

MAQUETA DE PRELLENADO **PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS)**

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA (*Nombre oficial de la asignatura según la normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo desarrolla. No debe incluir espacios ni caracteres especiales antes del comienzo del nombre*).

Aby Warburg y la dialéctica de la imagen. Del método iconológico a los estudios de la imagen.

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS (*Nombre de la asignatura en inglés, de acuerdo a la traducción técnica (no literal) del nombre de la asignatura*)

Aby Warburg and the dialectics of the image. From the iconological method to image studies.

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA (*Corresponde al Sistema de Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se desarrolla*):

SCT/

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS (*Indique la cantidad de créditos asignados a la asignatura, de acuerdo al formato seleccionado en la pregunta anterior, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se desarrolla*)

8 SCT

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (*Indique la cantidad de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: [\[http://www.clanfls.com/Convertidor/\]](http://www.clanfls.com/Convertidor/)*)

3 horas

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO *(Indique la cantidad de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo no presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: [<http://www.clanfls.com/Convertidor/>])*

3 horas

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA *(Corresponde a un enunciado específico en relación a lo que se va a enseñar en la asignatura, es decir, señala una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir en un bloque de enseñanza. Por ejemplo, uno de los objetivos en un módulo podría ser “los estudiantes comprenderán los efectos del comportamiento celular en distintos ambientes citoplasmáticos”. Es importante señalar que en ciertos contextos, los objetivos también aluden a metas).*

El seminario desarrollará una introducción al pensamiento y al método del historiador del arte alemán Aby Warburg (1866-1929). Tomando como punto de partida sus estudios sobre el Renacimiento y el nuevo impulso que le dio a la historia cultural, estableciendo una estrecha relación entre expresión figurativa y lenguaje, analizaremos de qué modo logró ampliar las fronteras disciplinares y los alcances teóricos de la historia del arte hasta transformarla en una “historia de fantasmas para adultos” o una ciencia sin nombre que permitió pensar la vida de las imágenes desde una iconología crítica que superaba todo tipo de lógica secuencial, permitiendo una relación dinámica entre pasado y presente capaz de revelar la dimensión dialéctica de las imágenes.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA *(Corresponde al detalle específico de los objetivos que se trabajarán en el curso; debe ingresarse un objetivo específico por cada línea)*

- Analizar conceptos fundamentales de Warburg como: *pathosformel* (fórmula emotiva), *nachleben* (vida póstuma de las imágenes paganas), iconología del intervalo (o una psicología del “movimiento pendular entre la posición de las causas como imágenes y como signos”), *enagrama* (energía potencial contenida en la experiencia emotiva y que se fija en las imágenes).
- Describir y establecer la relación entre la “Biblioteca para la ciencia de la cultura” de Warburg y su Atlas Mnemosine.
- Introducir al alumno/a en el método de Warburg, en su trabajo con los archivos y las fuentes literarias e iconográficas.
- Revisar el trabajo de los continuadores del método warburgiano (entre ellos: Saxl, Wind, Panofsky, Gombrich, autores relevantes del método iconológico) a partir de nuevas perspectivas críticas en torno a la función de las imágenes y su sentido simbólico.
- Aprender a relacionar el motivo o tema de una obra con los distintos fenómenos culturales (religiosos, políticos, sociales, psicológicos y formales) que confluyen en ella.
- Interpretar y reconocer los distintos niveles de significado de las imágenes, sus dispositivos técnicos de producción, transmisión y recepción.

9. SABERES / CONTENIDOS *(Corresponde a los saberes / contenidos pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura; debe ingresarse un saber/contenido por cada línea)*

Para construir su método de investigación, el significado simbólico de las imágenes y su relación con la historia, se convirtió en una tarea central. Era clave para Warburg integrar en sus estudios la historia de las religiones y los mitos, la antropología, filosofía, psicología, literatura y la historia y, en el diálogo con distintas disciplinas, buscar posibles respuestas frente al “enigma de la imagen”. Su meta era contribuir a una “ciencia de la cultura” (Kulturwissenschaft) y a una historia de la expresión psicológica de la humanidad; para ello acuñó dos conceptos fundamentales: *pathosformel* (fórmula expresiva) y *nachleben* (vida póstuma de las imágenes o continuidad de la herencia pagana). Las investigaciones de Warburg lograron una gran proyección gracias a su biblioteca que funcionó primero en Hamburgo como un lugar de encuentro de un grupo notable de intelectuales, entre ellos el filósofo Ernst Cassirer y los historiadores del arte Fritz Saxl, Edgar Wind, Erwin Panofsky y Gertrud Bing. Durante el arribo del nazismo la biblioteca se trasladó a la Universidad de Londres, donde hasta hoy funciona el prestigioso

Instituto Warburg. En las últimas décadas los estudios warburgianos se han transformado en un referente para los estudios histórico-artísticos contemporáneos: la filosofía, la antropología de la memoria, el psicoanálisis, la historia cultural y los estudios de la imagen.

Nuestra tabla de contenidos seguirá el siguiente itinerario:

- Formación académica de Aby Warburg. El origen de la biblioteca y del Instituto Warburg.
- El Renacimiento del paganismo en sus primeras investigaciones en torno a la obra de Sandro Botticelli y su conferencia sobre el ciclo de pinturas astrológicas del Palacio Schifanoia.
- Saturno y los demonios de la Reforma. La melancolía, de los antiguos a los modernos.
- La ninfa como fórmula del pathos, su lenguaje gestual y la vida póstuma de un motivo, desde las ménades clásicas, la ninfa florentina, Gradiva de Sigmund Freud, Isidora Duncan, Charcot y la iconografía de la histeria en el siglo XIX.
- El viaje a Oraibi. El sentido de la magia en las sociedades arcaicas y la conferencia sobre "El ritual de la serpiente".
- El atlas Mnemosine: último proyecto de Aby Warburg y los conceptos de montaje, tiempo e historia.
- Fortuna crítica de AW y su lugar en la historia del arte. Las diferencias con el método iconológico de Erwin Panofsky y la teoría de la psicología de la percepción de Ernst Gombrich.
- El devenir de la iconología en los estudios de la imagen, en cuatro casos: Severi, Mitchel, Bredekamp y Belting.
- Los estudios warburgianos en Latinoamérica: el caso de José Emilio Burucúa en Argentina.
- El método iconográfico de Teresa Gisbert y la imagen del otro en la cultura andina.

10. METODOLOGÍA *(Descripción sucinta de las principales estrategias metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar los objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio de caso, proyectos, etc.). Indicar situaciones especiales en el formato del curso, como la presencia de laboratorios, talleres, salidas a terreno, ayudantías de asistencia obligatoria, etc.)*

Clases expositivas y lectura. Estudiaremos los textos y conceptos fundamentales de Warburg en torno al Renacimiento, estos serán analizados con el apoyo de la bibliografía complementaria del seminario.

Siguiendo el itinerario teórico propuesto por los estudios iconológicos, se profundizará en los contextos históricos y su relación con las fuentes literarias e iconográficas, prestando especial atención a las preguntas por la dimensión dialéctica de las imágenes.

Visionado de imágenes. En todas las clases se trabajará con textos e imágenes (powerpoint para cada sesión), lo que nos permitirá reconstruir e interpretar los distintos niveles de significado de los motivos artísticos que se ciñen a los contenidos y a la bibliografía del programa.

Se sumarán tutorías individuales para profundizar en las propuestas de investigación de cada estudiante.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN *(Descripción sucinta de las principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta del logro de los objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, examen oral, confección de material, etc.)*

Se hará un trabajo final con una nota equivalente al 100%

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN (*Elementos normativos para la aprobación establecidos por el reglamento, como por ejemplo: Examen, calificación mínima, asistencia, etc. Deberá contemplarse una escala de evaluación desde el 1,0 al 7,0 , con un decimal.*)

ASISTENCIA (*indique %*):

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (*Escala de 1.0 a 7.0*): 5,0

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: El seminario no considera examen

OTROS REQUISITOS: No hay

13. PALABRAS CLAVE (*Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá separarse de la siguiente por punto y coma (;)*).

Pathosformel, iconología, iconografía, historia cultural, imágenes simbólicas, vida póstuma de las imágenes, atlas mnemosine, antropología de las imágenes, ninfa, estudios de la imagen.

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (*Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA*)

Gombrich, Ernst H. *Arte e ilusión: estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate, 1997.

Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza, 1972.

Warburg, Aby. *El Renacimiento del Paganismo: aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza. 2005.

Warburg, Aby. *El Atlas de imágenes Mnemosine*, Vol. I, reproducción facsimilar. México DF: UNAM, 2012.

Warburg, Aby. *El Atlas de imágenes Mnemosine* Vol. II, un viaje a las fuentes. México DF: UNAM 2012.

Warburg, Aby. *La rinascita del paganesimo antico*, contributi alla storia della cultura de Gertrud Bing. Firenze: La Nuova Italia, 1998.

Warburg, Aby. *El ritual de la Serpiente*. México DF: Sexto piso, 2004.

Warburg, Aby. *La dialettica dell'immagine*. "Dieci inediti". Aut aut 321/322 Milano: Il Saggiatore 2004. pp. 8-31.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (*Textos de referencia a ser usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA*)

Acuña, Constanza, Sepúlveda, Daniela. “En la pata de los caballos: una pregunta por la energía contenida en las imágenes” *Cartografías emergentes*. H.Ponce (Ed) Santiago: Detuch, 2023. pp.31-64.

Acuña, Constanza. “La firma de Juan Zapaca Inga y los pájaros parlantes”. *Arte y Justicia Social*. G.Echiburu (Ed). Santiago: MNBA, 2017. pp. 62-76.

Acuña, Constanza. “Del libro a la imagen: una aproximación a la iconografía de la Inmaculada Concepción a través del estudio de la Biblioteca del Convento de San Francisco en Santiago” *Anales de la literatura chilena*. Año 17, N°26. Santiago:PUC, 2016. pp.193-209.

Agamben, Giorgio. “Aby Warburg y la ciencia sin nombre”, *La potencia del pensamiento*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007. pp.157-187.

Agamben, Giorgio. “Nymphae”. Aby Warburg. *La dialettica dell’immagine*. Aut aut 321/322 Milano: Il Saggiatore 2004. ” pp. 53-67.

Belting Hans, *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz, 2007.

Belting, Hans. “Imagen, medium, cuerpo: un nuevo acercamiento a la iconología”. *CIC Cuadernos de información y comunicación*, vol.20.Universidad Complutense, Madrid, 2015. pp.153-170.

Benjamin, Walter. *La dialéctica en suspenso: fragmentos sobre la historia*. Santiago: Lom, 2009.

Bing, Gertrud. “Introduzione: La rinascita del paganesimo antico”. Aby Warburg.*La rinascita del paganesimo antico*.Firenze:La Nuova Italia, 1996.pp IX-XXXI.

Bing, Gertrud,Warburg, Aby. *Diario romano*. Madrid: Siruela, 2016.

Bredekamp, Horst. *Teoría del acto icónico*. Madrid: Akal, 2017.

Burucúa, José Emilio, *Historia, arte, cultura De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires: FCE, 2007.

Burucúa, José Emilio, *Ninfas, serpientes y constelaciones. La Teoría artística de Aby Warburg*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 2019.

Burucúa, José Emilio, Kwiatkowski, Nicolás. *Cómo sucedieron estas cosas: representar masacres y genocidios*. Buenos Aires: Katz, 2014.

Calasso, Roberto, *La locura que viene de las ninfas*. México D.F: Sexto piso, 2008.

Cavalletti, Andrea. “Aby Warburg: brevíta dell’immagine”. Aby Warburg. *La dialettica dell’immagine*. Au taut 321/322 Milano: Il Saggiatore 2004. pp 68-83.

Cieri Via, Claudia. *Nei Dettagli Nascosto, per una storia del pensiero iconologico*. Roma: Carocci, 1998.

Cieri Via, Claudia. *Introduzione a Aby Warburg*. Roma: Laterza, 2011.

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

Didi-Huberman, Georges. *La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpertriere*. Madrid: Cátedra, 2007.

- Freedberg, David. "Pathos a Oraibi: quello che Warburg non vide. *Lo sguardo di Giano. Aby Warburg fra tempo e memoria* (Cieri Via, C, Montani, P. Ed.) Torino: Nino Aragno, 2004. pp 569-611.
- Ginzburg, Carlo. "De A.Warburg a E.H Gombrich, notas sobre un problema de método" en *Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia*. Barcelona: Gedisa, 1999.
- Ginzburg, Carlo, Catoni, ML, Giuliani L, Settis, S. *Tre figure: Achille, Meleagro, Cristo*. "Le forbici de Warburg" 109-132 pp. Milán, Feltrinelli, 2013.
- Gisbert. Teresa. *El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina*. La Paz: Plural editores, 1999.
- Gisbert. Teresa. *Iconografía y mitos indígenas en el arte*. La Paz: Fundación BHN, 1994.
- Gombrich, Ernst H. *Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento*. Madrid: Alianza 1983.
- Gombrich, Ernst H. *Aby Warburg, Una biografía intelectual*, Madrid: Alianza, 1972.
- Gombrich, Ernst, H. Wind, Edgar. *Una laboriosa curiosidad, dos conferencias sobre Aby Warburg*. Trujillo, N. (Ed). Catálogo: Santiago, 2015.
- Mitchell, W.J.T *Iconología: imagen, texto, ideología*. Buenos Aires: Capital intelectual, 2016.
- Panofsky, Erwin. Klibansky, Raymond, Saxl, Fritz. *Saturno y la melancolía*. Madrid: Alianza forma, 1991.
- Rampley, Mattew, *En busca del tiempo perdido, sobre Aby Warburg y Walter Benjamin*. Bettoni, C. (Ed). Santiago: Catálogo, 2017.
- Ripa, Cesare, *Iconologia* (Padua 1618), Buscaroli, P (Ed), Milano: TEA 1992.
- Saxl, Fritz, *La vida de las imágenes: estudios iconográficos sobre el arte occidental*, Madrid: Alianza, 1989.
- Saxl, Fritz. "Discurso di commemorazione de Aby Warburg", *Aby Warburg. La dialettica dell'immagine*. Aut aut 321/322 Milano: Il Saggiatore 2004. pp.161-172.
- Settis, Salvatore. *Warburg continuatus. Descripción de una biblioteca*. Barcelona: Ediciones de La Central, 2010.
- Wind, Edgar. *Los misterios paganos del Renacimiento*. Madrid: Alianza, 1998.
- Wind, Edgar. *Arte y Anarquía*. Buenos Aires: Cuenco de plata, 2016.
- Severi, Carlo. "Warburg antropólogo o el desciframiento de una utopía. De la biología de las imágenes a la antropología de la memoria". *El sendero y la voz*. Buenos Aires: Sb, 2010. Pp. 47-114.
- Wittkower, Rudolf. *La alegoría y la migración de los símbolos*. Madrid: Siruela, 2006.

16. RECURSOS WEB (*Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la dirección completa del recurso y una descripción del mismo; CADA RECURSO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA*)

Claudia Cieri Via, prof. de Iconología e iconografía en la Universidad La Sapienza de Roma. Proyecto web de la estudiosa romana dedicado al pensamiento y a la obra de Aby Warburg.

https://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=3248

Sitio oficial del Warburg Institute de Londres <https://warburg.sas.ac.uk/>