

Ernst Kris y Otto Kurz, La leyenda del artista, traducción de Pilar Vila Gastalver, Madrid, Cátedra, 1991, 124 pp.

Aarón FERNÁNDEZ VALDEOLIVAS

Universidad de Valladolid

El siglo XVIII, conocido como Siglo de las Luces o de la Ilustración, constituye el punto de partida de la Historia del Arte como disciplina autónoma, siendo su objetivo el de historiar científicamente el arte del pasado. La *Historia del Arte en la Antigüedad* (1764) de Johan Joachim Winckelmann es considerada el texto fundacional de esta disciplina, si bien conviene aclarar que con anterioridad al siglo XVIII ya existieron escritos de Historia del Arte, aunque éstos no contaron con el carácter sistemático y científico de la obra de Winckelmann. En ese mismo siglo, junto a la Historia del Arte adquirieron carta de naturaleza disciplinas afines como la Teoría del Arte, la Estética y la Crítica de Arte. Hasta ese siglo XVIII los escritos de arte habían sido una mezcla de todas estas materias, pero a partir de entonces cada una de ellas delimitó su campo de estudio, si bien dentro de unas coordenadas de interacción de unas sobre otras.

Nos interesa destacar en este momento una disciplina, la Teoría del Arte, entendida como toda reflexión teórica sobre el arte, por ser éste el tema que aborda el libro que nos ocupa. Aunque más exactamente habría que hablar de Historiografía artística, por la dimensión histórica del estudio de todas estas reflexiones acerca del fenómeno artístico.

La moderna Historiografía artística, disciplina que se ocupa de construir la historia de la Historia del Arte, comienza a fraguarse a mediados del siglo XIX con el proceso de institucionalización de la Historia del Arte a partir de su admisión como disciplina científica en las cátedras de las universidades alemanas, austriacas y suizas. En este ámbito centroeuropeo se realizarán los primeros estudios sistemáticos de Historiografía artística, destacando la labor llevada a cabo por la *Escuela de Viena* y el *Instituto Warburg*, con nombres de la talla de Jacob Burckhardt, Julius von Schlosser, Franz Wickhoff, Carl Justi, Alois Riegl, Max Dvorak, Heinrich Wölfflin, Aby Warburg y Erwin Panofsky, entre otros. Sus primeros trabajos en alemán dieron paso a traducciones y publicaciones en inglés, ya que la mayoría de estos autores emigraron a Inglaterra y Estados Unidos a consecuencia del sesgo intelectual ejercido por el nazismo. Baste recordar la mudanza del Instituto Warburg a Londres en 1933, dos barcos fueron necesarios para transportar hasta la ciudad inglesa los sesenta mil volúmenes de la legendaria biblioteca que Aby Warburg reunió en Hamburgo. Este hecho fue de gran importancia para la difusión e internacionalización de la Historiografía artística, a la que nuestro país sólo ha podido llegar a partir del último cuarto del siglo XX gracias al interés por los estudios de Historia del Arte y al esfuerzo traductor de estos años.

Pilar Vila nos acerca con su traducción a un tema ya clásico dentro de la Teoría del Arte, la visión enigmática que la sociedad tiene del artista y que ha quedado reflejada en sus biografías. Asimismo estas biografías son un testimonio de la cambiante consideración de la figura del artista por la sociedad: de la mimesis de la Antigüedad Clásica al genio creador a partir del Renacimiento.

La obra que nos ocupa, titulada originalmente *Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist. A Historical Experiment*, fue publicada en Viena en julio de 1934 y nuevamente editada en Estados Unidos en 1979 tras ser revisada y puesta al día por Otto Kurz poco antes de su muerte en 1975. Sus autores, los austriacos Ernst Kris y Otto Kurz, fueron discípulos en la Universidad de Viena de Julius Von Schlosser, hombre de gran erudición cuya fama se debe hoy a su obra *La literatura artística* (Viena 1924)¹, monumental e indispensable manual de las fuentes de la historia del arte europeo desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII.

Ernst Kris (Viena 1900 – Nueva York 1957), aún como estudiante, llevó a cabo la recopilación del índice de la primera edición de la obra de Schlosser, lo cual fue determinante para la escritura de *La leyenda del artista*. Seguidamente entró a trabajar al departamento de escultura y artes aplicadas del Kunsthistorisches Museum de Viena, trabajo que compatibilizó con su verdadera profesión, la de psicoanalista, gracias a la cual entró en contacto con el círculo de Sigmund Freud. En esta relación se puede situar el origen de sus pioneros ensayos sobre la vinculación entre el arte y la psicología humana. Ya en 1932 realizó un interesante estudio sobre el escultor barroco austriaco Franz Xaver Messerschmidt, al que siguió *La leyenda del artista* (1934) y en 1952 sus *Exploraciones psicoanalíticas del arte*². Otto Kurz (1908 – 1975), recién licenciado, se embarcó en el proyecto investigador iniciado por Kris. Su formación como historiador fue decisiva para un análisis objetivo de las biografías de los artistas, y así Gombrich señala en el prólogo de este libro que Kurz “había descubierto que una historia contada por Vasari acerca del pintor florentino Filippo Lippi estaba en realidad sacada de una *noveletta* italiana y achacada al artista, cuyas auténticas aventuras románticas podían haber sido causa de ese adorno”³.

Al también discípulo de Schlosser, Ernst Gombrich, debemos el prólogo de este libro, sin duda clarificador acerca de los objetivos de la obra. El libro versa sobre las anécdotas estereotipadas y las leyendas que se contaban frecuentemente en las biografías de los artistas, con el objetivo de establecer una relación con la psicología humana. A Ernst Kris se debe la reflexión de que bajo todas esas anécdotas y leyendas hay una respuesta humana y universal al fenómeno de la creación artística. Por otro lado, Otto Kurz es autor de todo el variado despliegue documental, las biografías de los artistas, que ilustran sobre estos aspectos. Entre los primeros relatos biográficos que se conocen están las *Vidas de los escultores griegos*, escrito por Duris de Samos a finales del siglo IV a. de C., o la *Historia Naturalis* de Plinio el Viejo (siglo I), gran enciclopedia de la antigüedad. En el siglo XIV, Dante escribió sobre Cimabue y Giotto en la *Divina Commedia*, sentando con ello las bases de ulteriores recopilaciones de biografías de artistas, entre las que cabe significar por su trascendencia para la Historiografía del arte las célebres *Vite*, escritas por Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI. El modelo historiográfico de Vasari sólo será superado por Winckelmann, cuya principal aportación es la *Historia del arte en la antigüedad* (1764), en la que se estudian las obras de arte en sí mismas al margen de las anécdotas biográficas de los artistas, por lo que es considerada como la primera Historia del arte en sentido moderno.

1 SCHLOSSER, Julius von. , *La literatura artística*, Madrid, Cátedra, 1976.

2 KRIS, Ernst. , *Psychoanalytic Explorations in Art*, Nueva York, 1952.

3 KRIS, Ernst y KURZ, Otto. , *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991, p.13.

Asimismo, en el prefacio de la obra, Kris y Kurz señalan que su investigación ha procurado seguir fundamentalmente un método histórico, para lo cual se refieren someramente a las interpretaciones psicológicas de las anécdotas y leyendas que se repiten una y otra vez en las biografías de los artistas. Por otro lado, los autores señalan que la base doctrinal de su estudio se encuentra, junto a la *literatura artística* de Von Schlosser, en Franz Wichoff, Aby Warburg y Erwin Panofsky. Agradecen también las sugerencias y consejos de Ernst Gombrich.

Todos estos autores se engloban en la *Escuela de Viena* y el *Instituto Warburg*, constituyendo un hito decisivo en la moderna Historiografía del arte. José Francisco Yvars señala como rasgos fundamentales del pensamiento de la Escuela de Viena los siguientes: “En primer lugar, su enlace entre la elaboración teórica y la práctica museística. En segundo lugar, su atención hacia los fenómenos limítrofes o excluidos hasta entonces de la historia oficial del arte: las llamadas *artes menores*, como la ornamentación o la artesanía en general, así como los presuntos períodos de *decadencia*, como la Roma tardía o la época del barroco. Y, en tercer lugar, su peculiar manera de vincular lo particular y lo universal, huyendo tanto del determinismo positivista o semperiano como del idealismo hegeliano”.⁴ Por lo que se refiere al Instituto fundado por Aby Warburg, Yvars subraya que “trataba de proseguir la tarea de Burckhardt en pos de una historiografía donde el arte apareciese rigurosamente inscrito en el contexto cultural, ideológico e icónico que le conferiría su sentido”.⁵

En definitiva, el libro traducido por Pilar Vila es una referencia indispensable para la moderna Historiografía del arte y desvela en una parte muy importante la visión mítica de la figura del artista por la sociedad, la cual todavía se encuentra vigente en nuestros días. Son muchos los estudios que se han realizado acerca del misterio que rodea al artista, a los ya citados trabajos de Schlosser y Ernst Kris se suman ensayos como *Idea* (1924) de Erwin Panofsky, *La Teoría de las Artes en Italia: del 1450 a 1600* (1940) de A. Blunt, *Arte y percepción visual* (1954) de Rudolf Arnheim, *Nacidos bajo el signo de Saturno* (1963) de Rudolf Wittkower, *Saturno y la melancolía* (1964) de R. Klibansky, E. Panofsky, y F. Saxl, *Freud y la psicología del arte* (1965) de Ernst Gombrich, *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII* (1980) de Jonathan Brown, *Diego Velázquez* (1983) de Julián Gállego o *Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann* (1985) de M. Barasch, sólo por citar algunos de los títulos más conocidos.

Por lo que se refiere a los aspectos traductológicos, hay que resaltar la esmerada y fiel traducción realizada por Pilar Vila. La riqueza de ideas, la utilización en bastantes ocasiones de términos relacionados con la práctica psicoanalítica o del entorno de la Estética y la Historiografía artística, han sido solventados por la traductora con un lenguaje preciso y a la vez de calidad literaria que propician una lectura reflexiva y amena al mismo tiempo. Asimismo hay que resaltar la importancia de los textos relativos a las biografías y anécdotas de los artistas, en las que en ocasiones Pilar Vila traduce del latín, del italiano e incluso del alemán: “Nun regt sich Kühn des eignen Bildens kraft, Die Unbestimmtes zu Bestimmten schafft / El poder ordenador propio de la mente ahora despierta, al diferenciar lo indefinido de lo definido”.⁶

4 YVARS, José Francisco. , *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vol. I, Visor, Madrid, 1996, p.143.

5 YVARS, José Francisco. , *op.cit.* p.146.

6 KRIS, Ernst y KURZ, Otto. , *op. cit.* p.54.

La traducción es una versión fiel de la edición americana de 1979, pudiéndose hablar de un segundo original por la acertada adaptación del texto inglés a nuestra lengua.

Con anterioridad a este libro, en 1980, Pilar Vila Gastalver tradujo al español la obra de Anwar G. Chejne *Muslim Spain. Its History and Culture*⁷. El autor alabó la traducción de Pilar Vila por su fidelidad con la edición inglesa y por haber conseguido que ésta sea a la vez literal y literaria.

BIBLIOGRAFÍA

- ARNHEIM, Rudolf., *Arte y percepción visual. Psicología del arte creador*, Madrid, Alianza, 1979.
- BARASCH, M., *Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza, 1991 [1985].
- BLUNT, A., *La Teoría de las Artes en Italia (del 1450 a 1600)*, Madrid, Cátedra, 1985 [1940].
- BROWN, Jonathan., *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1980 [1978].
- GÁLLEGO, Julián., *Diego Velázquez*, Barcelona, Anthropos, 1983.
- GOMBRICH, Ernst., *Freud y la psicología del arte. Estilo, forma y estructura a la luz del psicoanálisis*, Barcelona, Barral, 1971 [1965].
- KRIS, Ernst y KURZ, Otto., *La Leyenda del artista*, Madrid, Cátedra, 1991 [1934].
- PANOFSKY, Erwin., *Idea. Contribución a la historia de la Teoría del Arte*, Madrid, Cátedra, 1989 [1924, 1959].
- SCHLOSSER, Julius von., *La literatura artística*, Madrid, Cátedra, 1976 [1924].
- VASARIO, Jorge [Giorgio Vasari], *Vidas de artistas ilustres*, 5 vols., Barcelona, Iberia, 1957.
- VV.AA., *Saturno y la melancolía*, 1964.
- WINCKELMANN, J. J., *Historia del arte en la Antigüedad*, Madrid, Aguilar, 1989.
- WITTKOWER, Rudolf y Margaret, *Nacidos bajo el signo de Saturno*, Madrid, Cátedra, 1982 [1963].

⁷ CHEJNE, Anwar G., *Muslim Spain. Its History and Culture*, by The University of Minnesota, 1974.