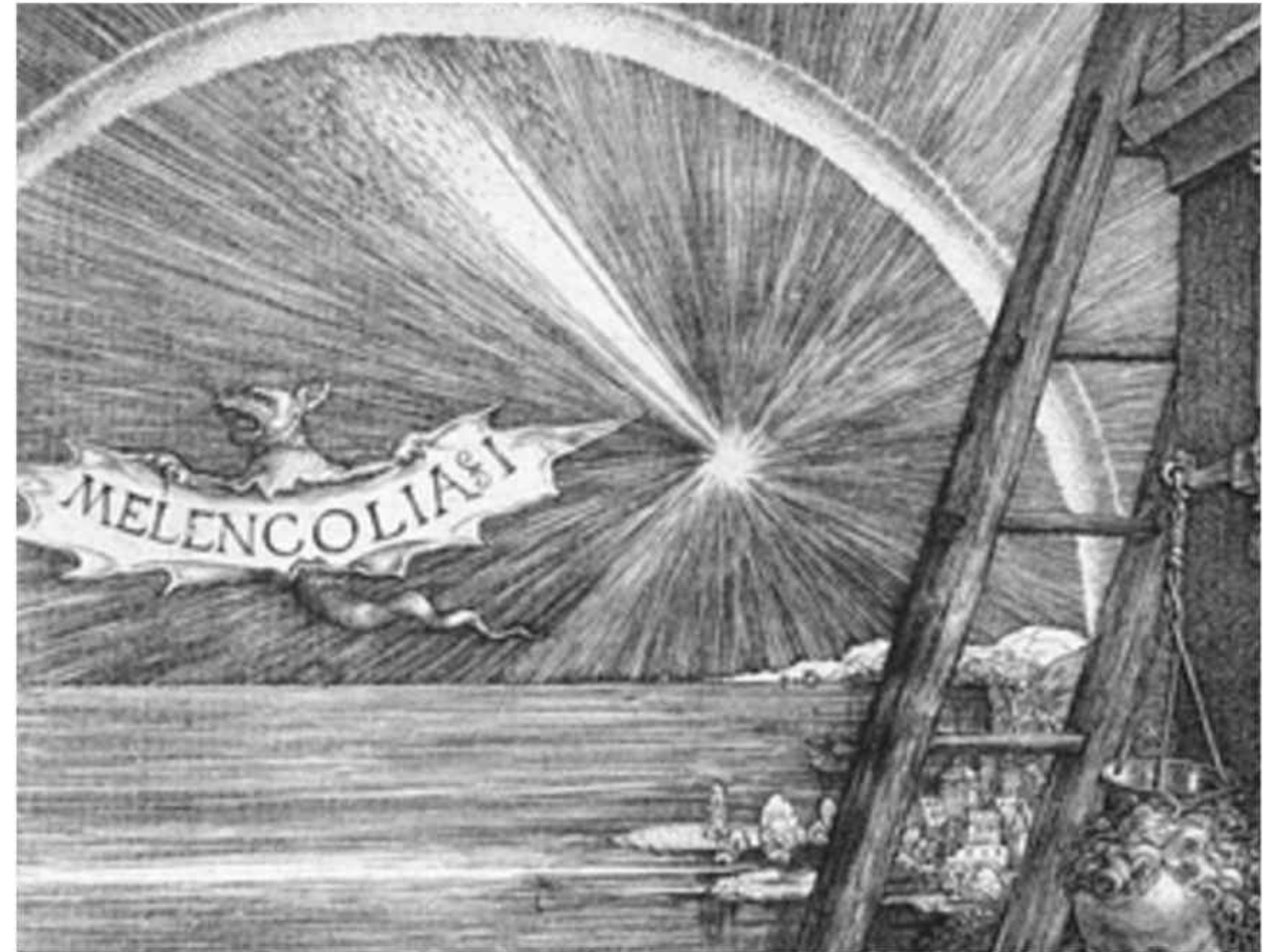
Tradicionalmente, el perro simboliza la lealtad, pero en este contexto puede representar la melancolía o la locura, reflejando la desesperanza y la falta de vitalidad.

Asociada a los artistas y su capacidad creativa, pero también a la frustración y la parálisis que pueden acompañar al proceso creativo.

Cielo y Fenómenos Celestes

En el cielo, se aprecia un cometa brillante y un arco iris cuyos extremos desaparecen del campo visual. El cometa puede simbolizar la genialidad o el talento desperdiciado por la melancolía, mientras que el arco iris, generalmente símbolo de esperanza, aquí adquiere un significado ambiguo al estar acompañado por un murciélago que sostiene una cartela con el título "Melencolia I".

Llaves y Bolsa

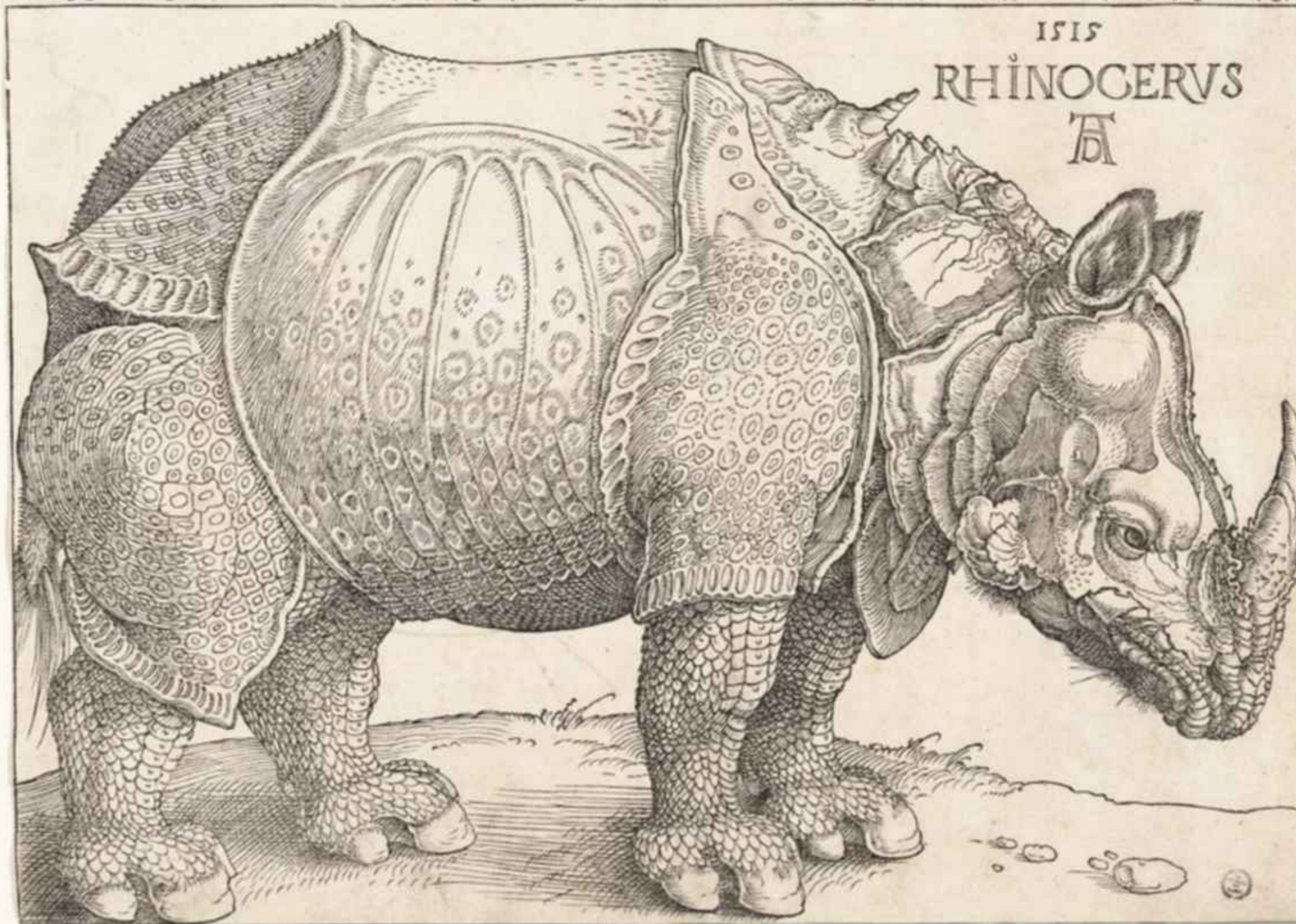
Del cinturón de la figura cuelgan unas llaves y una bolsa. Según anotaciones de Dürer, **las llaves representan el poder y la bolsa la riqueza**. Estos elementos pueden interpretarse como símbolos de las tentaciones mundanas o de las responsabilidades que pesan sobre el artista.

Los animales

Nach Christus gepurt. 1513. Jar. Ad. 1. May. Hat man dem großmichtigen König von Portugall Emanuel von Lysabona pacht auf India/da sollich lebendig Thier. Das nennen sie Rhinocerus. Das ist hie mit aller seiner gestalt Abcondert. Es hat ein fard wie ein gesprockte Schildkrot. Vnd ist vñ dicken Schalen vberlegt fast fest. Vnd ist in der groß als der Haffande. Aber nyderrechter von paymen/ vnd fast wehaffig. Es hat ein scharff starck Horn vorn auff der nase. Das begynde es alß zu wegen wo es bey steynen ist. Das dazig Thier ist des Haffs fang todt feinde. Der Haffande furcht es fast vñel/ dann wo es In ankumbe/ so laufft Im das Thier mit dem kopff zwischen dyc forden payn/ vnd reysst den Haffande vñden am pauch auff vñ erwürgt In/ des mag er sich nit erweem. Dann das Thier ist also gewapent/ das Im der Haffande nichts kan thun. Sie sagen auch das der Rhinocerus Schnell/ Straydig vnd Listig sey.

“está cubierto de gruesas escamas y es del tamaño de un elefante, pero más bajo y es su enemigo mortal; tiene en la parte delantera de la nariz un cuerno fuerte y afilado y cuando esta bestia se acerca al elefante para pelear con él, siempre afila primero el cuerno contra las piedras; y corre hacia el elefante con la cabeza entre las patas delanteras, luego desgarrar al elefante donde tiene la piel más fina y lo cornea; el elefante le tiene un miedo terrible al rinoceronte, pues lo cornea siempre que se encuentra con un elefante, pues está bien armado, es muy alerta y ágil.” Alberto Durero, texto traducido de El rinoceronte , 1515

Rinoceronte (detalle), Alberto Durero, El rinoceronte , 1515, xilografía sobre papel verjurado, 23,5 x 29,8 cm (Galería Nacional de Arte , Washington, DC)

Alberto Durero (Albrecht Dürer)

Me pinto a mí mismo con colores indelebles”, añade a su izquierda sobre el lienzo, “a los veintiocho años de edad”.

El autorretrato de Durero representa una afirmación del artista como figura digna de protagonizar su propia obra, algo que hasta entonces solo se reservaba a Dios o a la nobleza. Al retratarse de frente —una pose tradicionalmente asociada a Cristo— Durero se presenta casi como una figura sagrada.

Destacan sus ojos y su mano, símbolos del arte de pintar: el ojo que observa y la mano que crea. Con esto, se equipara a Dios como creador, pero en el mundo del arte.

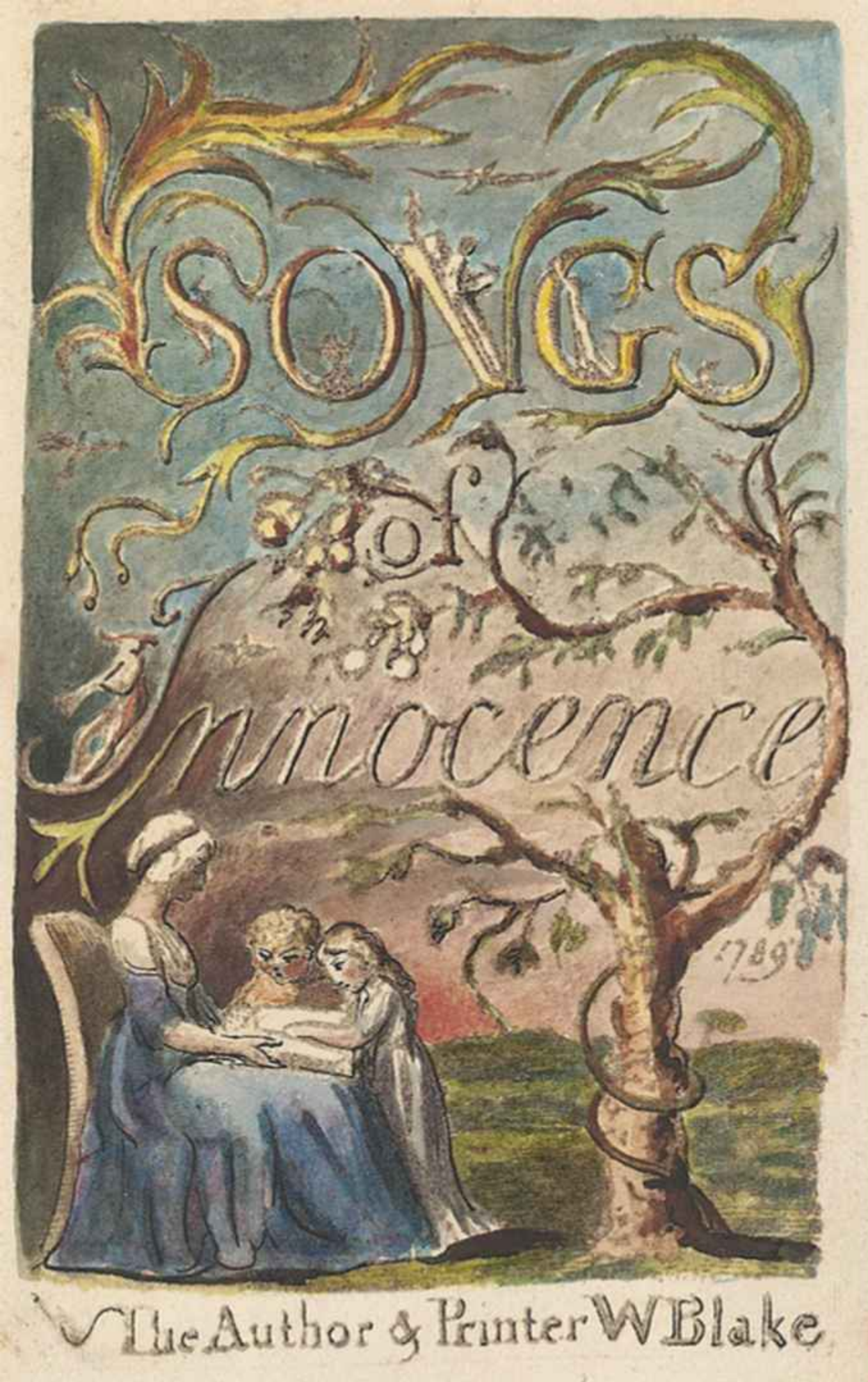
Aparece vestido con elegancia, con el cabello cuidadosamente arreglado, transmitiendo una imagen de intelectual refinado, no de simple artesano. Este retrato redefine al pintor como un hombre culto, capaz de dialogar con príncipes, y eleva el estatus del artista en la sociedad.

William Blake (1757–1827)

Fue un poeta, pintor y grabador inglés cuya obra se caracteriza por la profunda unión entre arte, imaginación y espiritualidad. Desde niño experimentó visiones místicas –a los cuatro años decía haber visto a Dios en su ventana, y luego afirmó ver ángeles con regularidad–, experiencias que marcaron su universo creativo. Para Blake no había nada más sublime que la imaginación, a la que consideraba “inmortal, eterna e inagotable”

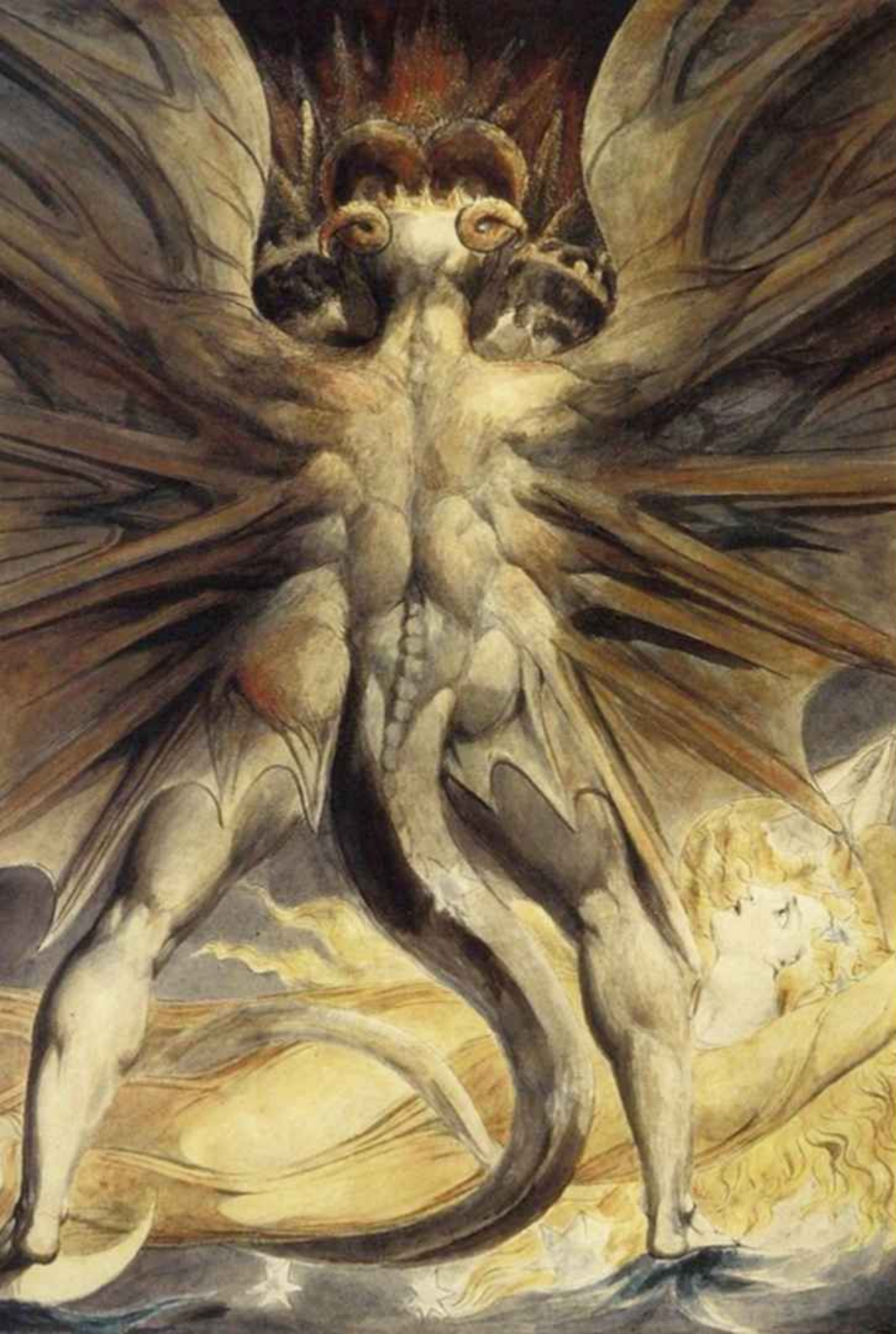

Blake concebía **el acto creativo como algo sagrado o profético**, dotado de un significado espiritual profundo. Para él, el verdadero artista era equivalente a un vidente o profeta que interpreta la realidad a través de símbolos, revelando verdades ocultas al público

Equiparaba la práctica artística con la auténtica religión viviente: "Poeta, pintor, músico, arquitecto: el hombre o la mujer que no es nada de esto, no es cristiano", llegó a afirmar, enfatizando que la creación artística es una forma de actualizar los símbolos sagrados.

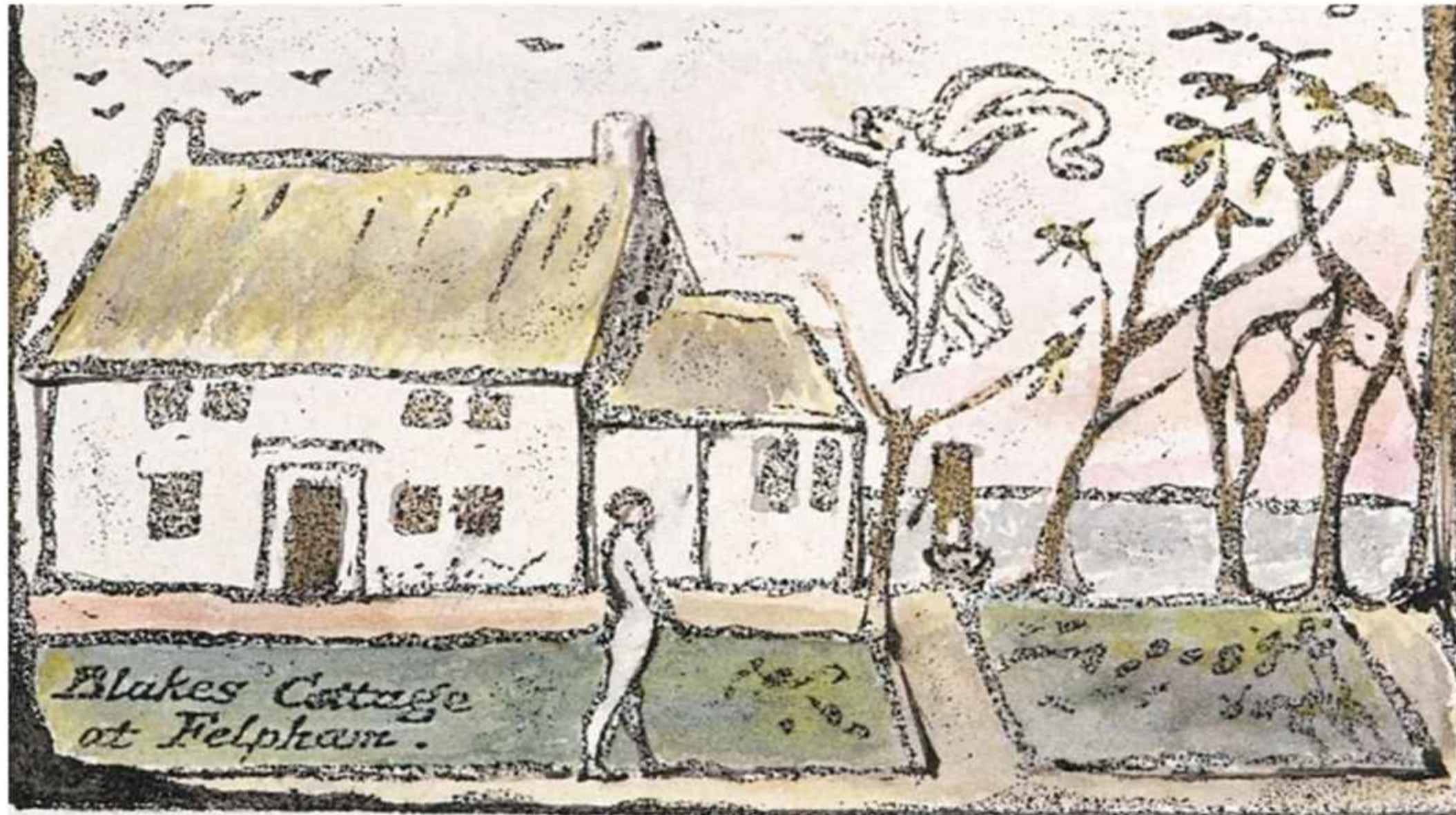
Abandonó la Real Academia de Arte al disgustarse con la rigidez neoclásica de la enseñanza, volviendo su mirada a fuentes medievales y renacentistas que sus colegas consideraban “oscurantistas”

Ideológicamente, criticó la filosofía empirista de John Locke e Isaac Newton, que reducía la percepción a los cinco sentidos materiales, e insistió en la existencia de un mundo espiritual y eterno al que cualquier persona podía acceder mediante la imaginación

Para Blake, la fría lógica y el materialismo representaban fuerzas opresoras (simbolizadas en su mitología por la figura de **Urizen, el dios de la ley rígida** y la “razón opresora” mientras que la imaginación desatada era el camino hacia lo infinito. En sus *Canciones de Inocencia y de Experiencia* (1789-1794), por ejemplo, contrasta la pureza visionaria de la niñez con la corrosión espiritual de la edad adulta, ilustrando su creencia de que **la imaginación infantil conecta con lo divino**, mientras la experiencia mundana suele adormecer esa facultad

«Vámonos a la dulce Felpham, pues allí está el Cielo / La escalera de los ángeles desciende por el aire».

Un ángel flota sobre Blake en el jardín de su cabaña con techo de paja en Felpham, Sussex, su hogar de 1800 a 1803. Solo dos de las nueve propiedades en las que vivió han sobrevivido. **La Sociedad Blake** recaudó fondos para comprar esta casa, donde se dice que se sentó desnudo en el jardín leyendo El Paraíso Perdido a su esposa. *Entre los activistas* se encuentra el novelista Philip Pullman, quien menciona a Blake como una influencia clave en La Materia Oscura .

Poesía e imagen: la integración de texto e ilustración en la obra de Blake

Blake fue pionero en combinar poesía y arte visual en un único producto artístico. No concebía su labor literaria separada de la plástica: ambas disciplinas eran, en sus términos, "dos medios inseparables de un mismo esfuerzo espiritual unificado"

De hecho, por la estrecha relación entre sus poemas y sus grabados, suele considerársele un "artista total", ya que escribía e ilustraba personalmente su obra para garantizar esa unidad de significado.

En sus llamados "libros iluminados", Blake llevó esta síntesis al máximo nivel. Desarrolló una innovadora técnica de grabado en relieve (aguafuerte a la manera de relief etching) que le permitía imprimir simultáneamente palabras e imágenes en la misma plancha de cobre, integrándolas físicamente en la página. Dicho método –que él llamó en broma "imprensa infernal"– le permitió autopublicar poemarios enteros sin depender de tipógrafos convencionales.

Blake mismo estampaba cada página y luego la coloreaba a mano con acuarela y tintas, de modo que cada copia era única en cromatismo y detalles

Ahora bien, las ilustraciones de Blake no eran meros adornos ni simples traducciones visuales del texto, sino parte esencial de la significación de la obra. En su "arte compuesto" -como lo denomina la crítica moderna- palabra e imagen funcionan como dos formas independientes de expresión en constante diálogo, de tal modo que el todo es "más que la suma de sus partes"

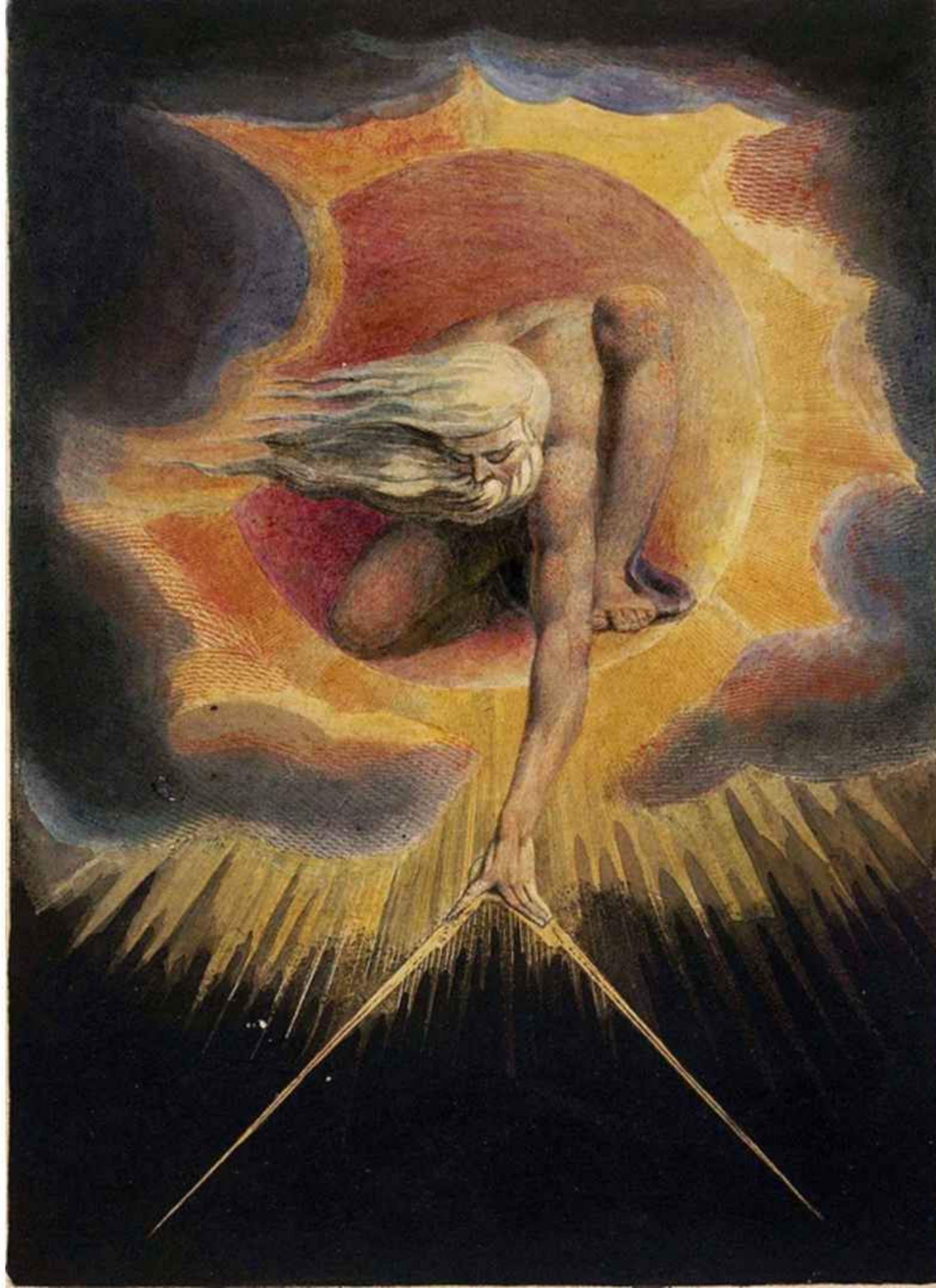

No se trataba simplemente de ilustrar literalmente sus versos: su método era simbólico más que representativo, a menudo evocando ideas y emociones que van más allá de la letra escrita. En algunas láminas, la imagen efectivamente complementa y refuerza el contenido del poema; pero en otras la relación entre texto e imagen no es evidente o lineal, lo cual introduce una cierta indeterminación que exige la participación activa del lector-espectador en la interpretación

Songs of Innocence and Experience es un conjunto doble de poemas ilustrados que muestran “los dos estados opuestos del alma humana”, lo infantil y puro versus lo iracundo y desilusionado. El “canto de la inocencia” más famoso es The Lamb (“Corderito que te creó/ ¿Sabes quién te creó...?”), su contraparte The Tyger (“Tigre, tigre, brillante y ardiente”). La pregunta implícita de Blake es cómo pudo un solo Dios crear a ambas criaturas, una benigna y la otra feroz. The Lamb fue musicalizado por Vaughan Williams (quien afirmó odiar el poema)

"El anciano de los días" es una representación visual de las tensiones entre razón e imaginación, orden y caos, limitación y libertad. A través de Urizen, Blake critica una sociedad que valora la lógica por encima de la creatividad, y aboga por una visión del mundo que reconozca la importancia de la imaginación y la espiritualidad en la experiencia humana.

"El arte es el árbol de la vida. La ciencia es el árbol de la muerte" Blake

Newton

"El Gran Dragón Rojo y la Mujer Vestida de Sol" es más que una ilustración bíblica; es una manifestación del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, la inocencia y la corrupción.

Blake utiliza una composición dinámica y dramática. El dragón, de espaldas al espectador, domina la parte superior de la imagen con sus alas extendidas, creando una sensación de amenaza inminente. La mujer yace en la parte inferior, iluminada y serena, con una corona de doce estrellas y la luna bajo sus pies, símbolos tomados directamente del texto bíblico.

“La Bestia Imaginaria” – Juego inspirado en El Rinoceronte
Objetivo: Reflexionar sobre cómo imaginamos lo desconocido.

Pelaje encendido o azulado, una gran cola espesa y, en ocasiones, con un ave atrapada entre sus fauces. Este animal no corre en línea recta y parece moverse siempre con un plan secreto. Cuando el hambre apreta, se revuelca en tierra rojiza para parecer herido o muerto, conteniendo incluso la respiración. Así engaña a las aves que se acercan confiadas, y entonces ataca.

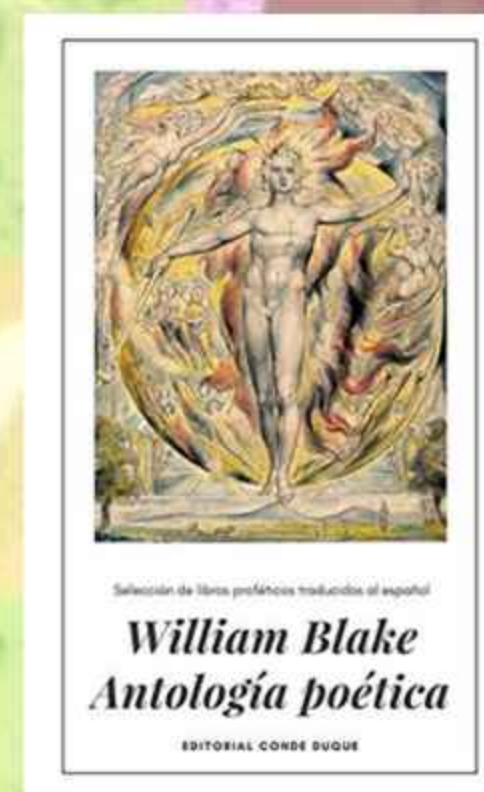
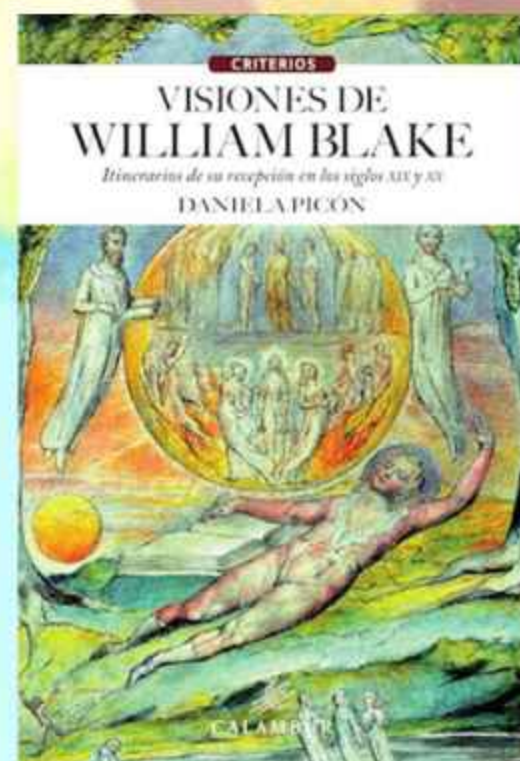
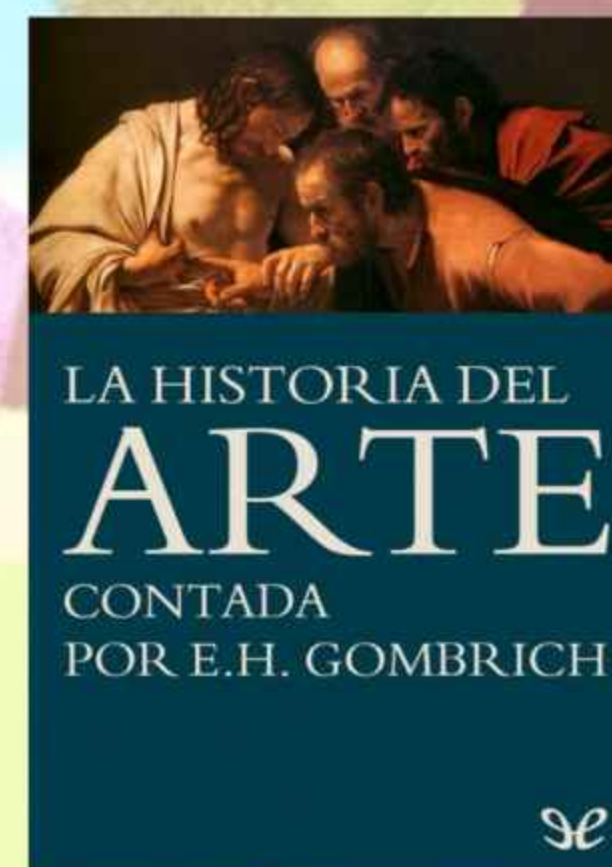
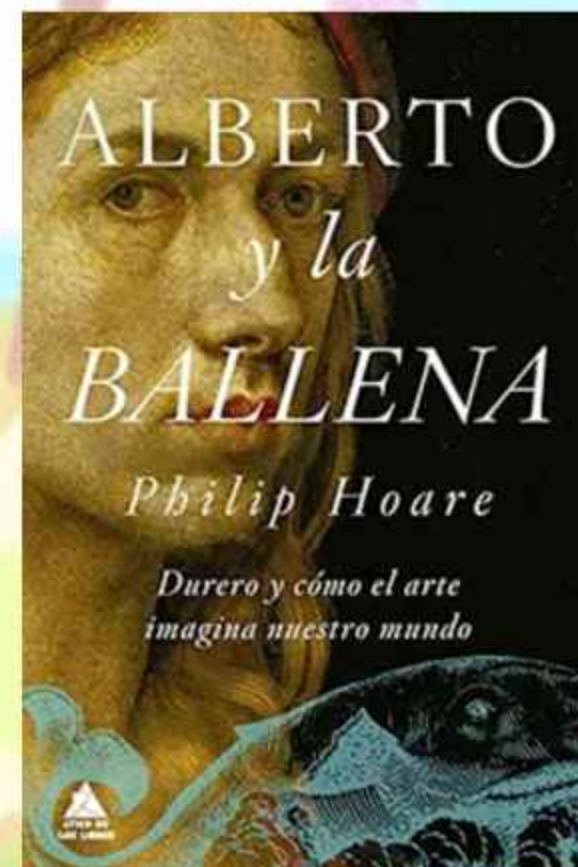
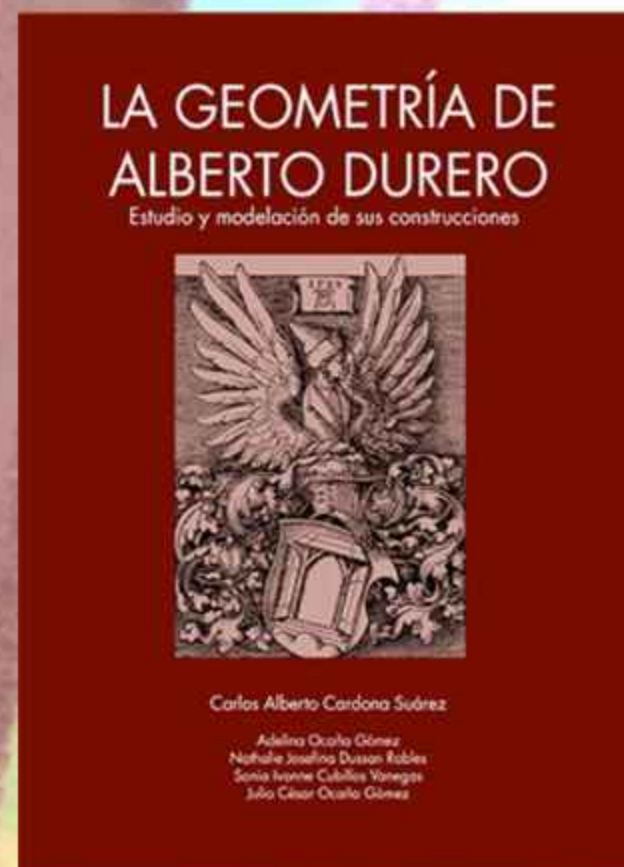
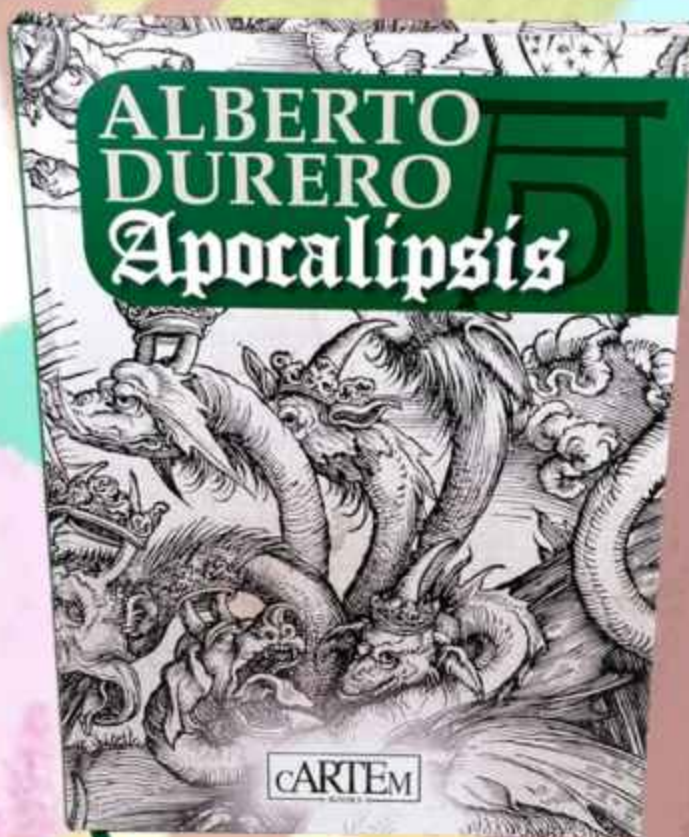
Descripción de animal en bestiario medieval

“Mis Ojos Eternos” – Retrato simbólico de la imaginación

Blake considera la imaginación como la imagen de Dios en el ser humano, una facultad viva y creadora que nos permite ver más allá de la realidad material. Su misión fue abrir los "ojos eternos del hombre" hacia los mundos internos, rechazando el racionalismo que, según él, vacía al alma de sentido.

“Imagina que tus ojos no miran hacia fuera, sino hacia dentro. ¿Qué verías si abrieras tus ‘ojos eternos’, como decía Blake? ¿Qué mundos hay dentro de vos que aún no dibujaste? ¿Qué criaturas, símbolos, colores o paisajes viven ahí?”

1. Dibujá un retrato simbólico de vos mismo/a como ser imaginativo, no realista, sino desde la visión interna: podés tener alas, ojos en las manos, fuego en el pecho, o raíces en los pies.
2. Incluí al menos tres símbolos que representen lo que para vos es:
 - la imaginación,
 - la creación,
 - y lo sagrado o infinito.
3. Podés incluir palabras, versos, o frases breves como hacía Blake, integrando imagen y texto en una sola composición.

alejandra
romero
ilustración

