The background is a faded, stylized illustration of a medieval manuscript page. It features a central figure, possibly a scholar or artist, seated at a desk with an open book. The figure is surrounded by various objects like a quill and a lamp. The page is filled with text in a medieval script, with some words like 'orb' and 'dño' visible. The overall style is reminiscent of a woodcut or a medieval manuscript illumination.

EL PAPER I CONSIDERACIÓ SOCIAL DE L'ARTISTA AL LLARG DE LA HISTÒRIA (I)

Assignatura: Art i Història
Prof.: Tania Alba

Atès el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l'autora s'acull a l'article 32 de la Llei de propietat intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les diferents diapositives.

ANTIGUITAT CLÀSSICA

- Teories sobre la inspiració divina i origen de les Muses. Tanmateix:
- A qui inspiren les Muses?
- No distinció artista-artesà
- Admiració envers pintors i escultors, però sense reconeixement social

LES NOU MUSES

sarcòfag de marbre (s. II d.C.) procedent de la Via Ostiense, conservat al Louvre

CONCEPTES ANTIGUITAT CLÀSSICA VINCULATS A LA PRAXIS ARTÍSTICA

POIESIS - POIETES

TECHNÉ

MUSIKÉ

MÍMESIS

PLUTARC, *VIDES PARAL·LELES (PERICLES)*

“El escultor Fidias obtuvo el encargo de hacer la estatua, según se ha dicho, y como era amigo de Pericles y gozó a su lado de muchísimo poder, de unos se granjeó él por su propia cuenta la enemistad a causa de la envidia (...) presentada la acusación en la asamblea, no se pudieron demostrar los hurtos. Pues Fidias, por consejo de Pericles, ya desde el principio había aplicado y ajustado el oro a la estatua de tal forma que se podía comprobar todo su peso quitándolo de alrededor (...) Pero la gloria de sus obras seguía aconsando a Fidias con envidia y en especial porque, cuando cinceló la batalla contra las Amazonas, puso en el escudo su propio retrato, un viejo calvo que levantaba con ambas manos una piedra, y colocó dentro del conjunto una bella imagen de Pericles luchando contra una amazona. La posición del brazo, que tiende la lanza delante de los ojos de Pericles, con su hábil trazado pretende casi ocultar el parecido, evidente por los dos lados. Pues bien, Fidias fue conducido a prisión y murió de enfermedad o, según algunos, con venenos que para dscrédito de Pericles le prepararon sus enemigos”. (31)

PLUTARC (s. I), *VIDES PARAL·LELES (PERICLES)*

“A la admiración por lo hecho no le sigue inmediatamente un impulso de hacerlo, sino que muchas veces hasta sucede lo contrario, que nos regocijamos con la obra, pero depreciamos a su artífice” (1)

“Ningún joven bien nacido desea ser Fidias al contemplar el Zeus de Pisa, ni Policleteo ante la Hera de Argos ni tampoco Anacreonte, Filemón o Arquíloco, porque le gusten sus poemas. Pues no necesariamente, porque la obra produzca placer con su encanto, merece nuestro interés su artífice” (2)

LLUCIÀ (s. II), *EL SOMNI, O VIDA DE LUCIÀ*

“Supongamos que te conviertes en un Fidias o en un Policleto, y que realizas numerosas obras maestras; todo el mundo admirará entonces tu arte, pero ninguna persona razonable deseará ser como tú, porque siempre serás considerado un operario o un artesano, y te degradarán igual que quien se gana la vida trabajando manualmente”

SOBRE LA BELLESA ABSOLUTA

S. “Intento ahora expresar por belleza de las formas no lo que el vulgo creería, la de los seres vivos o de algunas pinturas, sino que me refiero – dice el argumento- a la línea recta y al círculo y a las superficies y los sólidos que provienen de ellos con tornos, reglas y escuadras, si me entiendes. Pues estas cosas no digo que son bellas en relación a algo, como otras, sino que siempre en sí mismas son bellas por naturaleza y conllevan sus propios placeres... y los colores que tienen este carácter son bellos y conllevan placeres” (51B)

PLATÓN, *REPÚBLICA*

“Coge un **espejo**, dirígelo a todas partes, y en el momento harás el sol y todos los astros del cielo, la tierra, a ti mismo, los demás animales, los utensilios, las plantas y todo lo que antes mencionábamos. (...) – Sí, haré todo lo que dices en **apariencia**. Pero nada de eso existirá ni tendrá realidad (...) – Muy bien (...) El **pintor** es un operario de esta especie” (596d-e)

«ATENIENSE (...) Há largo tiempo, a lo que parece, que los egipcios han reconocido la verdad de lo que aquí decimos, esto es, que en todo Estado la juventud sólo debe ejercitarse habitualmente en lo más perfecto en figuras y en melodía. Esta es la razón porqué, después de escogidos y determinados los modelos, se los expone en los templos, y está prohibido á los pintores y artistas, que hacen figuras o cosas semejantes, innovar nada, ni separarse en nada de lo que ha sido arreglado por las leyes del país, y lo mismo sucede en lo relativo á la música. En prueba de esto, es fácil encontrar en Egipto obras de pintura y escultura, hechas hace diez mil años (cuando digo diez mil años, entiéndase literalmente) que no son más ni menos bellas que las que se hacen hoy, que han sido llevadas á cabo según las mismas reglas
CLINIAS. Hé aquí, en efecto, una cosa admirable.»

«Porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero; tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría, heráclea (...) Así, también, la Musa misma crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. De ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una técnica por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino porque están endiosados y posesas.»

«por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la Musa le dirige; uno compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro yambos.»

«Si, como acabo de decir, eres experto en Homero y, habiéndome prometido enseñarme esta técnica, te burlas de mí, entonces cometes una injusticia; pero si, por el contrario, no eres experto, sino que, debido a una predisposición divina y poseído por Homero, dices, sin saberlas realmente, muchas y bellas cosas sobre este poeta -como yo he afirmado de ti-, entonces no es culpa tuya. Elige, pues, por quién quieres ser tenido, por un hombre injusto o por un hombre divino.

ION. - Hay una gran diferencia, oh Sócrates. Es mucho más hermoso ser tenido por divino.

SÓC. -Así pues, esto, que es lo más hermoso, es lo que te concedemos, a saber, que ensalzas a Homero porque estás poseído por un dios; pero no porque seas un experto.»

Aristòtil, *Física*

“Por ejemplo, si una casa fuese uno de los productos de la naturaleza sería tal como lo es ahora por el arte; y si los objetos naturales no sólo fueran productos de la naturaleza, sino también del arte, serían tal como son, puesto lo uno es a causa de lo otro”

“En suma, el arte o realiza lo que la naturaleza es incapaz de terminar, o lo imita”

EDAT MITJANA

A l'Edat Mitjana hi ha una jerarquia d'activitats: les que entren dins la categoria d'*arts liberals* tenen una consideració superior perquè són producte del pensament. En canvi, les *arts mecàniques* (on entrarien pintura, escultura i arquitectura, entre moltes altres) tenen una consideració inferior en basar-se en treballs manuals.

Arts liberals: *trivium i quadrivium*: **artista**

Gramàtica

Retòrica

Dialèctica

Aritmètica

Geometria

Astronomia

Música

Arts mecàniques: **artifex** (Hug de Sant Víctor, s. XII)

Teixit

Armament

Comerç

Agricultura

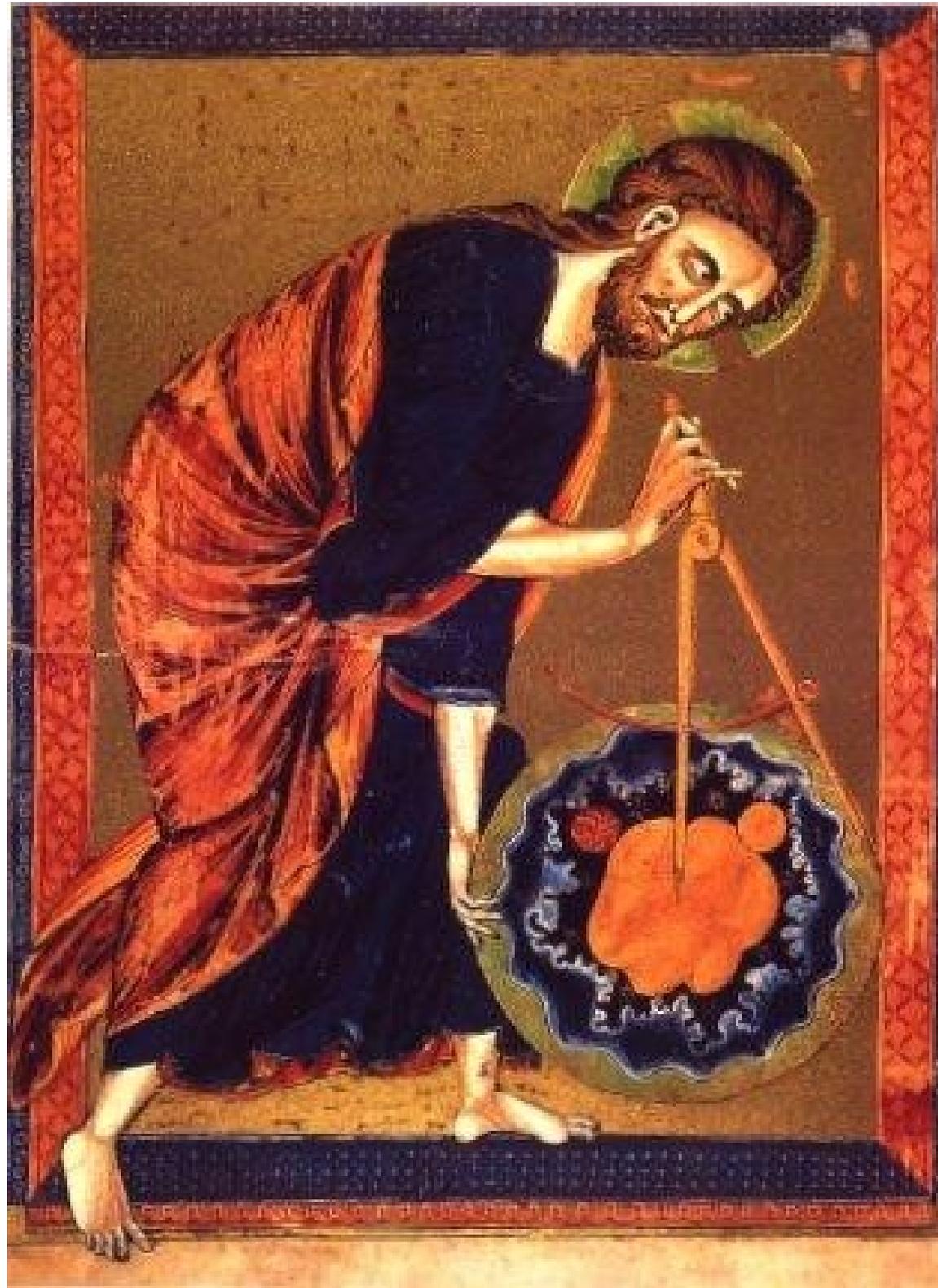
Caça

Medicina

Teatre

Déu mesurant el món
amb un compàs

Déu és l'únic
creador: l'artesà
pot ser hàbil en
les proporcions,
en els efectes de
lluminositat i la
bellesa dels
colors, però no és
un "geni creador"

s. XIII

Villard de Honnecourt, Àlbum (ca. 1220-1240)

Fig. 1.

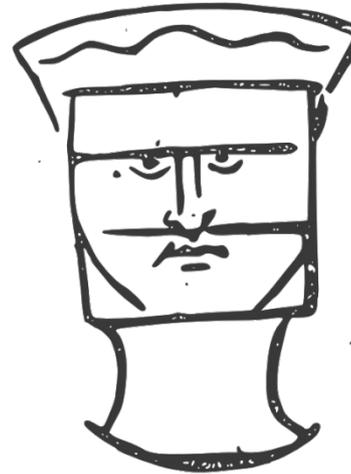

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

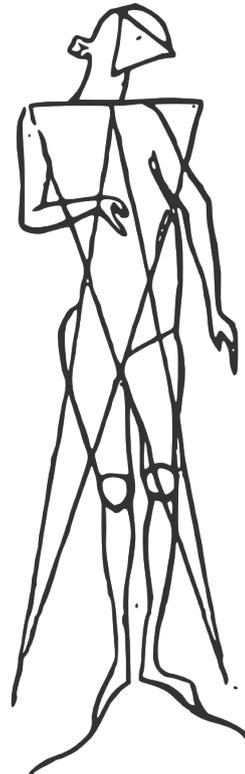

Fig. 5.

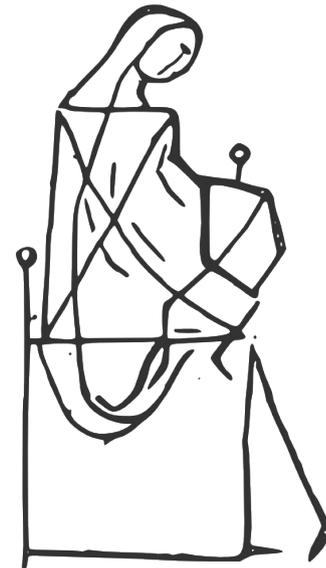

Fig. 6.

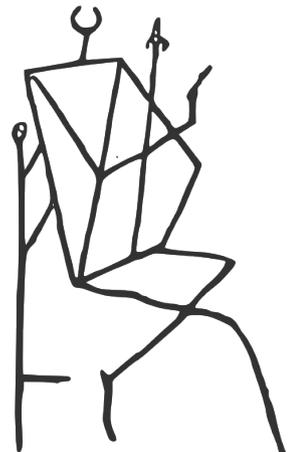

Fig. 7.

Els llibres de taller no són estudis filosòfics ni elaboren teories de l'art: estan vinculats a la pràctica de taller i exposen models a seguir

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

OBRA / LÒGIA (per a les grans construccions arquitectòniques)

TALLERS (divisió del treball. Mestre – ajudants - aprenents)

GREMIS / CONFRARIES

- Regulen tot tipus de professions. Cal afiliar-se i pagar taxes per exercir
- Asseguren la qualitat de les obres, que sotmeten a controls, i eviten la competència.
- Examinen els candidats a mestres de la professió
- Els membres tenen obligacions civils i religioses (la regulació va més enllà de la vida professional)
- Tot sovint un mateix gremi aplega varies professions que comparteixen algun tipus de familiaritat (el gremi de pintors era compartit amb els farmacèutics; el de cirurgians amb barbers, etc.)

Remuneració de l'artista

Criteris per establir el valor d'una pintura a l'edat mitjana:

- Mides de l'obra:
- Qualitat dels colors (or i lapislàtzuli)
- Nombre de jornades laborals empleades per realitzar-la
- Nombre de figures

(el reconeixement vindria pel nombre d'encàrrecs)

Ja hi trobem, però, l'artista present en la seva obra, mostrant orgull i certa reivindicació del seu treball

Miniatura signada pel monjo Rufilus en què s'autoretrata pintant. Biblioteca Bodmeriana de Ginebra. Llegendari procedent de Weissenau, final del segle XII.

Nicola Pisano, *Púlpit del Baptisteri de Pisa*, 1259-1260.

INSCRIPCIÓ: “*Hoc opus insigne sculpsit Nicola Pisanus*”

Als ich kan / De mon, mieux

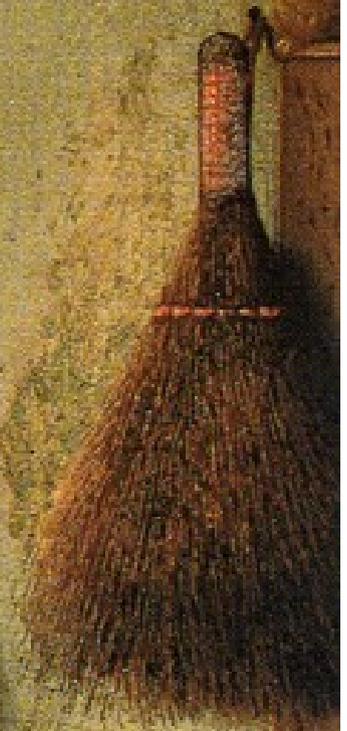
(De mi, el millor)

Divisa de van Eyck, que apareix en algunes de les seves obres

Jan van Eyck: *Home del torbant vermell*, 1433. Oli sobre taula. National Gallery, Londres

Possible autoretrat

H Johannes de eyck fuit hic +
1438 +

Rogier van der Weyden: Sant Lluc pintant la Verge, c. 1440. Oli sobre taula.
Museu de Belles Arts de Boston

Jacopo della Voragine (o da Varazze), a la seva *Llegenda daurada* (1250-1280) explica les vides dels sants. Hi apareix Sant Lluc com a pintor de la Verge després d'haver-se-li aparegut en diverses ocasions. Això justificaria la representació plàstica dels éssers sagrats.

Rogier van der Weyden s'autoretrata com a Sant Lluc: simplement ho fa per tenir la referència d'un rostre masculí a la mà o és orgull d'artista, tot equiparant-se amb el Sant?