

Anales de **Historia del Arte**

ISSN: 0214-6452

<http://dx.doi.org/10.5209/ANHA.61633>EDICIONES
COMPLUTENSE

GUILLÉN, Esperanza. *El sufrimiento creativo. Textos íntimos de artistas*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2018.

Aunque se aleje ligeramente de la etimología griega clásica, no es difícil estar de acuerdo con la noción que Georges Bataille propuso sobre el concepto de *poesía* – acto de creación por medio de la pérdida, esto es, *sacrificio*¹, como tampoco lo es extender este marco filosófico a la praxis de las artes plásticas, tal y como propone Esperanza Guillén en su última obra.

Elegir un tema de investigación como el sufrimiento supone una apuesta muy valiente por parte de Guillén, no sólo por su enorme complejidad, sino porque, como bien apunta Marek Biencyk, otro autor interesado en los registros de la subjetividad, nuestro propio contexto histórico tiende a rechazar todo lo que tenga que ver con lo patológico –ahora sí, en la línea etimológica tradicional de *pathos*– de una forma tajante y, casi podríamos decir, profiláctica:

En esta locura de saciedad, en este delirio de explotación de nuestras posibilidades productivas con el desarrollo de técnicas psicológicas y deportivas de «realización» de uno mismo, de «exaltación» de nuestra identidad y de nuestro valor práctico, hemos conseguido—a semejanza de un inagotable disco compacto—un aterrador y peligroso estado de hartazgo en el que no hay lugar para la pérdida, para la carencia, para estados de melancolía potencialmente salvadores en esta nueva vuelta de la civilización: la alteridad, la diferencia, la añoranza².

Así pues, *El sufrimiento creativo* es un trabajo que remite al eterno debate entre sujeto y objeto en los procesos de creación artística, poniendo en este caso el énfasis en las vivencias de los autores y presentando un sustancial acervo de textos del siglo XIX y primera mitad del XX, muy útil para quienes estén realizando una investigación sobre este período concreto de la Historia del Arte occidental.

No obstante, el preámbulo del libro presenta cierta falta de definición a la hora de exponer sus fundamentos teóricos. La autora enuncia las diferencias entre el dolor (físico) y el sufrimiento (psicológico), así como su intención de decantarse por el segundo (pp. 14-16), pasando por esta problemática de forma laxa y poco satisfactoria. Así, Guillén nos habla de varias formas en las que se manifiesta este fenómeno: el temperamento melancólico (p. 14), el cual ya ha tratado en profundidad en obras anteriores como *Retratos del genio*, el dolor moral (p. 15) o el dolor como vía redentora (p. 17). En todos estos ejemplos, las diferencias, similitudes y superposiciones entre los procesos de dolor y sufrimiento no presentan una tesis clara, aunque es cierto que

¹ Bataille, G. (1987). *La parte maldita precedida de la noción de gasto*. Barcelona: Editorial ICARIA, 30.

² Biencyk, M. (2014). *Melancolía. De los que la dicha perdieron y no la hallarán jamás*. Barcelona: Acantilado, 10.

otros trabajos como *Bosquejo de una teoría de las emociones* de Sartre o *Pain and Suffering* de Ronald Schleifer han dado cuenta con anterioridad de la dificultad que entraña la aproximación positivista e incluso fenomenológica a un tema que sigue siendo uno de los misterios más complejos de la condición humana.

Por último, en esta primera declaración de intenciones se echa en falta una explicación acerca de su elección de artistas: ¿Por qué estos individuos y no otros? ¿Existe un hilo conductor más allá de la noción genérica de sufrimiento? ¿Cómo se justifican determinadas exclusiones?

Introduciéndonos en la primera parte, titulada *El artista frente a su obra*, Guillén reflexiona acertadamente sobre el género de la escritura autobiográfica y su función en el proceso de aprendizaje, construcción y análisis introspectivo de la identidad del artista (p. 24), un tema realmente interesante, prácticamente inaugurado por la autora en nuestro país, y al que recientemente se han ido incorporando investigaciones prometedoras que tratan de des-romantizar la idea de genio (en masculino) y la locura, como la que lleva a cabo Pablo Allepuz. Con respecto a una de las preguntas centrales que plantea esta primera parte —«¿En qué medida forma parte el dolor de la creación artística?» (p. 33)—, vuelve a aparecer, sin embargo, cierta falta de nitidez en la propuesta, dejando abierta la interrogación.

En este sentido, la cuestión de la *inspiración*, ya desde la Antigüedad, ha constituido otra de las grandes preguntas acerca de la praxis creativa, también tratada por Guillén en trabajos anteriores. Este libro se aproxima a ella desde la teoría psicoanalítica formulada por Freud —involucrado nomenclaturas como el masoquismo, la sublimación o lo simbólico, el tema del sacrificio en la doctrina cristiana (p. 45) e incluso la identificación del sufrimiento con el deseo, axioma que la autora atribuye a Schopenhauer (p. 71), pero que el filósofo alemán introdujo en Occidente tomado de las enseñanzas de Siddharta Gautama, recogidas en textos canónicos budistas como el Dhammapada. En qué medida la filosofía —que no la estética— oriental había permeado en la vida de los artistas que se proponen, es ya una cuestión difícil de responder aquí, quizá necesitada de una investigación más exhaustiva.

Las *Asechanzas del sistema artístico*, segunda parte del libro, maneja ámbitos como la crítica, el mecenazgo, la precariedad económica y la voluntad del público, recogiendo un grueso anecdotario que conecta de forma tangencial con el planteamiento inicial del proyecto, pero que le da un sólido apoyo en el terreno de lo concreto.

El tercer y último bloque comprende varios temas centrales e intrínsecos al concepto de sufrimiento: *El tiempo, la enfermedad y la muerte*, de los cuales destaca especialmente el análisis sobre las cuestiones de la locura y el suicidio en sus últimos capítulos. La autora maneja una nutrida variedad de planteamientos, desde el *Problema XXX* atribuido a Aristóteles, el cual vincula las figuras de *genio* y *melancolía*, hasta textos de un carácter más reivindicativo, como constituye el manifiesto de Artaud, en defensa tanto de Van Gogh como de él mismo, frente a los peligros de la sanidad mental de la sociedad que los (nos) rodea. Quizá dos textos que podrían completar muy bien este apartado hubiesen sido el clásico *Elogio de la locura* o los *Escritos sobre genio y locura* de Fernando Pessoa.

Esperanza Guillén cierra su obra con un epílogo en el que se plantean cuestiones muy interesantes que esperamos ver con mayor desarrollo en sus próximos trabajos, como los escritos de artistas y su forma «de desbordar la idea de temporalidad»

(p. 263) o la noción de un «tejido simbólico común» que supuestamente atravesaría todos estos *textos íntimos* (p. 265). Una propuesta bastante arriesgada por lo complicado del tema, en la que la autora aporta y organiza una gran cantidad de material para continuar avanzando en la fascinante cuestión del sufrimiento.

Bibliografía

- Aristóteles. (2007). *El hombre de genio y la melancolía (problema XXX)*. Barcelona: Acanalado.
- Artaud, A. (1971). *Van Gogh, el suicidado por la sociedad, precedido de Antonid Artaud, el enemigo de la sociedad*. Buenos Aires: Anagrama.
- Bataille, G. (1987). *La parte maldita precedida de la noción de gasto*. Barcelona: Editorial ICARIA.
- Bienczyk, M. (2014). *Melancolía. De los que la dicha perdieron y no la hallarán jamás*. Barcelona: Acanalado.
- Erasmus de Rotterdam. (1999). *Elogio de la locura*. Madrid: Espasa.
- Guillén, E. (2007). *Retratos del genio: el culto a la personalidad artística en el siglo XIX*. Madrid: Cátedra.
- Maitreya, A. (trad.) (1995). *The Dhammapada*. Berkeley: Parallax Press.
- Pessoa, F. (2013). *Escritos sobre genio y locura*. Barcelona: Acanalado.
- Sartre, J.-P. (2005). *Bosquejo de una teoría de las emociones*. Madrid: Alianza Editorial.
- Schleifer, R. (2014). *Pain and Suffering*. Nueva York: Routledge.

Ana AMIGO
Universidad Complutense de Madrid
ana.amigo@ucm.es