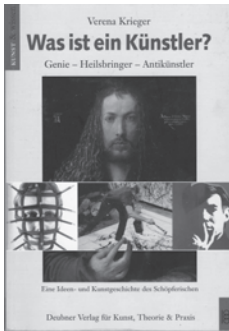

RESENCIONES

KRIEGER, Verena: *Was ist ein Künstler? Genie-Heilsbringer-Antikünstler*. Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, Köln, 2007. [¿Qué es un artista? Genio-salvador-antiartista. Editorial Deubner para arte, teoría & práctica, Colonia, 2007], 192 páginas.

Este trabajo de investigación en lengua alemana trata sobre el papel del artista en la historia cultural de occidente desde la edad media hasta nuestros días. Es, pues, una cronología de las ideas a la vez que una historia de artistas concretos y

otros pensadores que las hicieron suyas o las rebatieron. Se detiene en la vertiente social y humana, tanto de los protagonistas como de las diferentes etapas claves de nuestra cultura. Las influencias se explican como en una especie de flujo camaleónico que parte desde la antigüedad clásica, pasando por el cristianismo, filosofías místicas, políticas utópicas o las negaciones del status del artista, el arte o sus instituciones. Las ideas precursoras, siempre presentes (generalmente del ámbito de la filosofía, las mitologías, la historia, la política y la psicología), cambian de forma paulatina para adaptarse a las exigencias de los diferentes momentos históricos. La selección de clichés asociados a los artistas que se tratan en este estudio de manera crítica se mantienen vigentes en la mente de muchas

personas, tanto en el mundo del arte como en otros ámbitos.

La autora, formada en historia, historia del arte, filosofía, psicología y filología eslava, es actualmente catedrática en la Universidad de Stuttgart. Probablemente por su condición de docente logra exponer de manera clara los contenidos de un trabajo que dista mucho de ser simple, como ya viene siendo habitual en los estudios de investigación y divulgación seleccionados por esta editorial que, poco a poco, va tocando una creciente variedad de temas que pueden suscitar el interés de aficionados y profesionales del mundo del arte. El libro cuenta con ilustraciones y una amplia bibliografía genérica y específica para cada uno de sus capítulos.

Para dar cuenta del contenido, parece oportuno reseñar, muy resumidas, las ideas tratadas en la introducción y ocho capítulos:

El artista incomprendido.

El ascenso de artista a creador. *Techne*, artes mecánicas y liberales. La regulación de los gremios. El «uomo universale». Los conceptos científicos de la pintura se pueden aprender. Instituciones de formación: Academia de Dibujo en Florencia (1563) y academias de bellas artes. *Ingenium* y *genius*: de la imitación a la originalidad. El argumento científico versus el argumento vocacional. Los conceptos *imitatio* y *mimesis*. La inspiración del artista (*daimonion*, *musa*, *enthousiasmos*, manía). El artista creador semejante a Dios (*divus* o *divinus*).

El genio moderno. La creación de la estética. El sistema de las cinco bellas artes. Las impresiones sensibles como un tipo de conocimiento. La subjetividad del genio. Artistas académi-

cos y antiacademicismo. Estereotipos de artísticidad: necesidad interior, marginación social y sufrimiento.

La autonomía del arte. La belleza como valor. Arte, imperio de la libertad. El concepto de vanguardia. Modelos de artista político. El manifiesto. La obra de arte total. *Environment*. El artista como revolucionario. El artista como guía espiritual. Teosofía y antroposofía. Arte abstracto.

Genio, melancolía y locura. Valoración positiva y negativa del melancólico. Lo sublime. El sufrimiento como condición del verdadero arte. Relación entre genio y locura. La fuerza configuradora de los esquizofrénicos. Depresión maníaca y creatividad.

El descubrimiento de la creatividad y la búsqueda de sus orígenes. El *pathos* de la creación. Lo apolíneo y lo dionisiaco. Creatividad transpersonal. Los fenómenos estéticos y la influencia en la psique. Los trabajos plásticos de los niños, los pueblos «primitivos» y los enfermos mentales. Creatividad y psicoanálisis. El proceso de sublimación. El inconsciente colectivo. Todo hombre tiene capacidad creadora. El

impulso primigenio del «hacer». La educación por el arte. El inconsciente como actor artístico. Automatismos y azar. Investigación psicológica de la creatividad.

La masculinidad del artista o la pregunta sobre la creatividad femenina. La exclusión de la mujer y grandes artistas femeninas. El sexo genial y el sexo reproductivo. Creatividad y sexualidad. Conceptos de artísticidad femenina. La teoría sobre la creatividad andrógina. Estrategias de artistas contemporáneas.

Los antiartistas: estrategias de la negación. El azar como actor de la creación. El concepto de *ready-made*. El arte como acto filosófico. Prioridad de la concepción mental sobre la obra. La desmaterialización del arte y la carga de contenidos teóricos. La creatividad como acto destructivo. El autor desaparecido. La importancia del receptor. La deconstrucción del sujeto. La máquina de pintar. La negación de la originalidad.

El artista del retorno. El artista como crítico, *curator* y empresario. *Context art*. La insustituibilidad del artista.

Sabina GAU PUDELKO