
SEMINARIO HISTORIA DEL ARTE

¿Cuándo se es artista?

RAQUEL SÁNCHEZ BEJARANO
NOVIEMBRE 2021

Partiendo de la definición que nos muestra la R.A.E., en sus puntos: 1-2-4¹, se nos presenta el concepto de artista como:

1. m. y f. Persona que cultiva alguna de las bellas artes.
2. m. y f. Persona dotada de la capacidad o habilidad necesaria para alguna de las bellas artes.
3. m. y f. Artesano (persona que ejercita un oficio mecánico).

Se observa como en la actualidad se sigue conservando la coetilla de artesano dentro del término artista, el cual parece invariable con el paso y transcurrir del tiempo.

Un artista es, por tanto, ¿una persona capaz de interpretar y realizar una obra con fines estéticos, expresando sentimientos, emociones e ideas? O es un mero artesano a disposición de la sociedad....

La evolución que experimenta el arte, y el lugar que ocupa el artesano/artista, a través de los siglos es poco cambiante. Los primeros indicios de arte se sitúan en la época del Pleistoceno en la figura del Homo Sapiens (Campàs i Montaner, Joan)², aunque otras miradas apuntan a que los primeros fueron los hombres de Cromañón (Henri Breuil, 1960). Mientras, otros expertos, consideran el nacimiento del arte como el “nacimiento de la consciencia” (David Lewis-Williams, 2004)³, opinión compartida con los partidarios de la Psicología Evolutiva que basan su teoría en: “el origen del arte acompañaría al desarrollo del lenguaje articulado” (Campàs i Montaner, Joan). Ambos parten, de que sin un lenguaje evolucionado no puede haber un desarrollo artístico. Sus pinturas son realizadas sobre materiales inamovibles por lo que, se deduce que se hacían con fines estéticos o bien de rituales y, sus creadores/artistas dejaban su firma a través de las marcas de sus manos, por las que se ha podido investigar y deducir que la mayoría eran de mujeres y adolescentes.

Si nos situamos en Egipto, comprobamos que no existe la palabra arte/artista, en esta etapa nos encontramos únicamente con artesanos, dibujantes, escultores, pintores y en una escala superior a los arquitectos. No se firman las obras artísticas, son anónimas. Se realiza un trabajo colectivo y su cultura estaba basada en la vida, la muerte y el equilibrio del mundo (Campàs i Montaner, Joan).

Con el pasar de los años, observamos como en Grecia y Roma aparece la figura del artista/artesano, pero con una escala social muy baja, sin consideración social y utilizados, mayoritariamente con el fin de propaganda política o religiosa. En ambas culturas, hay una etapa, bien con Alejandro Magno en Grecia y con Augusto en Roma, donde la figura del artista/artesano se revaloriza bajo la influencia de sus gobiernos. Aparecen las primeras escuelas en Grecia mientras que en Roma se crean talleres para la reproducción de las obras. Grecia evoluciona bajo la influencia oriental mientras que Roma su influencia directa son las obras griegas. (Campàs i Montaner, Joan).

---

¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23ª ed. [versión 23.4 en línea]. <https://www.dle.rae.es/artistas> [Fecha de consulta: 12/11/21]

² Campàs i Montaner, J. *El artista a lo largo de la historia*, FUOC • PID_00248783

³ J.D.Lewis-Williams (2004). «Consciousness, Intelligence and Art: A view of the West European Upper Palaeolithic Transition». *New Perspectives on Prehistoric Art: A View of the West European Middle to Upper Palaeolithic Transition*. Westport: Praeger Publishers.

No es hasta la Edad Medieval cuando surge la división de artista y artífice (artesano), pertenecían a cofradías. Aparecen las primeras firmas en las obras artísticas de ebanistas y pintores, siglo XII. Tras la crisis del mundo antiguo, el mundo artístico se pone al servicio de la Iglesia, lo que supone un retroceso y la división categórica se pierde, tampoco hay división de género; se reconoce el trabajo de la mujer medieval, siempre pertenecientes a cofradías o gremios. Así como tampoco hay división entre lo público y lo privado. Mientras el artesano hacía un trabajo manual, remunerado; en las artes liberales o de naturaleza intelectual la remuneración no era ni obligatoria ni determinada (Campàs i Montaner, Joan)

En el siglo XV, se produce el movimiento cultural denominado Renacimiento, con mejoras del artista/artesano con respecto a la Edad Media, éste no deja de estar sometido a decorum (Shiner, L, 2004)⁴. Hay avances hacia el ideal de autónomo y liberal, y sus comienzos se basan en tres razones: surge el género (la biografía del artista), se desarrolla el autorretrato y el ascenso a "artista cortesano". (Shiner, L, 2004)⁴. Es a partir de este siglo, cuando obtienen libertad para modificar sus diseños, pero, no sería hasta el s. XVII donde hay una separación clara entre artista y artesano, reflejo claro ante la creación de las academias dedicadas a las artes liberales (Campàs i Montaner, Joan).

Es, en este siglo, donde conviven varios tipos de artistas dependientes de la tendencia, en función de quien realizara el encargo: el naturalismo, el barroco, el realismo y el clasicismo. Es, en el arte barroco, cuando se comienza a invitar al espectador a participar en la escena, siempre con sentido propagandístico y con temas religiosos.

A partir del siglo XVII se crea: la Academia del Arte, formando la mente, gustos y criterios en base a un criterio creativo. Criticada y defendida a lo largo del tiempo.

Con la desaparición de los gremios y las cofradías durante el siglo XIX, el término artista se reafirma como "creador" (Campàs i Montaner, Joan). Es, en esta misma época, donde emerge el tipo de cultura de distintos niveles; diversos públicos para el arte. La autonomía del artista se ve reflejada por el crecimiento económico, así como de competencia. Y donde el artista persigue su reconocimiento social: "El artista es un hombre que vive sólo para su arte" (Goulemot y Oster, 1992).⁵

Entonces, podríamos concluir que.... Los artistas son personas con talento y habilidad para dedicarse a cualquiera de las ramas de arte, capaz de crear o producir.

Con la mirada hacia uno de los puntos clave de la pintura, siglo XIX, nos encontramos con la figura del pintor realista Gustave Courbert. Pintor francés (1819-1877), que se caracteriza por su egocentrismo que alimentaba constantemente con escándalos y el cual afirmaba: "si dejo de escandalizar, dejo de existir".

---

⁴ LARRY SHINER (2004), "El cambio en las condiciones de los artesanos / artistas". *La invención del arte: una historia cultural*, Ed. Paidós, pp. 71-83

⁵ LARRY SHINER (2004), "La imagen exaltada del artista". *La invención del arte: una historia cultural*, Ed. Paidós, pp. 271-282

Una de sus obras más reconocidas, es su autorretrato “*Le Désespéré*”, creado a la temprana edad de 25 años recibe varias interpretaciones de esta singular obra: una de ellas es que se trata de: “una manifestación romántica con tintes de extremo abatimiento y melancolía, que apareció en su juventud y que le fue propia en el transcurso de su vida”⁶.

La segunda interpretación que se obtiene de la obra, es que la causa de su desesperación le vendría por los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento; la subida al trono de Luis Felipe de Orleans, el cual reestablecería la Carta Magna y, con ella las reformas liberales que sólo favorecerían a la alta burguesía, quedando en detrimento a los trabajadores, intelectuales y baja burguesía. No otorga el sufragio universal, todo ello, sumado a una crisis económica, crea en Courbet activista republicano y cercano al socialismo revolucionario una desesperación que es reflejada en su obra⁷.

Sea por uno u otro motivo, nos encontramos con un autorretrato lleno de fuerza, vigor, que contempla al espectador para hacerle participe de su desesperación, de su inquietud. Con sus manos sosteniéndose la cabeza, sus ojos reflejan el miedo. Obra desarrollada en primer plano y en sentido horizontal en la cual el personaje ocupa por completo toda la tela.

Gustave Courbet, nos dejó a través de sus citas y frases⁸ su visión sobre el arte, el artista y su pensamiento, así podríamos citar frases célebres, como:

“Soy Courbetista, eso es todo. Mi pintura es la única verdadera. Soy el primero y el único pintor del siglo; los demás son estudiantes o bobos... He hecho mi propia síntesis. Me río de todos y cada uno de ellos, y las opiniones me molestan tanto como el agua que corre por debajo del Pont Neuf¹. Sobre todo, hago lo que debo hacer. Se me acusa de vanidoso. Desde luego, soy el hombre más orgulloso que hay sobre la faz de la tierra”.

“No puedo enseñar mi arte ni el arte en ninguna escuela, ya que niego que el arte pueda enseñarse; el arte es completamente individual y el talento de cada artista no es sino el resultado de su propia inspiración”.

En su manifiesto de la exposición de realismo de 1855, cita:

“Ser capaz de representar las costumbres, las ideas, el aspecto de época, según mi modo de ver; ser no sólo un pintor, sino un hombre; en una palabra, hacer arte vivo, esta es mi intención”.

Y, en el mismo define la pintura como: “representación de objetos que el pintor puede tocar y ver”⁹ (CALVO SERRALLER, Fco.).

---

⁶ Fernández, B. Miembro de la ELP, “*El Selfie imposible*”, 31 de agosto 2017.

<http://www.identidades.jornadaselp.com> [Fecha de consulta: 11/11/2021]

⁷ <https://www.tasararte.com/comentar-un-cuadro-el-hombre-desesperado-gustave-courbet/> [Fecha consulta: 11/11/21]

⁸ <http://www.jmhdezhez.com/2014/05/frases-courbet-gustave-realismo-tratado.html> [Fecha consulta: 12/11/21]

⁹ (CALVO SERRALLER, Fco. Universidad Complutense de Madrid (UCM). <http://www.doccity.com/es/realismo-courbet-2/3160692> [Fecha de consulta: 11/11/21]

Título original: Le Désespéré

Autor: Gustave Courbet

Cronología: Francia, 1845

Dimensiones: 45 x 54 cm.

Técnica: Óleo

Localización: Colección particular

Tendencia Artística: Realismo.

De este modo, concebir la palabra artista sería fácil desde un punto catedrático y práctico, si bien la tomamos desde la R.A.E., por ejemplo. Pero cuando observamos la evolución de artista a través del tiempo, ese concepto se torna y se desvanece en infinidad de veces, que hace dudar entre lo que es cierto o no para uno/a mismo/a.

Si tomamos la manera de pensar y de expresarse de Gustave Courbet, sus citas a veces son acertadas y otras son demasiadas egocéntricas y severas. Razón, es que el arte es individual, cada artista en sí: es y debe ser individual. Cada uno tiene un talento y se debe inspirar en sus sentimientos, en su manera de observar y vivir su instante. En crear arte vivo y no volver a ser artesano bajo control de la sociedad y cultura de la época. Tener libertad y autonomía suficiente para crear aquello que lo conmueve, que para juzgar... ya está el espectador.

BIBLIOGRAFIA

LARRY SHINER (2004), "El cambio en las condiciones de los artesanos / artistas". *La invención del arte: una historia cultural*, Ed. Paidós, pp. 71-83

LARRY SHINER (2004), "La imagen exaltada del artista". *La invención del arte: una historia cultural*, Ed. Paidós, pp. 271-282

RAYMOND THOMAS (1986). "La perfección técnica". *Sabi-wabi-zen. El zen y las artes japonesas*. Ed. Visión libros, pp. 55-68

Módulo UOC: Campàs i Montaner, Joan "El artista"

ⁱ Pont Neuf (lit. Puente Nuevo) es, pese a su nombre, el puente más antiguo de los que cruza el Sena a su paso por París.