

Seminario: La creación: el artista y la obra

Código:
Créditos: 4
Horario: viernes de 7 a 10 a.m.

Docente: Alejandro Molano
mario.molano@utadeo.edu.co

Tutorías:
Miércoles de 10 a 11 a.m.
Viernes de 3 a 5 p.m.
Oficina 607 Módulo 7.

Aby Warburg es en la actualidad uno de los autores cuya obra se ha convertido en objeto de investigación rigurosa por parte de historiadores del arte, filósofos, historiadores de la cultura y antropólogos, principalmente. La creciente bibliografía en torno a Warburg ofrece una perspectiva de la importancia que ha adquirido su obra. Sobre él han escrito filósofos como Giorgio Agamben y Mathew Rampley e historiadores del arte y la cultura como Carlo Ginzburg, Peter Burke y George Didi-Huberman. Más allá de la clásica biografía intelectual que le dedica Ernst Gombrich, la obra de Warburg abrió nuevos horizontes para historiadores del arte como el propio Gombrich, Erwin Panofsky, Fritz Saxl y, más tarde, Michael Baxandall y Martin Warnke. Mencionemos también la biblioteca Warburg, hoy eje central del *Warburg Institute* de Londres, sin duda el principal legado del historiador Hamburgués, que salvaguarda una impresionante colección de 350.000 documentos e imágenes especializada en los estudios sobre el Renacimiento y la Antigüedad. La labor investigativa de Warburg lo sitúa como uno de los padres de la iconología moderna y pionero de las ciencias de la cultura.

Tal y como lo expresa José Emilio Burucúa, es posible recorrer la obra de Warburg a través de tres núcleos: 1) la interpretación del Renacimiento como momento inaugural clave de la modernidad; 2) la aproximación al enfoque etnológico para comprender los cruces y tensiones entre las creencias mágico-religiosas y su relación con formas de pensamiento lógico racional; y 3) el desarrollo de un método investigativo que persigue los procesos de transmisión de fórmulas expresivas que configuran una memoria cultural de gran alcance, tanto en términos de su duración temporal, como en términos de los espacios culturales que atraviesa. Sin embargo, es quizás el interés por comprender la creación artística como un proceso atravesado de profundas tensiones psíquicas y, al mismo tiempo, un esfuerzo continuo del ser humano por construir espacios de reflexión y de distancia vital, lo que le otorga a Warburg una evidente actualidad. Este seminario se propone recorrer algunas de las obras y proyectos fundamentales de este gran historiador del arte. A través de este recorrido los estudiantes podrán aproximarse a modelos de investigación aplicables a objetos artísticos muy diferentes de aquellos con los cuales trabajó Warburg y así mismo podrán identificar temáticas de gran envergadura que podrían también plantearse en nuestros contextos locales con sus matices correspondientes.

Metodología y evaluación:

Comentarios críticos y análisis visual. Cada estudiante presentará en el semestre dos (2) comentarios de las lecturas del seminario. En estos comentarios el estudiante deberá señalar los problemas y conceptos centrales para analizar el texto correspondiente. En una página aparte, el estudiante describirá y analizará al menos una de las imágenes a las cuales se refieren los textos. En total los comentarios críticos tendrán una extensión máxima de 3 páginas. Valor: 30%

Ensayos temáticos: En el semestre los estudiantes presentarán dos ensayos temáticos de 5 páginas de extensión en las cuales se analicen temas específicos de los textos estudiados en el seminario. Valor: 30%

Ensayo final: Para finalizar el semestre los estudiantes presentarán un ensayo final que será el producto de la profundización de uno de los ensayos temáticos presentados en el semestre. Valor: 40%

Contenidos:

Sesión 1 (29-01): Introducción al curso

Sesión 2 (05-02): Kurt Forster y José Emilio Burucúa: introducción a Warburg

Lectura:

José Emilio Burucúa. "Aby Warburg (1866-1929). La civilización del Renacimiento, la magia, el método". En: *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. México: Fondo de Cultura Económica, [2003] 2007. Págs.13-34.

Kurt W. Forster. "Introducción". En: Aby Warburg. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005. Pág. 11-56.

Sesión 3 (12-02): Estudio del Renacimiento italiano: La tesis sobre Sandro Botticelli.

Lectura:

Aby Warburg. "El Nacimiento de Venus y la Primavera de Sandro Botticelli. Segunda y Tercera Parte". En: *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005. Págs.: 91-121.

Sesión 4 (19-02): Estudio del Renacimiento italiano: retrato y burguesía

Lectura:

Aby Warburg. "El arte del retrato y la burguesía florentina". En: *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005. Págs.: 147-175.

Primer ensayo temático

Sesión 5 (26-02): Arte y astrología

Lectura

Aby Warburg. "Arte italiano y astrología internacional en el Palazzo Schifanoia de Ferrara". En: *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005. Págs.: 415-438.

Sesión 6 (4-03): Arte y astrología

Lectura

Aby Warburg. Profecía pagana en palabras e imágenes en la época de Lutero. En: *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza, 2005. Págs.: 445-511.

Segundo ensayo temático

Sesión 7 (11-03): Proyectos de tesis

Sesión 8 (18-03):

Sesión 9 (1-04): Atlas Mnemosine: borradores y primera aproximación

Lectura:

"Carta de Fritz Saxl a la editorial B.G. Teubner, Leipzig [hacia 1930]"; "Introducción"
En: Aby Warburg, *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010. Págs: XVI-XVIII, 1-6.

Análisis de los Tableros A, B y C.

Linda Báez-Rubí. Lectura de los Tableros A, B, C. En: *El Atlas de imágenes Mnemosine de Aby Warburg, Vol 2 Un viaje a las fuentes: introducción y estudio*. Ciudad de México: IIE-UNAM, 2012. Págs.: 51-56.

Sesión 10 (8-04): Atlas Mnemosine: contexto y sentido del proyecto

Linda Báez-Rubí. Hacia la luz, Forja del lenguaje para una teoría simbólica, hacia una ciencia de la expresión de la Mnemosine, Gestación de la Mnemosine (1924-1929). En: *El Atlas de imágenes Mnemosine de Aby Warburg, vol. 2: Un viaje a las fuentes: introducción y estudio*. Ciudad de México: IIE-UNAM, 2012. Págs.: 11-50.

Sesión 11 (15-04): Atlas Mnemosine: Tableros 1 al 8

Linda Báez-Rubí. Lectura de los Tableros 1 al 8. En: *El Atlas de imágenes Mnemosine de Aby Warburg, Vol 2 Un viaje a las fuentes: introducción y estudio*. Ciudad de México: IIE-UNAM, 2012. Págs.: 56-67

Sesión 12 (22-04): Atlas Mnemosine: Tableros 20-29

Linda Báez-Rubí. Lectura de los Tableros 20 al 25. En: *El Atlas de imágenes Mnemosine de Aby Warburg, Vol 2 Un viaje a las fuentes: introducción y estudio*. Ciudad de México: IIE-UNAM, 2012. Págs.: 68-84.

Sesión 13 (6-05): Atlas Mnemosine: Tableros 75-79

Lectura:

Linda Báez-Rubí. Lectura de los Tableros 75 al 79, Epílogo. En: *El Atlas de imágenes Mnemosine de Aby Warburg, Vol 2 Un viaje a las fuentes: introducción y estudio*. Ciudad de México: IIE-UNAM, 2012. Págs.: 127-136.

Sesión 14 (13-05): Invitado especial

Sesión 15 (20-05): conclusiones

Sesión 16 (27-05): Entregas finales

Bibliografía adicional:

Art History as Cultural History: Warburg's Projects. Ed. Richard Woodfield. Amsterdam, G + B Arts International, 2001.

Burucúa, José Emilio. Historia, arte, cultura : de Aby Warburg a Carlo Ginzburg. Fondo de Cultura Económica, 2003.

Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores, 2009.

----. Ante el tiempo : historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editorial, 2005.

Gombrich, Ernst. Aby Warburg. Una biografía intelectual. Madrid: Alianza, 1992.

Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky y Fritz Saxl. Saturno y la melancolía. Madrid: Alianza, 1991.

Mann, Nicholas. Photographs at the frontier : Aby Warburg in America 1895-1896. London: Merrell Holberton in association with the Warburg Institute, 1998.

Michaud, Philippe-Alain. Aby Warburg and the image in motion. New York: Zone Books, 2004.

Rampley, Matthew. The remembrance of things past : on Aby M. Warburg and Walter Benjamin. Wiesbaden : Harrassowitz, 2000.

Webgrafía:

Warburg Institute Londres. School of Advanced Study. University of London.

<http://warburg.sas.ac.uk/home/>

Warburg-Haus Hamburg: <http://www.warburg-haus.de/>

Revista Engramma dedicada al Atlas Mnemosyne: <http://www.engramma.it/eOS2/atlante/>

Web Gallery of Art: <http://www.wga.hu/>