

LA EXPERIENCIA DE LAS IMÁGENES. CUESTIONES Y BIBLIOGRAFÍA¹

ALEJANDRO GARCÍA AVILÉS
Universidad de Murcia

En las últimas décadas, la Historia del Arte ha girado su punto de mira desde los problemas relacionados con la producción de la obra de arte hacia las cuestiones relacionadas con la recepción de la cultura visual del pasado.

Esta evolución se ha plasmado en un doble giro de la disciplina: se ha hablado de un “giro icónico” y de un “giro antropológico”. El giro icónico tiene un carácter esencialmente comparatista, y se preocupa por el análisis del impacto de las culturas visuales del pasado con instrumentos críticos del presente. El giro antropológico pretende profundizar en la experiencia social de las imágenes en el pasado, en la aprehensión de la interacción entre los hombres de una época y sus imágenes en el contexto de las categorías mentales y las representaciones sociales de dicha época. Naturalmente ambos giros interseccionan, dando lugar a diferentes puntos de vista sobre los mismos en los que sus perfiles se imbrican y son difíciles de distinguir.

En la genealogía de ambos proyectos intelectuales se suele situar la figura de Aby Warburg. En realidad, se trata de dos Aby Warburg: el Aby Warburg antropólogo histórico y el Aby Warburg psicólogo social. El Aby Warburg antropólogo realiza una inmersión de cariz antropológico en la Florencia del Quattrocento, se sumerge en los documentos para replantearse las representaciones sociales de la época desprovisto de los prejuicios de su propio bagaje cultural, y para ello ningún indicio le resulta desdeñable, ningún objeto menor, subvirtiendo así las propias categorías críticas de la Historia del Arte de su época. La psicología social de Aby Warburg proviene de forma más directa, curiosamente, de la antropología social de su época. El intento de deducir categorías universales del gesto y la expresión de las emociones, al que dedicó su última época a través de su álbum “Mnemosyne” (que dejó inconcluso), hunde sus raíces en la

¹ Este cuestionario se presentó como argumentario de la mesa redonda del coloquio “Imágenes en acción” y forma parte del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad dirigido por el autor “La experiencia de las imágenes en la Edad Media” (HAR2012-34154).

exploración de las “ideas elementales” de la humanidad de la antropología germánica, y trata de cartografiar los elementos comunes de la respuesta humana a ciertos estímulos visuales. Investigaciones como las de Kris y Gombrich sobre la caricatura², o la más reciente de Freedberg sobre el poder de las imágenes se hallan en esa línea, aunque la perspectiva de ambos trabajos es radicalmente distinta. Mientras que los estudios de cultura visual dan en general menos importancia al contexto histórico, la antropología histórica halla su razón de ser en la inmersión en una época histórica, tanto si se trata de tiempos cortos como de tiempos largos.

En este contexto, el siguiente cuestionario sobre “La experiencia de las imágenes en la Edad Media” recaba la opinión de destacados especialistas internacionales sobre el papel del medievalismo en el giro metodológico hacia los estudios llamados en distintos países de Cultura Visual, Antropología Histórica o Ciencia de las imágenes.

CUESTIONARIO

1. ¿En qué sentido se puede reivindicar la aportación de los estudios medievales al giro icónico y al giro antropológico de la Historia del Arte?
2. ¿Existen dos giros, el icónico y el antropológico, en la Historia del arte actual? Si es así, ¿ambos giros son complementarios o tienden a ser divergentes?
3. ¿Se llegará a una ciencia de las imágenes ahistórica, en la que las imágenes históricas sean un mero instrumento heurístico para reflexionar sobre problemas de psicología social y suscitar cuestiones sobre los usos actuales de las imágenes?
4. ¿En qué se distingue la aproximación medieval a las imágenes a nuestra propia percepción de nuestro entorno visual?
5. ¿En qué medida la reflexión sobre la experiencia medieval de las imágenes contribuye a formar una conciencia sobre la alteridad de las categorías antropológicas de la Edad Media respecto a nuestra época
6. Se han puesto de moda términos críticos como agencia, agentividad, performatividad, acción, experiencia...que inciden en el papel que desempeñan las imágenes en un entorno histórico concreto, en la interacción entre la obra de arte con su contexto, en la experiencia social de las imágenes. ¿Cuál es la funcionalidad y la eficacia metodológica de este nuevo campo semántico?

BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia

- BARTHOLEYNS, Gil, GOLSENNE, Thomas y DIERKENS, Alain (eds.), *La performance des images*, Bruselas 2009.
- BASCHET Jérôme y SCHMITT, Jean-Claude, *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval*, París, 1996.

² El libro en alemán que prepararon Kris y Gombrich, de unas 250 páginas, estaba concluido en 1937, pero nunca se llegó a publicar. El trabajo que se cita en la bibliografía es de los pocos cuyos materiales derivan de ese libro inédito. Gombrich utilizaría su bagaje al respecto en varios de sus libros.

- BELTING, Hans, *Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft*, Munich, 2001 (traducción española Buenos Aires, 2007).
- BREDEKAMP, Horst, *Theorie des Bildakts*, Fráncfort del Meno, 2010 (traducción española Madrid, 2014, en prensa).
- FREEDBERG, David, *The Power of Images*, Chicago, 1989 (traducción española Madrid 1992).
- GELL, Alfred, *Art and Agency: An Anthropological Theory*, Oxford, 1998.
- KRIS, Ernst y GOMBRICH, Ernst, “Los principios de la caricatura”, en Ernst KRIS, *Psicoanálisis de lo cómico*, Buenos Aires, 1955 <este libro es traducción parcial de Ernst Kris, *Psychoanalytic Explorations in Art*, 1952>
- WARBURG, Aby <1866-1929>, *Der Bilderatlas Mnemosyne*, Martin WARNKE y Claudia BRINK (eds.), Berlín 2000, (ediciones españolas del *Atlas Mnemosyne* Madrid 2010 y México 2012).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BÁEZ RUBÍ, Linda, *Un viaje a las fuentes* (= Aby Warburg, *El Atlas de imágenes Mnemosyne*, vol. II); México, 2012.
- BELTING, Hans, “Image, Medium, Body; A New Approach to Iconology”, *Critical Inquiry* 31 (2005), pp. 302-319.
- BOEHM, Gottfried, “Par-delà le langage ? Remarques sur la logique des images”, *Trivium* [consultado el 30 de enero de 2013. URL: <http://trivium.revues.org/252>].
- BREDEKAMP, Horst, “A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft”, *Critical Inquiry* 29 (2003), pp. 418-428.
- BREDEKAMP, Horst, “Actes d’images comme témoignage et comme jugement”, *Trivium*, 1 (2008), [consultado el 30 de enero de 2013. URL: <http://trivium.revues.org/226>].
- BRILLI, Elisa, “L’essor des images et l’éclipse du littéraire. Quelques réflexions sur les pratiques de l’histoire des représentations”, en Elisa BRILLI, Pierre-Olivier DITTMAR y Blaise DUFAL, *Faire l’anthropologie historique du Moyen Age. Actes du colloque international (EHESS, 21-22 novembre 2008)*, Atelier du Centre de Recherches Historiques, 07/ 2010 [consultado el 22 de febrero de 2013 URL:<http://acrh.revues.org/index1911.html>]
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, París 2002 (traducción española Madrid 2009).
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestras?*, Madrid 2010.
- FREEDBERG, David, “Antropología e Storia dell’Arte: la fine delle discipline?” *Ricerche di Storia dell’Arte*, 94 (2008), pp. 5-18 (traducción española en *Revista Sans Soleil. Estudios de la imagen*, 5.1 (2013), pp. 30-47).
- GEERTZ, Clifford, “Art as a Cultural System”, *Modern Language Notes*, 91 (1976), pp. 1473-1499 (reimp. en id., *Local Knowledge*, Londres, 1983, pp. 94-120; trad. española *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*, Barcelona 1994).
- HENARE, Amiria, HOLBRAAD, Martin y WASTELL, Sari, “Introduction: Thinking Through Things” en *Thinking Through Things: Theorizing Artefacts Ethnographically*, Londres, 2007, pp. 1-31.

- MEYER, Birgit, "Mediating Absence—Effecting Spiritual Presence: Pictures and the Christian Imagination", *Social Research*, 78 (2011), pp. 1029-1056.
- MORPHY, Howard y PERKINS, Morgan (eds.), *The Anthropology of Art: A Reader*, Oxford, 2006.
- MOXEY, Keith, "Visual Studies and the Iconic Turn", *Journal of Visual Culture* 7 (2008), pp. 131-146 [traducción española en *Estudios Visuales*, 6 (2009), pp. 8-26].
- SCHMITT, Jean-Claude, "Images / Icônes", en Régine AZRIA y Danièle HERVIEU-LÉGER (dirs.), *Dictionnaire des faits religieux*, París, 2010, pp. 518-524.
- OSBORNE, Robin y TANNER, Jeremy (eds.), *Art's Agency and Art History*, Oxford, 2007.
- RAMPLEY, Matthew, "Anthropology at the Origins of Art History", en A. COLES (ed.), *Site Specificity. The Ethnographic Turn*, Londres, 2000, pp.
- RAMPLEY, Matthew, "Art History and Cultural Difference: Alfred Gell's Anthropology of Art", *Art History*, 28 (2005), pp. 524-551.
- RAMPLEY, Matthew, "La Cultura Visual en la era postcolonial: el desafío de la antropología", *Estudios Visuales* 3 (2005) 185-212.
- RAMPLEY, Matthew et al. (eds.), *Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks*, Leiden, 2012.
- RUSSO, Daniel, "Anthropologie et Iconologie. Réflexions sur les apports de Jack Goody à l'analyse de la notion de 'représentation'", *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre* <consultado el 3 de abril de 2013. URL : <http://cem.revues.org/4242>>
- STIEGLER, Bernd, "«Iconic Turn» et réflexion sociétale: Introduction", *Trivium*, 1 (2008) [consultado el 30 de enero de 2013. URL: <http://trivium.revues.org/308>].
- WOLF, Gerhard, "El culto a las imágenes en la Historia del Arte. De Aby Warburg a una antropología histórica de la imagen", en Lucero ENRÍQUEZ (ed.), *(In)Disciplinas. Estética e Historia del Arte en el cruce de los discursos*, México 1999, pp. 247-259.