

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARTES
DOCTORADO EN ARTES

Seminario:

Warburg y las fórmulas emotivas. Aportes metodológicos para el estudio de las prácticas artísticas

Docente: Dra. Paulina Liliana Antacli (UNC; UNLaR)

Modalidad mixta:

Encuentros presenciales (modalidad híbrida): 8 y 16 de agosto de 16 a 20 hs.

Encuentros vía meet (presencialidad remota): 9, 11, 12, 17, 18, 19 de agosto de 16 a 20 hs. y clases asincrónicas: 10 y 13 de agosto 2022.

Carga horaria: 40 hs.

1. Fundamentación

El seminario se propone como introducción a la teoría del arte y la cultura de Aby Warburg. El objetivo central es indagar sobre su particular método y los conceptos de fórmula de *pathos* (*Pathosformeln*), pervivencia de la antigüedad (*Nachleben der Antike*), espacio o umbral para el pensamiento (*Denkraum*) acuñados por el historiador hamburgués, como recurso para el estudio de las prácticas artísticas.

Warburg renueva los modelos historiográficos tradicionales, su método incluye fragmentaciones, articulaciones, polaridades, pluralidad en las indagaciones y abarca a la imagen en su totalidad orientando el análisis a la supervivencia de la antigüedad acorde a la interpretación que cada época le confiere. Se trata, en palabras de José Emilio Burucúa, de indagar sobre “el *pathos* del modo warburgiano” que incluye lo singular sin objetar lo universal.

Warburg persiste en la idea de la carga emocional y del significado que tienen las imágenes, más allá del contexto en el que se utilizan. Si vinculamos el significado del término alemán *Bild*, entendemos que se refiere tanto a la imagen mental como a la imagen plástica. En tal sentido, las imágenes mentales se convierten en espejos que permiten al historiador investigar una idea sintomática. El historiador alemán se aleja de un método lineal y “explicativo” para investigar aquello que se advierte en el detalle, de

este modo establece vínculos que revelan polarizaciones y deslizamientos en los diferentes estratos que conforman la historia de la cultura.

Warburg estableció vínculos entre culturas diferentes relacionando imágenes de distintas épocas con el propósito de crear un atlas de la memoria de Occidente, el Atlas *Mnemosyne*. En el mencionado proyecto logra una efectiva síntesis de sus afirmaciones teóricas trasponiéndolas en un montaje de imágenes sobre paneles enumerados y fotografiados. El Atlas propone un conocimiento transversal y dialéctico de la cultura.

Warburg, identifica las apropiaciones de aquellas fórmulas emotivas de la antigüedad clásica como recurso utilizado por artistas del Renacimiento. Se trata de una articulación entre fórmulas expresivas con tipos iconográficos que se activan a través del proceso creativo del artista. En tal sentido, las fórmulas emotivas se actualizan con nuevas transformaciones. Dicha pervivencia potencia en la memoria el gesto que evoca estableciendo nuevas filiaciones a través de una intrincada red de relaciones.

2. Objetivos

- Profundizar en la teoría artística e historia cultural de Aby Warburg e identificar su vigencia y operatividad en el campo de los estudios artísticos.
- Indagar sobre los conceptos warburguianos de fórmulas emotivas (*Pathosformeln*), pervivencia de la antigüedad (*Nachleben der Antike*), espacio o umbral para el pensamiento (*Denkraum*) como recursos metodológicos para el estudio de las prácticas artísticas
- Identificar y abrir al campo de las fórmulas emotivas las producciones artísticas vanguardistas, posmodernas y contemporáneas.
- Establecer a través del método desarrollado por el historiador alemán nuevas redes de filiaciones en el estudio de objetos específicos vinculados a temas de interés de los doctorandos.

3. Contenidos

Unidad I. Estudios warburguanos: Introducción

- Aby Warburg de psicohistoriador a sismógrafo de las pasiones humanas
- Estudios en Florencia: Tesis sobre la ninfa
- El método warburguiano
- Las formas intermedias: “El vestuario de los intermezzi de 1589” (1895) como plataforma para incluir estudios sobre danza, teatro y performance.
- La conferencia sobre el ritual de la serpiente

Unidad II. La ciencia sin nombre de Warburg

- Vigencia de los estudios warburguanos
- La “ciencia sin nombre” de Warburg como paradigma de los estudios visuales
- El Atlas *Mnemosyne* y la lógica de montaje como dispositivo de conocimiento dialéctico de la cultura.

Unidad III. Las fórmulas emotivas (*Pathosformeln*): estudio de casos

- La fórmula de *pathos* de la ninfa en la obra de Pablo Picasso: de la ninfa mítica a la mujer trágica
- El *pathos* del sufriente en la obra de Jerzy Grotowski
- Pina Bausch y el paradigma de la ninfa posmoderna.
- Los *topoi* trágicos de la locura femenina en la ópera.
- El daguerrotipo, el cine primitivo, la danza de Loïe Fuller.
- La ninfa y la mujer trágica en un horizonte latinoamericano.

4. Metodología de trabajo

Se implementará una modalidad que facilite la comprensión de las categorías y conceptos warburguanos utilizados a través del análisis de casos específicos en artes

visuales, teatro, danza, música y cine por lo que se pretende una actitud participativa por parte de los asistentes.

La articulación teórico-práctica incluirá la lectura previa del material bibliográfico que será compartido a través de la plataforma MOODLE de la Facultad de Artes. Se incluirán fragmentos de vídeos, debates y análisis sobre lo desarrollado en clase a través de foros y recursos alternativos.

El seminario dividido en tres partes, abordará en la **Unidad I**, la biografía intelectual de Warburg y la influencia que dejaron profesores como Schmarsow, que adopta elementos del nuevo psicologismo y el evolucionismo, o el historiador Anton Springer que indaga la cuestión de “Das Nachleben der Antike im Mittelalter” (“La influencia continuada de la Antigüedad en la Edad Media”). Se introducirá en la noción de polaridad y engramas según la teoría de Semon.

El seguimiento de los trayectos intelectuales recorridos por Warburg, permitirá efectuar una lectura directa y clara del particular método y de la “ciencia innominada”. Para ello se ahondará sobre textos de Aby Warburg que permitirán identificar su método que incluye los conceptos de fórmulas emotivas (*Pathosformeln*), pervivencia de la antigüedad (*Nachleben der Antike*), espacio o umbral para el pensamiento (*Denkraum*).

Posteriormente se abordarán los estudios realizados por el círculo cercano de Warburg, y seguidamente se incorporarán autores que indagaron los estudios warburgianos a finales del siglo XX y comienzos de XXI tales como Giorgio Agamben, Carlo Ginzburg, Georges Didi-Huberman, José Emilio Burucúa, Philippe-Alain Michaud entre otros.

La **Unidad II** incluye los Estudios visuales como transdisciplina que utiliza teorías de diferentes campos de las humanidades. En ese marco se indagará sobre la vigencia que adquieren los estudios warburgianos, en autores como Mitchell, Guasch o Moxey en torno al estudio de la imagen más allá de lo artístico, es decir, de qué manera los objetos, sean estos estéticos/artísticos o no, son portadores de una carga emocional.

En la *Unidad III*, se indagará sobre trabajos recientes en artes visuales, teatro, danza, música y cine que reúnen las principales categorías warburgianas desarrolladas en el seminario.

5. Bibliografía

AGAMBEN, Giorgio. (2007). “Aby Warburg y la ciencia sin nombre”, en *La potencia del pensamiento*, Traducción de Flavio Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

----- (2007). *Ninfe*, Bollati Boringhieri editore. Torino.

ANTACLI, Paulina Liliana. (2019). *Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa*. Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales. Málaga.

----- (2017). “Pina Bausch y el paradigma de la ninfa posmoderna”, en *AVANCES Revista de Artes del Centro de Producción e Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba*, n° 26, 2017, pp. 71-87.

----- (2015). *La fórmula de pathos de la ninfa según Warburg. Un estudio sobre la supervivencia del modelo mítico femenino en un corpus de la obra de Pablo Picasso*. RDU, Tesis Doctorales, Universidad Nacional de Córdoba, <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4415>

----- (2013). “La Ciencia sin nombre de Warburg como paradigma de los Estudios visuales” en *Representación en Ciencia y Arte*. Volumen 4. SIRCA publicaciones Académicas. Editorial Brujas, Córdoba, abril de 2013. pp. 459-470.

----- (2012) "Aby Warburg de psico-historiador sismógrafo de las pasiones humanas", en *Revista Estampa 11*, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 56-67. <http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/estampa11/author/submission/41>

ANTACLI, ARGAÑARAZ et al. (2019) “La imagería femenina de lo trágico. Un estudio sobre las representaciones del cuerpo en la danza y el teatro (Parte I)” *Revista Científica Ágora UNLaR*, número especial. Vol. 4, n° 7. Enero 2019: <https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar/issue/view/45>

BELTING, Hans. (2007). *Antropología de la imagen*. Traducción: Gonzalo María Vélez Espinosa. Katz Editores, Buenos Aires.

BUCK-MORSS. (2005). “Estudios Visuales e Imaginación Global”, en *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, José Luis Brea (ed.) Ediciones Akal. Madrid.

BURUCÚA, José Emilio. (1992). *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Centro Editor de América Latina S.A. Buenos Aires.

-----(2001). *Corderos y elefantes. La sacralidad de la risa en la modernidad clásica- siglos XV a XVII*. Miño y Ávila Editores. Buenos Aires.

-----(2001). “Postludio feminista. Ovejas y elefantas desmienten el pecado de Eva”, en *Corderos y elefantes. La sacralidad de la risa en la modernidad clásica- siglos XV a XVII*. Miño y Ávila Editores. Buenos Aires, pp. 425-477.

----- (2003) *Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

----- (2006) *Historia y Ambivalencia. Ensayos sobre arte*. Editorial Biblos. Buenos Aires.

----- (2007) *La imagen y la risa*. Editorial Periférica. Mérida.

BURUCÚA, José Emilio; KWIATKOWSKI, Nicolás. (2014). “Cómo sucedieron estas cosas” *Representar masacres y genocidios*. Katz Editores. Buenos Aires.

BURUCÚA, José E. (2019) *Ninfas, serpientes, constelaciones: la teoría artística de Aby Warburg*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes.

CALASSO, Roberto. (2004). *La locura que viene de las ninfas y otros ensayos*. Traducción: Teresa Ramírez Vadillo. Editorial Sexto Piso. D.F. México.

DIDI- HUBERMAN, Georges. (1999). *Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté*. Éditions Gallimard. Italie.

------(2002). *Ninfa Moderna. Essai sur le drapé tombé*. Éditions Gallimard. France.

------(2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Traducción : Juan Calatrava. Abada Editores, Madrid.

----- (2010). *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, Editorial: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.

----- (2011). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Traducción: Oscar Antonio Oviedo Funes, Adriana Hidalgo Editores, Buenos Aires.

DIÉGUEZ, Ileana (2013) *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. DocumentA/Escénicas, Córdoba.

GARCÍA MAHÍQUES, Rafael. (2008). “De la iconografía a la visualidad”, en *Iconografía e Iconología. La Historia del arte como Historia Cultural. Volumen I*. Ediciones Encuentro. Madrid.

----- (2009). *Iconografía e iconología / 2: Cuestiones de método*, Ediciones Encuentro. Madrid.

GINZBURG, Carlo. (1999). *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia*, Traducción: Carlos Catroppi. Editorial Gedisa. Barcelona.

----- (2003). “La espada y la bombilla. Una nueva lectura del Guernica”, en *Historias inmortales*. Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores. Barcelona.

GOMBRICH, E. H. (1992). *Aby Warburg. Una Biografía intelectual*. Traducción: Bernardo Moreno Carrillo. Alianza Editorial. Madrid.

----- (1993). *Tributos. Versión cultural de nuestras tradiciones*. Traducción: Alfonso Montelongo. Fondo de Cultura Económica. México.

GUASCH, Anna María. (2005). “Doce reglas para una Nueva Academia: la Nueva Historia del Arte y los Estudios Audiovisuales” en *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Ediciones Akal. Madrid.

HEIL, Axel; OHRT, Roberto (2020): *Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne: The Original*. Hatje Cantz, Berlin.

MICHAUD, Philippe-Alain. (1998). *Aby Warburg et l'image en mouvement*. París, Éditions Macula.

..... (2017). *Aby Warburg y la imagen en movimiento*. Traducción: Víctor Goldstein. UNA, Ediciones Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires.

MITCHELL, W. J. T. (2005). “No existen medios visuales”, en Estudios Visuales. *La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Ediciones Akal. Madrid.

----- (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*. Traducción: Yaiza Hernández Velásquez. Editorial Akal. Madrid.

PEREA, María Cecilia, (2013) *La imagen del teatro como Pathosformel en el proceso de creación actoral*. Comodoro Rivadavia. Vela al Viento Ediciones Patagónicas. <http://cpdt.net/portal/wp-content/uploads/2016/07/La-imagen-del-teatro-como-Pathosformel.pdf>

----- (2014) *Performance y Espacio público*. Vela al Viento Ediciones Patagónicas. <http://cpdt.net/portal/wp-content/uploads/2018/06/Performance-y-espacio-p%C3%BAblico-5.pdf>

RAMPLEY, Matthew. (2005). “La amenaza fantasma: ¿La cultura visual como fin de la Historia del arte?”, en ESTUDIOS VISUALES. *La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Ediciones Akal. Madrid.

SPERANZA, Graciela (2012), *Atlas portátil de América Latina*, Anagrama, Barcelona.

SETTIS, Salvatore. (2006). *El futuro de lo clásico*. Traducción Andrés Soria Olmedo. Abada Editores, Madrid.

ULM, Hernán, (2019), “Aby Warburg: el arte como política de la vida”, en Cuadernos de Filosofía/ 72, Enero-Junio 2019. Instituto Filosofía UBA, pp. 53-68.

RUVITUSO, Federico (2014) “La distancia que acerca: Hacia un espacio para pensar las imágenes” Revista: Arte e Investigación; año 16, no. 10, pp. 74-80.

VIDAL, Silvina (2020): “Personificaciones artísticas y práctica historiográfica. El caso de Johannes Sambucus (1531-1584)”. *MODOS*. Revista de História da Arte. Campinas, v. 4, n.3, p.319-339, set. 2020.

WARBURG, Aby. (2004). *El ritual de la serpiente*. Editorial Sexto Piso. México.

----- (2005) *El nacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Edición a cargo de Felipe Pereda. Alianza Editorial. Madrid.

----- (2010). *Atlas Mnemosyne*. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Ediciones Akal. Madrid.

----- (2014). *La pervivencia de las imágenes*. Prólogo traducción y notas: Felisa Santos. Editorial Miluno, Buenos Aires.

----- (2016) *Diario romano*. Edición de Maurizio Ghelardi. Siruela, Madrid.

6. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación

Asistencia al 80% del total de las clases.

Para aprobar el seminario el doctorando elaborará una monografía individual, siguiendo los criterios de escritura académica, que incluya alguna de las categorías warburguianas desarrolladas y autores abordados, con el fin de establecer redes de relaciones acorde a su objeto de estudio. Para ello, durante el cursado, en la clase número 5 comenzarán las consultas y tutorías (previamente solicitadas a la docente a cargo).

En la clase número ocho (8) los doctorandos presentarán (esta instancia es de carácter obligatorio) un informe de dos carillas como máximo con las propuestas iniciales del tema que desarrollarán posteriormente en el trabajo final.

En cuanto a las pautas de la monografía la extensión será entre 12 y 15 páginas incluidas imágenes y bibliografía, tamaño A4, Times New Roman 12, espaciado 1,5. Se tendrá en cuenta la participación durante el cursado.

7. Modalidad de dictado:

Modalidad presencial (híbrida): 8 y 16 de agosto. Horario 16 a 20 hs.

Modalidad presencialidad remota:

Encuentros vía meet los días 9, 11, 12, 17, 18, 19 de 16 a 20 hs. y clases asincrónicas los días 10 y 13 de agosto 2022.

La articulación teórico-práctica incluirá la lectura previa del material bibliográfico que será compartido a través de la Plataforma virtual. Se incluirán fragmentos de videos, debates y análisis sobre lo desarrollado en clase a través de foros y recursos alternativos.

***Paulina Liliana Antacli** (Córdoba, Argentina). Es Doctora en Artes por la Universidad Nacional de Córdoba y Licenciada en Pintura, Facultad de Artes, UNC. Docente-investigadora y profesora titular en las carreras de Artes Escénicas y Artes Plásticas, UNLaR.

Docente de Posgrado en el Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de las Artes. Miembro del Comité de seguimiento de Tesis, en el Doctorado en Artes, UNC en Artes Visuales y Danza. Experta consultora de CONEAU. Se desempeñó como Directora de la Licenciatura en Artes Escénicas y Unidad de Investigación de Expresión Corporal, Teatro y Danza, CIPHA-UNLaR.

Dictó cursos de formación en Historia del arte: *Picasso y la representación de lo femenino. De la ninfa mítica a la mujer trágica* (2015) Museo Palacio Ferreyra; en el Taller Experimental de Investigación sobre la obra de Picasso, Museo Picasso Casa Natal, Málaga: *Picasso: una perspectiva warburguiana. Polaridades, ambivalencias y metamorfosis de la ninfa mítica* (2016), *Memorias, puestas escénicas y travesías en danza*, en el Encuentro de Dramaturgos y Directores de Patagonia: Adaptaciones y reescrituras (2018).entre otros.

Orientada a profundizar en la teoría cultural de Aby Warburg, particularmente en los estudios sobre la Ninfa, ha realizado talleres y actividades en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires y la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador (2019). Conferencista en Congresos Nacionales e Internacionales. Ha sido invitada para ciclos de conferencias en el Centre Pompidou Málaga, Museo Picasso Casa natal, Málaga, Museu Picasso de Barcelona, Museo Picasso de Málaga; Universidad de las Artes en Guayaquil (UArtes), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre otros.

Dirige proyectos de investigación cuyo campo de estudio abarca las fórmulas emotivas warburgianas en una articulación entre artes escénicas y visuales.

El Museo Picasso-Casa Natal, Málaga, publicó su libro: *Picasso, Warburg y la fórmula de la ninfa*, presentado en el marco del XXXII OCTUBRE PICASSIANO (2019). Posee publicaciones en capítulos de libros y revistas especializadas.

Como bailarina, desarrolló su extensa actividad artística en teatros de Argentina: Ballet Oficial de Córdoba (1978 a 2009); Teatro Colón de Buenos Aires (1984-1985); Ballet de Cámara Argentino Teatro Cervantes (1986-1987) y en París, junto a la Compagnie Alternancia (1990 a 1994). De 2007 a 2013 se desempeñó en el Ballet Oficial de Córdoba como maestra, repositora coreográfica, coordinadora y asistente de dirección artística. Becaria del A.F.F.A (*Association Française d'action artistique*) perfeccionamiento en danza, París (1990, 1992, 1994). Es Miembro de la Red Internacional Estudios Descentrados en Danza.