

EDITORIAL MELANCOLIA (Vol. 11 – 2024)

Ao longo dos séculos o artista foi deixando de estar apenas ao serviço da encomenda, e a aura religiosa foi sendo removida. Por outro lado, é a Melancolia enquanto humor e marca da intelectualidade, mas também da excentricidade e sensibilidade que vai do final do Renascimento até pelo menos ao modernismo contribuir para manter essa imagem do artista como génio melancólico: as vanguardas ainda preservavam parte de sua reputação de génios visionários, e nos tempos actuais a melancolia surge não tanto como um marca da personalidade mas como um objecto de estudo e de representação que a arte continua a revisitar: por vezes numa perspectiva tendencialmente crítica ou até activista, tão apropriadamente como no caso do artista incógnito Banksy numa célebre pintura *Bomb damage, Gaza City*; que representa uma figura que tanto lembra a deusa Niobe chorando os seus filhos, como o pensador de Rodin. A teorização de Freud relativamente à relação entre Luto e Melancolia, numa perspectiva mais ampla, também está presente em múltiplos artistas contemporâneos, aspecto que daremos especial destaque.

A criatividade e a sua relação com a “loucura divina” afecta o artista desde a Antiguidade. Ainda que nem Ficino, nem Platão, nem Aristóteles se refiram a artistas plásticos, será entre os artistas do Renascimento que a Melancolia alcança um lugar dinâmico: por exemplo em Dürer, Miguel Ângelo, Francisco de Holanda, e outros, onde a teoria e a prática das artes visuais alcançam um lugar intelectual. Pode-se dizer que, como categoria estética das artes visuais inaugurada no Renascimento, foi refinada pelo Iluminismo, valorizada pelo Romantismo e pelo Decadentismo e depois teorizada por Freud. Os investigadores do presente dossier pretendem sintetizar esta história e este percurso até à atualidade, em diálogo com pesquisas pessoais em curso, cruzando áreas no fértil território da Pluridisciplinaridade.

Teresa Lousa
Editores *Art&Sensorium*
Lisboa

EDITORIAL MELANCOLIA (Vol. 11 – 2024)

Over the centuries, the artist ceased to be solely at the service of the commission, and the religious aura was removed. On the other hand, it is Melancholy as a mood and a mark of intellectuality, but also of eccentricity and sensitivity that from the end of the Renaissance until at least modernism contributed to maintaining this image of the artist as a melancholic genius: the avant-garde still preserved part of their reputation as visionary geniuses, and in current times melancholy appears not so much as a mark of personality but as an object of study and representation that art continues to revisit: sometimes from a critical or even activist perspective, as appropriately as in the case of the incognito artist Banksy in a famous painting *Bomb damage, Gaza City*; which represents a figure that is as reminiscent of the goddess Niobe weeping over her children as it is of Rodin's thinker. Freud's theorizing on the relationship between Mourning and Melancholy, from a broader perspective, is also present in many contemporary artists, an aspect that we will highlight in particular.

Creativity and its relationship with "divine madness" has affected artists since antiquity. Although neither Ficino, nor Plato, nor Aristotle refer to visual artists, it was among the artists of the Renaissance that Melancholy achieved a dynamic place: for example, in Dürer, Michelangelo, Francisco de Holanda, and others, where the theory and practice of the visual arts achieved an intellectual place. It can be said that, as an aesthetic category of the visual arts inaugurated in the Renaissance, it was refined by the Enlightenment, valued by Romanticism and Decadentism and then theorized by Freud. The researchers in this dossier intend to synthesize this history and this journey up to the present day, in dialogue with ongoing personal research, crossing areas in the fertile territory of Pluridisciplinarity.

Teresa Lousa
Editores *Art&Sensorium*
Lisboa

EDITORIAL MELANCOLIA (Vol. 11 – 2024)

Con el paso de los siglos, el artista dejó de estar únicamente al servicio del encargo y se le quitó el aura religiosa. Por otra parte, es la melancolía como humor y marca de intelectualidad, pero también de excentricidad y sensibilidad, lo que desde finales del Renacimiento hasta al menos el modernismo contribuye a mantener esta imagen del artista como genio melancólico: las vanguardias conservaron parte de su reputación de genios visionarios, y hoy en día la melancolía aparece no tanto como marca de personalidad sino como objeto de estudio y representación que el arte sigue revisitando: a veces desde una perspectiva crítica o incluso activista, tan apropiadamente como en el caso del artista incógnito Banksy en una famosa pintura *Bomb damage, Gaza City*; que representa una figura que recuerda tanto a la diosa Niobe llorando sobre sus hijos como al pensador de Rodin. La teorización de Freud sobre la relación entre Duelo y Melancolía, desde una perspectiva más amplia, también está presente en muchos artistas contemporáneos, aspecto que destacaremos especialmente.

La creatividad y su relación con la "locura divina" ha afectado a los artistas desde la Antigüedad. Aunque ni Ficino, ni Platón, ni Aristóteles se refieren a artistas plásticos, fue entre los artistas del Renacimiento donde la Melancolía alcanzó un lugar dinámico: por ejemplo, en Durero, Miguel Ángel, Francisco de Holanda y otros, donde la teoría y la práctica de las artes plásticas alcanzaron un lugar intelectual. Se puede decir que, como categoría estética de las artes visuales inaugurada en el Renacimiento, fue refinada por la Ilustración, valorada por el Romanticismo y el Decadentismo y luego teorizada por Freud. Los investigadores de este dossier pretenden sintetizar esta historia y este recorrido hasta nuestros días, en diálogo con investigaciones personales en curso, cruzando áreas en el fértil territorio de la Pluridisciplinariedad.

Teresa Lousa
Editores *Art&Sensorium*
Lisboa