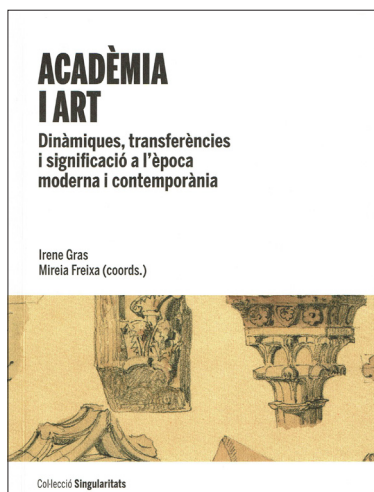

les. 2. Falta de claridad y rigor de conceptos metodológicos en la historia del arte medieval. 3. Desaparición de obras importantes en la transmisión cultural y artística. 4. Diversificación de estilos y modelos paradigmáticos en reinterpretaciones morfológicas periféricas. 5. Coetaneidad de generaciones, pervivencias, choques de usos técnicos y culturas visuales. 6. Transferencia, importación de plantillas, dibujos, libros de modelos. 7. Versatilidad en la adopción y uso simultáneo de modos y modas. 8. Peso de la tradición artística inmediata e incidencia posterior. Ver p. 57 de *El intercambio artístico en el gótico: la circulación de obras, de artistas y de modelos*.

IRENE GRAS Y MIREIA FREIXA
(coords.)

Acadèmia i Art. Dinàmiques, transferències i significació a l'època moderna i contemporània.

GRACMON / Edicions de la
Universitat de Barcelona,
Barcelona, 2016

El libro *Acadèmia i Art* pertenece a la colección *Singularitats* y está publicado por el grupo de investigación GRACMON y Edicions i Publicacions de la Universitat de Barcelona. Es un trabajo colectivo sobre las academias de arte de la ciudad de Barcelona, resultado del proyecto de investigación «L'altre segle XIX», en colaboración con la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

El orden académico europeo tuvo mucha importancia en la constitución del campo del arte en los siglos centrales de la época moderna y comienzos de la

contemporánea. No obstante, en cierta bibliografía artística se afirma que las academias y su normatividad supusieron una traba para la libertad de los artistas y la experimentación plástica. Este volumen forma parte de los estudios que en los últimos tiempos ponen de relieve la gran importancia que la institución académica tuvo para el arte, no solo para la formación y promoción de los artistas y la reglamentación de la actividad artística, sino también para la constitución de la propia modernidad.

Los grandes centros de desarrollo artístico de la época moderna, sobre todo la ciudad de París, ofrecieron un espacio institucional para la unificación de la teoría del arte europea y aportaron un modelo de transmisión de conocimientos sobre arte. También suministraron el marco para el paso del artista como artesano al artista como profesional, con el consiguiente aumento de estatus. Asimismo, proporcionaron el espacio para el desarrollo de las exposiciones y la crítica del arte. Desde el clásico *Academias de Arte* de Nikolaus Pevsner hasta los estudios histórico-sociales franceses, existe un conjunto de trabajos muy completos al respecto. La novedad del presente estudio es que pone el foco en la ciudad de Barcelona, un centro que algunas voces de moda hoy denominarían periférico, pero que tuvo un rol de primera magnitud en la madurez del sistema artístico industrial de la época contemporánea. Como remarcan algunas aportaciones del presente volumen, el desarrollo de la industria de in-

dianas en Cataluña fomentó la necesidad de artistas preparados para la ornamentación textil. Las primeras escuelas de arte del siglo XVIII, que desembocaron en la constitución de la Academia Provincial en 1849, se centraron en los procesos de modernización estilística, que fue la base de las renovaciones del siglo XIX.

Este volumen narra la historia de la vida académica de la ciudad de Barcelona a través de once enfoques que funcionan como un hilo de Ariadna para reconstruir la realidad de una institución con múltiples facetas interrelacionadas. Nos permite reconocer la importancia del contenido de lo que se enseñaba, los lenguajes artísticos que intervenían, la metodología que se empleaba, la ideología estética, historiográfica y reformista que la acompañaba y las relaciones institucionales e ideológicas con el centralismo de Madrid y con los procesos de reforma de París. Completa el volumen uno de los aspectos que necesariamente debe acompañar al análisis histórico: la reflexión en torno al patrimonio actual de la Academia, su archivo y sus objetos artísticos.

Una de las aportaciones interesantes del libro es la consideración de las relaciones institucionales entre academias. No es posible comprender la riqueza de una institución si no se piensa como parte de una red compleja y viva. En este sentido, el artículo de Carlos Reyero, «"Tan estado y pagano es Barcelona como Madrid"». La Academia de Barcelona en un sistema centralizado de las artes en época

de Isabel II», presenta la tensión que existía entre el modelo centralizado de Madrid y las Academias Provinciales de Bellas Artes creadas en 1849, sobre todo la de Barcelona. Reyero advierte que, a pesar del control que ejercía Madrid sobre estas instituciones —inspecciones, actuaciones sobre patrimonio y obras públicas, control corporativo sobre la profesión, organización de las exposiciones nacionales y sede del Museo Nacional—, las academias poseían cierto grado de autonomía y una lógica interna, sobre todo en la enseñanza y promoción de los artistas, cuestiones que escapaban al poder central. Tomas Macsotay también menciona las relaciones entre academias, en esta ocasión entre la Academia de San Fernando de Madrid y los procesos de renovación de la Academia de París, en el artículo «El debate madrileño sobre la reforma de la enseñanza (1792-1806) y la crisis del academicismo artístico en París». El autor plantea la crisis que estaba experimentando el sistema académico francés, inmerso en los procesos de lucha ideológica, fruto del ambiente revolucionario, y en los distintos proyectos de reforma surgidos a partir de ahí. Toma como referencia el escrito del arquitecto Quetmère de Quincy de 1791, que tendrá repercusiones en los procesos reformadores de Madrid, sobre todo desde dos perspectivas: el concepto de enseñanza y el rol de la Academia en la sociedad.

Respecto al contenido de la enseñanza, los textos de Cristina Rodríguez Samaniego, «Els ger-

mans Vallmitjana i l'escultura a l'Escola de Belles Arts a finals de l'època moderna», y de Jorge Egea, «L'ambivalència dels "guixos" en la formació de l'escultura a l'Acadèmia durant el segle XIX», nos introducen en la enseñanza de la talla y el modelado en la institución. En el primer caso, Rodríguez Samaniego rescata las figuras de los hermanos Vallmitjana como profesores de la Academia, un tema poco estudiado si se compara, por ejemplo, con los trabajos dedicados a Damià Campeny. Uno de los aspectos más importantes de los hermanos es su alejamiento del neoclasicismo y su naturalismo y verismo visual, hecho destacado por los artículos de la época. Por su parte, Jorge Egea nos explica la relación de los yesos con la formación de los artistas, un tema normalmente entendido en sus aspectos negativos y que, como afirma el autor, está teniendo en la última década una nueva valoración. Los yesos fueron un gran patrimonio de la Academia y permitieron la copia de los modelos de la Antigüedad; además, fueron un paso necesario dentro de las distintas fases formativas de los escultores.

El artículo de Judith Urbano, «L'ensenyament de l'arquitectura i el paper dels acadèmics arquitectes a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi», reconstruye el rol de la arquitectura dentro de la Academia y las vicisitudes relacionadas con sus diversos traslados y cambios de nomenclatura. Por un lado es importante el papel que cumplió la Sección Arquitectónica

de la Academia a mediados del siglo XIX como reguladora de la construcción y reforma de edificios y el urbanismo de la ciudad de Barcelona, aunque sus competencias fueron menguando con el tiempo. Por otro lado, la formación de los arquitectos, a diferencia de Madrid, a mediados del siglo XIX, dependía por completo del ámbito académico. En este sentido, se observa el paso de un régimen artesanal de la práctica arquitectónica organizada alrededor de los gremios de maestros de obras a un régimen profesional que giraba en torno a la normatividad académica.

Núria Aragonès Riu presenta un trabajo centrado en un tema poco estudiado dentro del ámbito académico: «La importància de l'estudi de la indumentària en la formació artística de l'Escola de Nobles Arts durant el segle XIX: les classes de plecs i ropatge». La importancia de la indumentaria se encuentra en la base de la creación de la primera institución formativa, la Escola Gratuïta de Disseny, en 1775. Su objetivo era formar profesionales para la producción de indianas y así contribuir a la mejora del sector textil catalán. A este objetivo básico se le sumaba la importancia que tenía en la Academia el estudio de las prendas con las que los artistas vestían sus obras figurativas y la copia de obras de arte clásico. Existieron asignaturas y premios específicos relacionados con la materia, además de diversos maniqués y una colección de ropa. Esto confirma el peso y la importancia del estudio

del ropaje dentro de la institución. El lenguaje de la música también estaba presente en el mundo académico y en los procesos de renovación cultural del último tercio del siglo XIX en Cataluña. El estudio de Magda Polo, «Josep Rodoreda i Santigós: la música del progrés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona», muestra a uno de los artífices de los procesos mencionados, esta vez por su presencia en la Real Academia de Ciencias y Artes. Desarrolla allí un rol muy activo como vicesecretario, compositor y defensor de la música como elemento civilizador, educativo y parte fundamental de la idea de progreso.

Además de presentar el contenido de la enseñanza y la importancia que tenían en la Academia los distintos lenguajes artísticos, este libro ofrece estudios sobre la metodología de la enseñanza y la ideología, tanto desde una perspectiva estética como social. El trabajo de Guillem Tarragó, «La història de l'art a l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona durant el segle XIX: entre l'idealisme i el positivisme», desarrolla el modelo historiográfico que se empleaba en la enseñanza de la historia del arte. Los profesores responsables se hacían eco de las grandes corrientes de la época, el idealismo y el positivismo, combinándolos a partir de las influencias recibidas de los grandes teóricos del idealismo alemán y de la corriente arqueológica francesa.

Respecto a la ideología, se presentan dos aportaciones fundamentales. Pilar Vélez expone un

análisis social en «Arts industrials, les veritables arts del segle XIX? Una lectura des de la crítica acadèmica», e Irene Gras y Mireia Freixa presentan un enfoque de análisis estilístico en «El pensament estètic a través dels discursos de l'Acadèmia (1891-1906): la recuperació del romanticisme i la recepció del corrent idealista simbolista». Vélez realiza una reflexión detenida en torno a las relaciones entre arte e industria, y cómo las tensiones entre estas dos actividades se hallaban presentes en los métodos de enseñanza. El debate parte de la importancia que tuvieron las artes industriales en el siglo XIX en detrimento de las bellas artes, en muchas ocasiones consideradas decadentes y poco funcionales. En la Academia se piensa en cómo enseñar dibujo para que sea útil para ambos tipos de manifestaciones, se llegó incluso a pensar que el arte debe estar al servicio de la industria. La autora remarca que la enseñanza del dibujo se fue fosilizando, al mismo tiempo que la industria siguió su desarrollo imparable y las bellas artes se encaminaron hacia la experimentación.

Gras y Freixa analizan la presencia de las corrientes del romanticismo, el simbolismo y el idealismo en los discursos académicos. De esta manera, defienden la presencia de corrientes modernas en el seno de una institución que suele considerarse retardataria. El misticismo y el espiritualismo como base del modernismo se desarrolló desde posturas conservadoras más cercanas a la regeneración de la

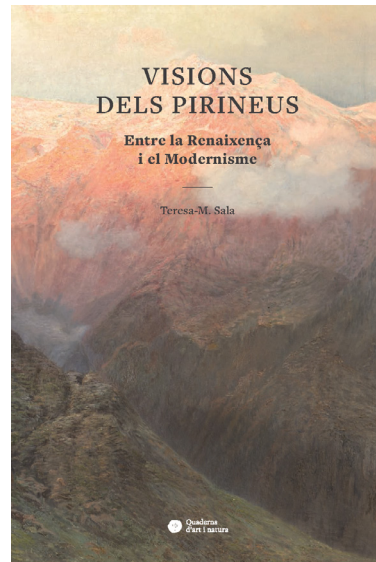
iglesia y, por tanto, más apegadas a lo trascendente, como la de Torras i Bages, hasta visiones que escapaban de la tradición y abogaban por un arte diverso y libre, como la de Tamburini. Esta aportación nos recuerda que la Academia no estuvo lejos de los movimientos modernos de experimentación y renovación estilística.

Junto con la visión histórica del campo académico de la ciudad de Barcelona, destacan las contribuciones que desde dentro de la institución rescatan y ponen en valor su patrimonio actual. Begoña Forteza Casas presenta los fondos archivísticos en «Els projectes sotmesos a l'aprovació de l'Acadèmia entre 1850 y 1890. Descripció arxivística dels fons», y Victoria Durá Ojeda, la colección artística de la institución en «Cap al reconeixement com a museu de la col·lecció de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Una reivindicació històrica». De esta manera, la reflexión histórica se transforma en la base de una realidad presente que también debe ser analizada, pues se trata de un patrimonio de la ciudad digno de ser conservado y difundido.

Acadèmia i Art tiene el mérito de mostrar una historia viva. Por un lado, reivindica el gran valor que tuvo el sistema académico, no solo porque protagonizó el paso de un régimen artesanal a uno profesional, sino también porque fue parte responsable de los procesos de modernización del arte. Como afirman Gras y Freixa, coordinadoras del volumen, «está claro que

la Academia no constituyó una entidad estancada en la tradición y el pasado, sino que se mostró permeable y susceptible de recibir influencias de movimientos innovadores». Podemos agregar que la normatividad y el aumento de estatus que aportó el sistema académico al arte y al artista fueron la base para los procesos de liberación de la cultura moderna. Además, el libro tiene en cuenta el valor histórico de la institución y también reivindica su valor actual. Así, nos ayuda a recordar que la historia no es tan solo el pasado, sino también parte de una realidad presente que debe ser siempre revisada y puesta en valor.

Nuria Peist Rojzman
Universitat de Barcelona
nuriapeist@ub.edu

TERESA-M. SALA

Visions dels Pirineus. Entre la Renaixença i el Modernisme

GRACMON / Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2017

«La polisèmia del terme *visió* denota una significació múltiple. Quan es refereix a "episodi", entès com el fragment d'una obra que té la seva unitat d'acció, és quan podem transitar per diversos passatges del període i per la seva diversitat de tendències.»

Així és com la professora Teresa-M. Sala ens justifica en un moment determinat la tria del títol del seu llibre. I, efectivament, més que un assaig acadèmic a l'ús sobre la importància dels Pirineus en la configuració d'un imaginari topogràfic nacionalista català en els orígens de la modernitat, es tracta d'un

Aquest article ha estat publicat originalment a **Matèria. Revista internacional d'Art** (ISSN en línia: 2385-3387)

Este artículo ha sido publicado originalmente en **Matèria. Revista internacional d'Art** (ISSN en línea: 2385-3387)

This article was originally published in **Matèria. Revista internacional d'Art** (Online ISSN: 2385-3387)

MATÈRIA

Revista internacional d'Art

Els autors conserven els drets d'autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació de l'obra.

Els textos es difondran amb la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada de Creative Commons, la qual permet compartir l'obra amb tercers, sempre que en reconeixin l'autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>

Los autores conservan los derechos de autoría y otorgan a la revista el derecho de primera publicación de la obra.

Los textos se difundirán con la licencia de Atribución-NoComercial-SinDerivadas de Creative Commons que permite compartir la obra con terceros, siempre que éstos reconozcan su autoría, su publicación inicial en esta revista y las condiciones de la licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

The authors retain copyright and grant the journal the right of first publication.

The texts will be published under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives License that allows others to share the work, provided they include an acknowledgement of the work's authorship, its initial publication in this journal and the terms of the license: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en>

