

BOOK REVIEWS · LITERATURE AND CULTURE

PAULA ASENSI

Universidad de Alicante

DOI: <https://doi.org/10.63182/Nexus-2025-2.3.3.13>

El Estudio del Artista en la Literatura del Siglo XIX

Manuel Hueso Vasallo

Publicacions Universitat de València. 2025. 262 pp.

ISBN: 978 84 1118 560 8

El género literario de la novela de artista, también conocido por el término alemán *künstlerroman*, se ha caracterizado en la crítica anglosajona por una compartimentalización entre las novelas artísticas escritas por hombres y aquellas escritas por mujeres. Desde los años sesenta, estudios como el archiconocido *Ivory Towers and Sacred Founts: The Artist as Hero in Fiction from Goethe to Joyce* (1964) de Maurice Beebe o *Voyage Into Creativity: The Modern Künstlerroman* (1992), de Roberta Seret, han concebido el género literario como exclusivamente masculino. Aunque posteriormente las investigaciones feministas han puesto de manifiesto el rol de la mujer en las artes, como es el caso de Linda Huf en su *A Portrait of the Artist as a Young Woman: The Writer as Heroine in American Literature* (1983), o de *The Poetics of the Künstlerroman and the Aesthetics of the Sublime* (2002), de Evy Varsamopoulou, existe una nueva corriente de pensamiento, encabezada por Orla Shiobhán Flock en *The Dual Artist Novel: Subverting Genre and Gender* (2023), que concibe a los artistas más allá de los binarismos de género.

El estudio del artista en la literatura del siglo XIX, escrito por Manuel Hueso Vasallo y editado por Publicacions de la Universitat de València, se enmarca en esta última tradición crítica al analizar seis novelas de artistas escritas por autores de ambos géneros y de diversas nacionalidades, donde el estudio del artista cobra un papel fundamental. Incluido en la colección “Encuentros: Culturas y Literatura”, Hueso Vasallo se hace eco del espíritu de la colección y proporciona un original análisis multidisciplinar de este espacio literario e histórico a través de la crítica de la liminalidad, la fenomenología y la teoría del ensamblaje. En la obra, el autor entiende los estudios de los artistas del siglo XIX desde una perspectiva totalmente pionera, como “espacios liminales, es decir, a medio camino entre un hogar y una oficina, una frontera entre el mundo privado y el público [...] que reflejan [...] los grandes cambios de sus correspondientes contextos históricos” (Hueso Vasallo 2025, 15). Es en estos espacios donde los y las artistas pueden articular una serie de discursos que se oponen a las rígidas normas de la sociedad que habitan, o que muestran las limitaciones de esta. A lo largo de cinco capítulos, Hueso Vasallo muestra, de forma rigurosa y con una prosa clara y concisa, las múltiples posibilidades que este espacio doméstico ofrece, precisamente, para cuestionar las estructuras de la casa victoriana, el rol del hombre y la mujer y las convenciones socioculturales del momento.

Así, Hueso Vasallo comienza el primer capítulo “El estudio del artista: Un espacio propio” haciendo un detallado recorrido por el espacio doméstico tradicional del siglo XIX. Partiendo de las ideas de Gaston Bachelard en *La poética del espacio* (1957) y de Virginia Woolf en *Una habitación propia* (1929), el autor expone la importancia de poseer un espacio dedicado a la creación artística y cómo esto supone un desafío al ideal de la casa decimonónica. Esta estaba concebida de tal forma que los hombres y las mujeres que la habitaran tuvieran un espacio definido dentro de ella, reflejando también la separación de las esferas que caracterizaba al periodo victoriano. El estudio del artista supone, pues, un cuestionamiento de estas normas, al no encajar en las categorías de lo público y lo privado y al permitir tanto a hombres como a mujeres expresar sus deseos artísticos de maneras distintas a las que la sociedad espera de ellos. Debido al carácter poroso de este espacio y a su capacidad de resistirse a las doctrinas hegemónicas, el autor se aproxima a él a

través de la crítica de la liminalidad, articulada por Arnold van Gennep y posteriormente adaptada por Victor Turner, junto con la fenomenología *queer* de Sarah Ahmed, que permite a los individuos reorientarse hacia nuevas formas de entender la realidad.

Teniendo en cuenta estas ideas, el segundo capítulo, “El estudio de la mujer artista”, ilustra cómo la artista que posee tal espacio “rompe con la tradición del *ángel* en el hogar y se mueve entre las esferas públicas y privadas para desarrollarse como individuo al margen de las expectativas sociales” (79). A través del análisis de *La inquilina de Wildfell Hall* (1848), de la escritora británica Anne Brontë, y *El fauno de mármol* (1860), del estadounidense Nathaniel Hawthorne, Hueso Vasallo muestra cómo poseer una habitación propia permite a las mujeres gozar de independencia económica y desprenderse de los encorsetados roles de género a los que estaban sometidas. Mientras que la novela de Brontë, considerada por el autor como protofeminista, anticipa las ideas de Virginia Woolf sobre la emancipación femenina, la obra de Hawthorne presenta “dos modelos distintos de feminidad que no caen en la subyugación patriarcal ni, especialmente, en la celebración inconsciente de dicha subyugación” (127).

Como contrapunto al capítulo dos, el tercer capítulo, “El estudio del artista y la masculinidad disidente”, propone que los lugares de creación artística permiten expresar formas distintas de vivir la masculinidad, especialmente al oponerse a la figura del *paterfamilias*, que se erigía como el ideal de la sociedad decimonónica. De esta forma, “el hombre que rechazaba, cuestionaba o simplemente no encajaba con los criterios normativos de masculinidad podía llegar a convertirse en un agente transgresor similar a aquellas mujeres que rompían los binarismos domésticos” (134). Para ilustrar estas ideas, el autor comienza contextualizando la situación legal de la Inglaterra del siglo XIX, en especial el papel de la enmienda Labouchère, que condenaba cualquier signo de homosexualidad. Posteriormente, Hueso Vasallo procede a ejemplificar cómo los estudios de los artistas que aparecen en *La musa trágica* (1890), del estadounidense y posteriormente naturalizado británico Henry James, y *El retrato de Dorian Gray* (1890), del irlandés Oscar Wilde, sirven como un lugar de expresión de masculinidades no convencionales.

A continuación, el cuarto capítulo, “El *künstlerroman*: el estudio del artista como ensamblaje social” se aleja de la atmósfera anglosajona y acerca al lector al continente europeo y a la corriente naturalista del siglo XIX. A diferencia de los capítulos anteriores, este se centra en obras que encajan dentro del género literario *künstlerroman*, pues trazan el desarrollo creativo de un artista a lo largo de su vida. En este caso, Hueso Vasallo concibe el estudio del artista como un ensamblaje, siguiendo el concepto de Gilles Deleuze y Claire Parnet, de los distintos engranajes (por usar la terminología que emplea el autor) que conforman la sociedad finisecular. Así, el estudio del artista permite “crear una especie de engranaje diferente con el que podemos ver y analizar los otros engranajes a través de las formas en las que convergen en este espacio literario” (195). Tomando como ejemplo *La obra* (1886), del francés Émile Zola, y *La quimera* (1905), de la española Emilia Pardo Bazán, Hueso Vasallo pone de manifiesto el papel del estudio como herramienta para criticar diversos aspectos de la sociedad decimonónica, como los estándares sexuales, la salud mental y el dilema de la mercantilización del arte frente a los ideales artísticos.

Finalmente, en el quinto capítulo, “Conclusiones: el estudio del artista y el siglo XIX”, el autor reitera el valor del estudio artístico como un lugar transgresor que permite articular temas candentes como “la independencia femenina, el papel de los hombres en la cultura heteropatriarcal y la crítica a la ubicuidad de los mandatos sociales frente a la individualidad artística” (243). Estas ideas, contrarias al régimen del momento, sirven para “redirigir las miradas de los lectores y de los personajes hacia otras posibilidades” (244). El autor propone, por tanto, un revolucionario enfoque con el que observar este conjunto de obras decimonónicas al mismo tiempo que muestra cómo el potencial transformador del estudio del artista sigue latente en un gran número de obras contemporáneas.

En resumen, *El estudio del artista en la literatura del siglo XIX* se inserta en una tradición crítica muy consolidada, pero, mediante el análisis de obras canónicas de este periodo, Hueso Vasallo propone perspectivas totalmente innovadoras, centrándose en uno de los aspectos más reseñables de la vida del artista, su estudio, pero que ha sido, sin embargo, uno de los más olvidados. Además, su carácter novedoso reside también en su exhaustivo estudio de las novelas de artistas, al ofrecer un análisis no solo de las obras de referencia en torno a las que gira el libro, sino también al dar cabida a otras muchas novelas artísticas que han pasado más desapercibidas por la crítica literaria, como *Lésbia* (1890), de María Benedita Bormann, *Tonio Kröger* (1903), de Thomas Mann, o *La búsqueda de la bien amada* (1897), de Thomas Hardy. Por su carácter ecléctico, diverso, paritario y, sobre todo, transgresor, *El estudio del artista en la literatura del siglo XIX* se convierte, pues, en el libro de referencia no sólo para aquellos interesados en el género literario del *künstlerroman*, sino también para cualquier experto en el siglo XIX, en los estudios espaciales, el feminismo, los estudios *queer* y las nuevas masculinidades.

Agradecimientos

Esta reseña se ha llevado a cabo gracias a una Subvención para la Contratación de Personal Investigador Predoctoral (CIACIF/2021/499) de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana.

OBRAS CITADAS

BEEBE, Maurice. 1964. *Ivory Towers and Sacred Founts: The Artist as Hero in Fiction from Goethe to Joyce*. New York: New York University Press.

HUESO VASALLO, Manuel. 2025. *El estudio del artista en la literatura del siglo XIX: liminalidad, género y sociedad*. Valencia: PUV, Publicacions de la Universitat de València.

HUF, Linda. 1983. *A Portrait of the Artist as a Young Woman: The Writer as Heroine in American Literature*. New York: Ungar Publishing Company.

SIOBHÁN FLOCK, Orla. 2023. *The Dual Artist Novel: Subverting Genre and Gender*. Berlín: J.B. Metzler.

VARSAMOPOULOU, Evy. 2002. *The Poetics of the Künstlerinroman and the Aesthetics of the Sublime*. Aldershot: Ashgate.