

LA MIRADA Y LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA

Apuntes para una Teoría del Arte

Paula Lizarraga Gutiérrez

© Paula Lizarraga Gutiérrez, 2022
© Editorial Almuzara, S.L., 2022
Primera edición: septiembre 2022

ALMUZARAUNIVERSIDAD
almuzarauniversidad@almuzaralibros.com
Directora: María Crespo
Diseño y maquetación: Ostraca Servicios editoriales
© Imagen de la cubierta: Paula Lizarraga Gutiérrez

www.editorialalmuzara.com
pedidos@almuzaralibros.com - info@almuzaralibros.com

Imprime: Podiprint
ISBN: 978-84-11312-88-2
Depósito Legal: CO-1200-2022
Hecho e impreso en España - *Made and printed in Spain*

Editorial Almuzara
Parque Logístico de Córdoba. Ctra. Palma del Río, km 4
C/8, Nave L2, nº 3. 14005 - Córdoba

Índice

Prólogo.....	7
Introducción	9
Plinio el Viejo y G. Vasari	10
La ilustración y J.J. Winckelmann.....	18
El romanticismo y la Escuela de Viena.....	20
Historia social del arte, formalismo e iconología	21
1. La reflexión sobre el arte en la Ilustración. La autonomía del arte: G.E. Lessing y el Laocoonte	23
2. La crítica de arte. D. Diderot y los Salones.....	29
Origen histórico de la crítica de arte	30
El juicio como comprensión de la obra de arte	35
3. El nacimiento de la Historia del arte. J.J. Winckelmann, la noción de “belleza ideal” y su evolución histórica	37
4. El nacimiento de la estética moderna. De D. Hume y <i>Sobre la norma del gusto</i> a A.G. Baumgarten y la estética como ciencia del conocimiento sensitivo.....	43
Sobre la norma del gusto de D. Hume.....	48
Diferencia de gustos y búsqueda de la norma	50
Cinco condiciones y un veredicto unánime	51
Problemas de la elección de los jueces	52
Problemas del veredicto.....	52
Baumgarten y la estética como ciencia del conocimiento sensitivo	55

5. La Historia del arte como ciencia. La herencia de Hegel.....	65
El método dialéctico.....	67
La Fenomenología del Espíritu.....	69
La historicidad de la conciencia.....	72
Lecciones de estética	74
6. La Escuela de Viena	83
Jacob Burckhardt.....	83
Alois Riegl.....	87
Max Dvòrak	89
7. La teoría de la pura visibilidad y los modelos formalistas: C. Fiedler y H. Wölfflin	93
8. De la Iconografía a la Iconología: Aby Warburg y E. Panofsky	101
9. Historia del arte e historia de la cultura: E.H. Gombrich y la teoría ilusionista del arte.....	119
<i>The Story of Art</i> de E.H. Gombrich	120
¿Teoría Histórica o Filosófica?	122
Intuición Metaforizante.....	125
Figuración y Abstracción	126
Profetas y Maestros	128
Gombrich y la Iconología	130
Arte y ciencia.....	132
Una teoría ilusionista del arte	135
Epílogo	141
Bibliografía.....	145

PRÓLOGO

En este texto sobre Teoría o Filosofía de las artes, se plantean los diversos enfoques que pueden adoptarse para el estudio de las obras de arte. Estos enfoques frecuentemente determinan incluso la selección misma de las obras que se quieren estudiar. Pero sobre todo, condicionan la interpretación que se hace de las obras elegidas y su valoración tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de su significación e importancia históricas.

Trato, por tanto, de hacer una exposición crítica de los distintos modelos o tipos de historia del arte que pueden adoptarse y que, de hecho, se han adoptado por los estudiosos de esta materia. Cada uno de estos modelos implica normalmente una toma de postura sobre la esencia misma de la obra artística. Sobre su valor y sobre su significación.

Esta actitud, selectiva, crítica y valorativa ante el conjunto de productos humanos llamados “obras de arte”, ha sido comparado con un cierto talante filosófico. Y alguno de estos autores ha considerado su trabajo como “filosofía de la historia del arte”.

En el pensamiento artístico de nuestros días hay un postulado en el coinciden todas las tendencias: no podemos enfrentarnos a la obra de arte sin una teoría que nos guíe para entender su significado. Es decir, no encontraremos nada si no sabemos lo que estamos buscando. En algunos casos esta teoría se fundamentará en la importancia de los aspectos formales de la obra, en otros casos considerará fundamental su relación con el medio sociohistórico, o con el significado temático..., pero siempre de sus principios se derivará un método de aproximación a la obra de arte.

Los siglos XIX y XX han sido especialmente fecundos en elaborar conceptos básicos del proceso artístico, como el de percepción, representación, estilo, intuición creadora, recepción... Cada uno de estos aspectos ha dado origen a un tipo de historia del arte, no solamente en

cuanto a cómo se debían estudiar las obras sino, y fundamentalmente, a qué se entendía por arte, qué fenómenos merecían ser estudiados –filosofía de la historia del arte–. Ha sido un proceso desarrollado en el tiempo, que amplió los límites de la historia del arte, hasta convertirla en una historia de las producciones artísticas –estéticas en un sentido amplio– universales y a todo lo largo del devenir humano.

Es este un momento adecuado, en el contexto de esta materia, para hacer una introducción o esquema de los principales núcleos de pensamiento acerca del arte que han tenido continuidad en la teoría del arte de nuestra época. Intentaré trazar un amplio panorama de las principales tendencias de la teoría del arte vigentes en estos momentos o que están en el origen de corrientes de nuestros días.

Pretendo separar y delimitar cada tendencia o escuela, pero no siempre es fácil, sobre todo a principios del siglo XX en Alemania y Austria, ya que los padres de la teoría del arte, autores de obras fundamentales en esta materia, trabajan en relación mutua, conociendo y analizando sus respectivas obras y alimentándose de las mismas fuentes. Así, por ejemplo, trazar con precisión las fronteras que separan la teoría de la *Einfühlung*, de la Pura Visibilidad, el formalismo y la Escuela de Viena, es prácticamente imposible. En el análisis de cada autor intento ser fiel a su propio pensamiento, separando la presentación de sus ideas de las críticas recibidas y de mi posición al respecto, para que el lector pueda tener una posible relación directa con él. Espero, por último, que este libro tenga la claridad suficiente en la presentación de un panorama tan rico de pensamiento como para que puedan iniciar una andadura personal en esta materia¹.

---

¹ Cfr. Ocampo, E. Peran, M., *Teorías del Arte*, Prólogo, Ed. Icaria, Barcelona, 1998, págs. 9-10.

Cfr. Plazaola, J., *Modelos y Teorías de la Historia del Arte*, Ed. Universidad de Deusto, San Sebastián, 2003, págs. 13-19.

INTRODUCCIÓN

La historia es la ciencia que interpreta los hechos del pasado, o el desarrollo de la humanidad en el tiempo. La historiografía, sin embargo, se plantea la reflexión sobre la misma historia: no sobre los hechos del pasado, sino sobre la forma en que han sido interpretados. Esta manera de interpretación de los hechos del pasado también ha sido entendida como una tarea hermenéutica, ya que realiza una interpretación de las expresiones simbólicas de una realidad que hay que “penetrar” por medio del análisis de las significaciones de la obra.

La Historiografía del arte, en cuanto documento escrito de la Historia del arte, es uno de los géneros de la Literatura artística, de las fuentes literarias de la Historia del arte. Quizá después de la tratadística –establecimiento de la normativa para la práctica del arte– la Historiografía o teoría de las artes –reflexión sobre el fenómeno artístico– sea el campo de la Literatura artística de mayor volumen. De ahí su importancia y la necesidad de su estudio para todo aquel que quiera aproximarse al análisis de la realidad artística.

Todo estudio que pretenda ser riguroso debe constar de objeto y de método. En nuestro caso, podemos decir por el momento que, el objeto de estudio es el arte y la belleza artística. En cuanto al método, como hemos visto en el prólogo, la variedad, en este caso es amplísima. Y las diferencias entre unos y otros marcan y determinan el mismo objeto de estudio.

Para empezar a hablar de estos distintos métodos podemos comenzar por distinguir tres disciplinas que se han aproximado a la realidad artística desde perspectivas diferentes, buscando cada una su propia autonomía y sus propias leyes. Estas tres disciplinas serían la Historia del Arte, la Teoría de las artes o Historiografía y la Estética. Hablaremos a lo largo de estas páginas de cada una de ellas, del momento de su surgimiento y de sus pretensiones científicas a la hora de estudiar el fenómeno artístico.

Pero ahora me interesa trazar el panorama o “mapa” de la formación de la historiografía o teoría de las artes, que es en realidad el tema que nos ocupa, para luego ir desarrollando en los diferentes capítulos cada uno de los momentos de ese panorama, con sus peculiaridades, circunstancias históricas y métodos propios.

PLINIO EL VIEJO Y G. VASARI

En la antigüedad la falta de una perspectiva histórica no impidió la transmisión escrita de ciertos “memorabilia”, con anécdotas y hazañas de artistas y famosos. Estos “memorabilia” eran una especie de informes y ekphrasis, es decir, artículos descriptivos sobre las obras de los artistas. Entre los autores principales encontramos a Jenócrates, Pausanias y Plinio el Viejo. Este último escribió una obra fundamental para el desarrollo posterior de la Teoría de las artes, ya que muchos autores bebieron de las fuentes que Plinio recogió en su *Historia Naturalis*.

Plinio el Viejo (23-79) fue un escritor latino de extraordinaria fecundidad, que compuso numerosas obras que por desgracia se han perdido. La única obra que se conserva es su *Historia Natural*, una extensa compilación de 37 libros donde se tratan los temas más variados: geografía, botánica, antropología, zoología, medicina...; los últimos libros estén dedicados a los minerales y a la utilización que de ellos se hace en las artes. El valor de esta obra no hay que buscarlo en el lenguaje literario, sino en la abundante documentación que contiene, geográfica y artística sobre todo. También aparecen descripciones de obras de arte ya desaparecidas y que sólo conocemos por las referencias de Plinio. Es el caso del famoso coloso de Rodas. Durante la época helenística se desarrolló en Rodas una importante escuela de escultura que en sus comienzos recibe la influencia de Lisipo. Su discípulo, Chares, realizó esta estatua de medidas colosales que, tal como explica el mismo Plinio, sería la primera de entre otras muchas de características parecidas. El nuevo gusto por las obras de grandes dimensiones se había iniciado también en el campo de la arquitectura –Faro de Alejandría, Mausoleo de Alicarnaso–. Una escala monumental había sustituido a aquella escala humana tantas veces atribuida a las obras de la etapa clásica. Baste mostrar la descripción de Plinio sobre el coloso de Rodas, para hacerse cargo del modo de aproximación que estos primeros autores tenían a las obras de arte: