UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (U.N.A.)**RECTORADO****CARRERA: MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN ARTES****ASIGNATURA: Las prácticas artísticas, tiempos, historias, memorias****AÑO: 2025****PROFESORA TITULAR: Fernanda Alarcón**

PROGRAMA

1. Fundamentación y propuesta pedagógica

El presente seminario se ocupa de indagar la relación entre prácticas artísticas del presente y el pasado desde una perspectiva benjaminiano-warburguiana. Esta perspectiva, podría decirse, es póstuma en la medida en que fue inaugurada recién en 1975 por Wolfgang Kemp y, especialmente, por Giorgio Agamben. Ambos llamaron la atención sobre los paralelismos entre el concepto benjaminiano de rememoración (Eingedenken) y el warburguiano de supervivencia (Nachleben).

El concepto benjaminiano de rememoración remite a aquella acción mediante la cual el pasado puede ser salvado; en la que se le restituye a lo pretérito su derecho de expresión que irrumpe en forma de imagen.

La noción de supervivencia de Aby Warburg, remite al modo en que las imágenes del pasado actúan en el presente. Warburg se refiera a la Nachleben, influenciado por C. Darwin, cuando busca señalar la actualidad de lo primitivo. Asimismo, el término Nachleben refiere a aquellas imágenes del pasado que se repiten permanentemente a lo largo de la historia, pero nunca iguales a sí mismas. En esta diferencia, las imágenes engloban un “giro hacia atrás” que es también reconfigurador del presente.

El seminario propone centrarse en la representación general de la sublevación y el pueblo en sus diversas declinaciones: cuerpos, imaginación y resistencia. En este sentido, se reflexionará sobre las políticas de encuadre, la puesta en escena y el montaje. A la luz de este marco, se indagará también sobre la performance de los cuerpos en el espacio público, sus derivas en relación con la revuelta y los modos de resistencia en la producción de imágenes. Para esto, se revisarán aportes específicos de diversas teorías feministas, en la medida en que pensar el entramado entre arte y corporalidad implica preguntarse por la subversión y la insumisión de lo que Judith Butler llama los “cuerpos que importan”.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

El objetivo principal del seminario es indagar sobre las perspectivas de Aby Warburg y Walter Benjamin como pensadores de la discontinuidad que abrieron el campo de cierta aproximación sobre la historia, la memoria y la imagen a una problematización en torno a la noción de archivo a través de dispositivos particulares (el atlas, la colección). A partir de su exploración de la historia, prefiguraron la crisis de la historiografía y sus modos de representación predominantes al poner en el centro de la escena la discontinuidad y el anacronismo, que constituyen vectores centrales de las exploraciones en torno al archivo de las últimas dos décadas.

2.2. Objetivos específicos

- Indagar las perspectivas teóricas de Aby Warburg y Walter Benjamin, especialmente las ideas de rememoración y supervivencia

- Analizar el modo en que las perspectivas de Warburg y Benjamin constituyen críticas a los acercamientos tradicionales al pasado y prefiguran la crisis de la historiografía a partir de indagaciones en torno a la discontinuidad

- Explorar las nociones de montaje y anacronismo en las aproximaciones al pasado, concibiéndolas como vectores fundamentales de la discusión historia/memoria

- Estudiar la perspectiva del archivo en tanto tecnología y modo de presentación de la historia a partir de la crisis de la historiografía, los estudios de la memoria y las indagaciones radicales contemporáneas de las nociones de documentos, monumento, sentido histórico, linealidad, entre otras

- Problematizar la relación entre archivos -la reconfiguración de archivos existentes y la articulación de nuevas colecciones- y sublevación, a fin de poner en práctica diversas aproximaciones al pasado

3.Unidades temáticas

Para transitar estos contenidos, el seminario propone el recorrido de tres unidades problemáticas: a) Aby Warburg y W. Benjamin como pensadores de la historia, la memoria, la rememoración, la supervivencia, el anacronismo y la discontinuidad; b) el problema del archivo en las aproximaciones al pasado; y c) los archivos del pueblo y la sublevación en el arte contemporáneo.

La primera unidad releva el lazo que une los pensamientos de Aby Warburg y Walter Benjamin a partir del estudio de nociones clave de sus obras. Así, conceptos como los benjaminianos de rememoración, redención, recuerdo se pueden poner en relación con la idea warburgiana de supervivencia, para problematizar lo que ambos autores vez como una capacidad transformadora de las imágenes. Confiando en la discontinuidad y el montaje, se estudiarán el atlas y la colección como dispositivos que permiten problematizar la relación entre historia, memoria, temporalidad, anacronismo y discontinuidad.

La segunda unidad propone considerar a Warburg y Benjamin como antecesores de la crisis de la historiografía y los debates que se inscriben en lo que hoy se considera el giro al archivo (archival turn). A fin de problematizar el archivo como dispositivo de representación del pasado y como tecnología que pone en tensión toda idea tradicional de “acceso” al pasado a través de los documentos, abordaremos el caso de Historia(s) del cine de Godard.

La tercera unidad sigue la intuición de explorar estos trayectos teóricos a partir del examen de la idea de sublevación y del análisis de determinadas representaciones del pueblo. En este sentido, se trabajará con análisis textual vinculado al cine, las artes visuales, la mirada feministay la teoría contemporánea.

4.Equipo docente

Apellido y nombre Alarcón Fernanda

DNI 28077379

Fecha de nacimiento 22/03/1980

Máximo título obtenido Magíster en Crítica y Difusión de las Artes (UNA)

5. Carga horaria 8 clases de 4hs semanales

5.1. Meses de cursada Agosto y Septiembre 2025

6. Contenidos del seminario

7. Bibliografía del seminario

Abadi, Florencia. “Mímesis y rememoración en Walter Benjamin”. En revista Aporía Nro. 6, Santiago de Chile, 2013.

Agamben, Giorgio. Ninfas. Trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos, 2010.

Alarcón, Fernanda. “Estallen, animen, fuego!” En revista En la Otra Isla Nro 6. Insurrecciones. Buenos Aires: FFyL, 2022.

Amado, Ana, “Cine, historia, memoria. Notas sobre Histoire(s) du cinéma, de Jean-Luc Godard” en revista Confines, 2009.

Antelo, Raúl. “El tiempo de una imagen: el tiempo-con.” Cuadernos de literatura 38, vol. XIX, 2015: 376-399. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl19-38.tdui.

Benjamin, Walter. Sobre el concepto de historia. Obras I 2. Madrid, Abada, 2008, pp. 303-318.

——––. Libro de los Pasajes. Madrid, Akal, 2009.

Benjamin, Walter. “Desembalo mi biblioteca”. El coleccionismo. Buenos Aires, Ediciones Godot, 2022.

Buck-Morss, Susan. Walter Benjamin. Escritor revolucionario. Buenos Aires: La Marca, 2014.

Burucúa, José Emilio (Ed.), Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1992.

Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Buenos Aires: Paidós, 2017.

Castillo, Alejandra. Adicta imagen. Adrogué: Ediciones La Cebra, 2020.

———. “La revuelta de octubre del año pasado se planteó en y desde las imágenes.” Entrevistada por Karen Glavic e Iván Pinto Veas. La Fuga – revista de cine. https://www.lafuga.cl/alejandra-castillo/994. [Fecha de consulta: 2024-03-12]

Costa, Flavia. 2012. “Poéticas tecnológicas y pulsión de archivo.” En Arte, archivo y tecnología, editado por Alejandra Castillo y Cristián Gómez-Moya, 93-110. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Finis Terrae.

Derrida, Jacques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta, 1997.

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

————––––. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011.

————––––. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Manantial, 2014.

————––––. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción?. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.

————––––. “De doble Filo. O de la Historia (Contrariada) en Pasados citados por Jean-Luc Godard El ojo de la historia 5. Santander: Shangrila, 2017.

————––––. Sublevaciones. Buenos Aires: Untref, 2017.

Foster, Hal. “Un impulso de archivo” en Nimio, nº 3, 102-125.

Foucault, Michel. Arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2005.

Ginzburg, Carlo. Mitos, emblemas, indicios. Trad. Verónica Trentini y Mónica Padró. Buenos Aires: Prometeo, 2013.

Guasch, Anna Maria. Arte y archivo 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Akal, 2011.

Losiggio, Daniela. “El problema de la subjetividad en la obra de Walter Benjamin: consciencia y rememoración”, Ágora. Papeles de Filosofìa 37/2, 2018, pp. 77-98.

——––. “Aby Warburg y el pathos superviviente. De la psicología a la memoria social”, Aisthesis no. 67, 2020, pp. 103-121.

Losiggio, Daniela; Taccetta, Natalia , “La cuestión del archivo desde una perspectiva warburguiana: huellas, pathos, dinamogramas” en Cuadernos de Filosofía Nro. 72. Buenos Aires: FFyL, 2019.

Mitchell, W.J.T. “Iconología, cultura visual y estética de los medios” en Iconología. Imagen, texto, ideología. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.

Oubiña, David (Ed) Grüner, Eduardo, La Ferla, Jorge, Filipelli, Rafael, Sarlo, Beatriz, Jean-Luc Godard: El pensamiento del cine. Cuatro miradas sobre Historia(s) del cine. Buenos Aires: Paidós, 2003.

Pollock, Griselda. Encuentros en el museo feminista virtual. Traducido por Laura Trafí Prats. Madrid: Cátedra, 2010.

Rampley, Mathew. En busca del tiempo perdido. Sobre Aby Warburg y Walter Benjamin. Viña del Mar: Catálogo, 2017.

Steedman, Carolyn. Dust. The Archive and Cultural History. Nueva Jersey: Rutgers University Press, 2002.

Taccetta, Natalia. ”Supervivencia e imagen: Agamben-Warburg-Benjamin y la historia” en revista Lindes 5, 2012.

Taccetta, Natalia. “La desmaterialización de la historia en la era del archivo (cinematográfico) De Aby Warburg a Jean Luc Godard” en revista Crítica Cultural, 2016.

Taccetta, Natalia. “Archivo de intensidades: entre el museo feminista virtual y la reescritura de la historia” en revista Cuadernos De filosofía Nro. 69, 2017.

Speranza, Graciela. Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes. Buenos Aires: Anagrama, 2012.

Tello, Andrés. Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo. Adrogué: La Cebra, 2018.

Vargas, Mariela. “La vida después de la vida. El concepto de Nachleben en Benjamin y Warburg”. Thémata, no. 49..

Warburg, Aby. El Renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo. Trad. Elena Sánchez y Felipe Pereda. Madrid: Alianza, 2005.

——––. Atlas Mnemosyne. Trad. Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2010.

8. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

Se trata de un seminario de modalidad sincrónica presencial con posibilidad de promoción directa. Las clases semanales, pautadas los días jueves en el horario de 18 a 22 hs, estarán dedicadas a la realización de actividades de conversación, presentación y discusión de lecturas y casos, así como la realización de exposiciones orales y puesta en común de reflexiones preparatorias al trabajo final de escritura.

Como instancia de evaluación y requisito para la aprobación de la cursada se solicitará la realización de un trabajo monográfico final integrador según una consigna que buscará integrar las problemáticas desarrolladas en las clases y en la bibliografía con el análisis de un caso particular. En todos los casos se valorará la reflexión desde el corpus bibliográfico y los conceptos trabajados en las clases, así como la perspectiva crítica de acuerdo a los problemas abordados en el seminario.

9. Otra información