
(I) INTERPRETACIÓN DEL
OBJETO ARTÍSTICO

---

1. LOS NIVELES DE SIGNIFICADO DEL OBJETO ARTÍSTICO

Desde la primera investigación publicada de Aby Warburg, *El Nacimiento de Venus y La Primavera de Sandro Botticelli. Un examen de los conceptos sobre la Antigüedad en el Renacimiento temprano italiano* (1893)¹², se revela su temprano interés en tres aspectos de la significación de estas obras pictóricas: es evidente su interés por el «movimiento expresivo» que anima las figuras representadas por el pintor, su atención hacia la «imaginaria mitológica» que constituye su tema –y les da su carácter especial al ser las primeras pinturas monumentales con esta temática– y por último, su manifiesta preocupación por conocer la «concepción de la Antigüedad» propia de Botticelli y de su entorno social y cultural, que estas pinturas trasmitan. Con lo cual constatamos que su interpretación de la obra de arte, o enfoque crítico, se dirige a aquellos aspectos señalados como los tres niveles de significado de toda obra artística¹³, y en una lectura atenta encontraremos que estos tres niveles, que se refieren a su «forma», «eterna» y «contenidos», resultan insoslayables en sus investigaciones de diversas obras de arte¹⁴.

Estos tres niveles de significado pues caracterizarán el enfoque interpretativo del iniciador de los estudios iconológicos y son la característica reconocida de estos estudios¹⁵, pero resulta interesante señalar que el análisis de los objetos artísticos que realiza Warburg es más profundo y no solo trasciende a la visión formalista o abstracta, priorizando el concepto de «imaginario» sobre el de «forma», al dirigirse a los diversos niveles de significación de la obra de arte, sino que diferenciará al interior del primer nivel, es decir en su consideración de la «forma», diferentes grados de vinculación de esta con la realidad, que también podemos considerar diferentes grados de abstracción.

12 Tesis que fue presentada a la Facultad de Ginecología el 3 de diciembre de 1891; y aceptada para el grado de Doctor en Filosofía el 5 de marzo de 1892, publicándose en 1893.

13 Alas cuales se refiere Ernst Pankok, en su «diferencia concepción del método iconológico» (Gómez, 1985: 45).

14 Pankok nos dice que: «Todo aquello que se encare con una idea de arte, ya sea que la recive estéticamente, o bien la investigue racionalmente. Ha con sentido interesado por sus tres elementos constitutivos: la forma nominalizada, la idea (esto es, en las artes plásticas, el tema) y el contenido» (Pankok, 1956: 31, 47-49).

15 Lo cual es corroborado por Oskar Gutzkow cuando señala que Warburg «revelaría escuetamente en el análisis estos tres aspectos de la imagen artística (Gutzkow, 1968: 55).

1.1. La forma

La forma artística como representación de la realidad

Las investigaciones de Warburg suponen una «descripción peticionográfica»¹⁶ de las obras, es decir el reconocimiento de su «significación primaria» de la cual son portadores los «motivos artísticos»¹⁷, de esta manera, en su estudio sobre el «Nacimiento de Venus» de Botticelli [figura 1], Warburg se refiere con particular énfasis a la representación de la figura humana y sus acciones, así como a la vestimenta de los personajes¹⁸, pero además prestando particular atención a determinadas formas accesorias como al «flotante cabello» de las Hornas, y a la tan cercana repetición de «formas accesorias en movimientos» (1893: 91-93, 95).

Esta demostrada alusión a los «motivos fácticos» aparentemente irrelevantes de las obras de arte se inicia en una intrínseca actitud inquisitiva: su particular interés por aquellos rasgos formales que contradecían a la que –hasta ese momento (y desde Vasari)– era considerada la característica fundamental del arte renacentista, esto es, la búsqueda de conquistar la realidad, es decir la consideración del proceso histórico artístico renacentista como un progreso constante hacia la representación naturalista. Como hemos visto, los rasgos formales que están en la base de su atención por los diversos elementos de la «significación primaria o natural», son aquellos caracterizados por «...el estilo lineal dibujístico y nervioso, el arrabesco botticelliano típico de sus figuras en movimiento...» (Checa, 1985: 44). Tal interés por el movimiento de la forma artística está intrínsecamente relacionado a su concepto de arte, pues –coincidiendo con la teoría de la «Einfühlung»– encontramos que en Warburg «...la importancia del movimiento tiene muy claros paralelos con el énfasis de Visher en la proyección empática de la experiencia corporal en el objeto...» (Rampley, 1997: 48).

También se ocupa en su análisis, de los «motivos expresivos», de esta manera, en su estudio del retablo del «Juicio Final» de Memling [figura 2], señala la «fuerza expresiva elemental» en los gestos de los condenados, que contrasta con la «serena sumisión» de los benditos; y encuentra que el mismo pintor comunica «el aire de pensativa desilusión» del joven Benito Portinari (1902b: 288, 293).

Realismo y abstracción

Como he señalado antes, en el trabajo de Warburg se proponen –implícitamente– los llamados «tres niveles del significado», en cuanto realiza un análisis del objeto artístico que transita desde sus aspectos formales, hasta los históricos, pasando por los temáticos. Es decir que su interpretación –cuyo primer estudio estamos en este punto estudiando– consiste en un enfoque que lleva desde los aspectos aparentemente menos comprometidos con la especificidad en que están inmersos, hasta los inherentemente históricos.

[figura 3]. Este interés por la significación expresiva transmitida a través de la figura humana, puebla abundantemente las pesquisas warburgianas, en su *Estudio sobre el arte del retrato y la burguesía florentina* (1902) –refiriéndose esta vez a los tristes psicológicos de los individuos– señala la agudeza para retratar los diferentes temperamentos que encontramos en Ghirlandaio, particularmente en los retratos del «Círculo de los Médici» insertos en su fresco de la «Confirmación de la regla franciscana» en la Capilla Sassetti de Santa Trinita [figura 4]. Aludiendo a la «calmada expectativa», la «benévole condescendencia», la «expresión de superioridad», y la «ironica agudeza» de Lorenzo de Médici; o refiriéndose en el mismo estudio, a la «expresión infantil» del futuro papa León X, así como a la «melancolía» y «amargura» de Luigi Pulci (1902a: 191-192, 194, 198).

Pero no es una superficial búsqueda de lo anecdótico, sino que está también (como su interés por los motivos propios de la significación fáctica) relacionado a sus premisas teóricas, pues esta atención de Warburg por la expresión emocional en el arte, es herencia del pensamiento neoclásico, siendo el *Laocoonte* (1769) de Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), una obra que plantea específicamente estos problemas en las artes visuales (Gombrich, 1970: 35), problema que dejó como tema de reflexión de la historiografía artística decimonónica.

La pertinencia interpretativa de este enfoque en torno a la figura humana, su movimiento y sus trámites expresivos para el estudio del arte cuestocentista, la corrobora en el marco de la historiografía artística más reciente, otro estudioso de la corriente iconológica, Michael Baxandall, quien al referirse a este arte dice que la individualidad de las figuras radica mayormente en su movimiento, añadiendo que la búsqueda de comprensión de este movimiento nos lleva a la cuestión acerca del contenido de las pinturas (Baxandall, 1972: 56, 60). Planteando la cuestión que como veremos, está omnipresente en los trabajos de nuestro autor y hacia cuya respuesta se dirigen las «descripciones peticionográficas» con que inicia sus interpretaciones de los objetos artísticos.

16. Sobre el concepto de los «motivos artísticos» y sus dudas véase (Panofsky, 1955-56).

17. Adviéndose en la detención de numerosos datos sobre el pasado y las acciones que se transcriben, así como de la religiosidad, como enuncias que no transcriben, etc. Detengamos aquí que su particular atención por los vestidos y ornamentos tiene inicio en G. Seeger, quien los considera en el origen de las formas gestálticas (Ileg, 1893: 27); y también en la importancia que les otorga T. Gombrich en su «Síntesis histórica» (1963).

Pero además al interior del aspecto que hemos denominado específicamente «informal» de las obras de arte, percibe tres diferentes aspectos, manifestando en este caso inicialmente su interés por aquellos más condicionados por los aspectos convencionales y conceptuales, es decir por los «motivos» en sí como representaciones de objetos de la realidad, hasta los aspectos «compositivos» es decir la interrelación entre los componentes de la obra artística o «motivos» (la sintaxis de la obra en términos abstractos), pasando por las «formas de representación», es decir aquellos rasgos formales en los cuales un artista expresa su visión de la realidad –o su concepto de aquella– (la semántica de la obra). Y nuestro autor disciernen explícitamente estos tres niveles de relación de la representación con la realidad representada, particularmente en un comentario sobre el arte decorativo de los *accasone*:¹⁸

«Lo que da a este arte decorativo su indudable atractivo no es su valor artístico intrínseco, o el ‘romance’ de su asunto temático, sino la vigorosa fricción con la cual registra los placeres festivos de vivir, tomando antiguas batallas y triunfos poéticas como pretextos para la pompa» (1902b: 282).

Texto en el cual además de referirse a un «valor artístico intrínseco» (aludiendo a sus principios compositivos), lo diferencia del «asunto temático» (motivos) y del «registro» de los motivos de la realidad (principios representativos). Consideración en la cual por cierto no coincide con autores como Schanze o Riegel, quienes al plantear un «significado artístico real» proponen interpretar las obras artísticas y/o arquitectónicas, aisladas de sus «funciones contextuales» y «significados contingentes», y quienes al priorizar el carácter «irreducible» o «auténtico» del arte se inclinan a una visión abstractamente «informalista» de este (Podio, 1982: 77, 22).

Warburg plantea así, lo que denomino «tres niveles de abstracción de la forma» en las obras de arte, o dicho de otra manera «tres niveles de conexión de la forma con la realidad», atendiendo a la doble necesidad que encuentra Margaret Iversen en la epistemología warburgiana de conexión / separación entre mente y experiencia, lo cual es en última instancia no solo lo que lo diferencia de los enfoques purovisibilistas (abstractos) que privilegian unilateralmente la separación

(Iversen, 1993: 545); sino que este planteamiento señala también su mayor amplitud conceptual. La posición warburgiana en este sentido, tiene una visión más amplia de la «forma» artística en sí, manifestando inicialmente su interés en los aspectos formales más condicionados por lo convencional y lo conceptual (los «motivos» como representaciones de objetos de la realidad), luego en aquellos rasgos formales en los cuales un artista expresa su visión de la realidad (los «principios de representación»), y posteriormente en aquellos aspectos más abstractos (los «principios compositivos»), que constituyen por excelencia el tema de estudio del mencionado purovisibilismo, el cual, negando la «omnesis» como valor artístico, considera que el lenguaje artístico solo puede ser estudiado en términos antinaturalistas¹⁹. Por todo lo señalado podemos afirmar que el enfoque hermenéutico de Warburg es más abierto y comprensivo que el del formalismo de la «quaravinalidad», y que prioriza en su comprensión del objeto artístico, el concepto de «imagen» sobre el concepto de forma pura.

Al respecto, ya hemos visto como se encarga Warburg de los «motivos artísticos» («facticos» y «expresivos») en sí, ahora veremos el modo en que los otros dos aspectos de la forma (los aspectos que se identifican con aquellos que priorizan los enfoques «informalistas» o «purovisibilistas») en sus caracterizaciones de las obras y de los estilos artísticos (y que aquí hemos llamado la «forma pura») son usuales por sus estudios en cuanto «Principios de representación» y luego en cuanto «Principios compositivos». Es decir primero como manera en que los objetos y acontecimientos (motivos facticos y/o expresivos) se expresaron por medio de formas en diversas condiciones históricas, y luego como las interrelaciones formales que se establecen entre los «motivos» artísticos. Deberemos señalar no obstante, que los estudios de Warburg no pierden de vista que incluso estos aspectos formales, tienen un componente convencional²⁰, resultando en consecuencia este aspecto convencional, es decir cultural, el fundamento técnico de su idea de arte; desvirtuando toda identificación simplista entre la iconología y la «spuria visualidad», tal como la planteada por Josep María Montaner (Montaner, 1999: 54 ss.).

Los «Principios de representación» son fundamentales en los estudios de Aby Warburg, pues en estos prima la visión del arte en cuanto representación de la

¹⁸ Vale sostener que en esta interpretación que hago del texto de Warburg puedo haber una cierta confusión con los «temas» de la «significación sacra», pero debemos contemplar en primer lugar que Warburg no ha estigmatizado el uso de los temas, y por otro lado, que cuando se refiere a esta «significación sacra» se refiere más bien a «conceptos» y no a objetos más «representados».

¹⁹ El «naturrealismo», nos dice Antonio Perea, «es arte programáticamente corto el dogma menor de la mitología». Y considera que la actividad artística efectúa exclusivamente a los «problemas abstractos» (Perea, 2000: 66-67). Con lo que aspira al puraesteticismo el lego hispanógrato que Casiano Porphyrio señala como principio apocalíptico de Hegel: «el abandono del concepto de enemista... a la historiografía artística moderna» (Porphyri, 1981: 1)

²⁰ «... hasta cierto punto todo arte opera con simbólica y esquemas convencionales o conceptuales...» (Gombrich, 1976: 57).

«... Ghirlandaio ha tomado el brillo en el ojo, el cual los artistas italiani tomaron de los flamencos, y con toda la alegría de un nuevo descubrimiento, se lo ha dado no solo a todas las figuras humanas de esta pintura, ...» (1901: 305).

Wärburg atribuye a otro principio de representación, en este caso al *arcadismo ornamental*, de ascendencia medieval, el carácter de «compedimento» para la liberación de la expresión *sa la antigua*, como vemos en su *Sobre impresur amorosas en grabados florentinos primitivos* (1905), donde dice:

«...este estilo realista de indumentaria 'alla francesa' fue de hecho el mas poderoso enemigo de ese elevado estilo de emotiva retórica 'all'antica'...» (1905a: 170)

De esta manera se constata que tal factor de expresividad (que como hemos visto se sustenta en el movimiento nervioso y lineal propio del estilo temprano cuatrocentista, y que este adopta de los modelos de la antigüedad) tiene para Warburg una connotación más bien formal que temática; considerando su instauración como inherente a la renovación estilística que supondrá el Renacimiento²⁷. Por otro lado, el estudio formal en términos de sus *principios de representación*, que –por lo comprobado– el análisis iconológico inaugurado por Warburg presupone, puede vincularse en cierto grado a las «formas de veros de Wolflin, o mejor aun, por su mayor alcance teórico, a las categorías visuales de Alois Riegl», es decir a aquello que hemos dado en llamar el aspecto *esemantic* de la forma artística, y que el enfoque purovisibilista afronta con las categorías propuestas principalmente por estos dos autores²⁸.

Los «Principios de composición» por su parte, constituyen –en el contexto de esta exposición, que se refiere a los «tres niveles de abstracción» o «tres niveles de conexión con la realidad», que como hemos señalado, encuentra Warburg en la obra artística– el aspecto más abstracto de la forma, pues cuando el estudioso barburgués se refiere a estos aspectos «compositivos» atude a las mutuas interrelaciones formales entre los «motivos» artísticos, y de estos a su vez con el soporte de la obra. Aspecto que se identifica con el análisis sintáctico que realiza

la «pura visualidad»²⁹, análisis formal-compositivo que subyace tanto en las premisas de la historiografía moderna como en el pensamiento arquitectónico moderno (Battisti, 1975: 207).

Warburg señala por ejemplo en su estudio del «Magnificato» de Botticelli figura 71, la relación de la forma del *stondo* con la postura de María como *arsago dominante de la composición* (1898: 158). Mas adelante se referirá nuevamente a un problema compositivo condicionado por una forma circular, cuando en el análisis de uno de los 24 grabados redondos atribuidos a Baccio Baldini, nos explica *el modo ingenioso y gracioso* con que las dos figuras representadas se acostumbran en el espacio disponible (1905a: 171); y en su obra *Arte italiano y arqueología internacional en el Palazzo Schifanoia, Ferrara* (1912) se refiere al esquema compositivo del ciclo total de frescos diciendo que:

«... a despecho de la fragmentación narrativa creada por su abrumador volumen de detalles, (...) revela la mano de un arquitecto conceptual» (1912: 582).

Mas allá de la referencia a la organización «conceptual» –remisión a los «contenidos» que nos llevará al siguiente apartado de este trabajo– denota sin embargo con su alusión a la «fragmentación narrativa» la ya comentada consideración warburgiana de la composición formal (en este caso la ausencia de unidad) como factor fundamental de lo artístico.

Refiriéndose al análisis de las formas de representación del espacio y de los trazados geométricos como base de los esquemas organizadores (compositivos) del arte del renacimiento en los trabajos de Wittkower y Panofsky –ambos seguidores de la tradición iconológica– y señalando a estos estudios como una «interpretación de los substratos matemáticos y geométricos de la arquitectura y las formas de representación del espacio» nos dirá Emilio Battisti que constituyen la base de las interpretaciones formalistas (Battisti, 1975: 207, n.º 3), percepción que por cierto comparte Josep Maria Montaner³⁰. Lo cual constituye en realidad una media verdad, pues –como hemos visto hasta ahora– estos análisis constituyen solo una parte de la percepción que es propia de los estudios

²⁷ Maravillando de esta manera, (en esta valoración de la expresividad –y la antigüedad–) la ascendencia neoclásica de su pensamiento y la asunción –que este legado oculta supone– de los róleos estéticos por la antigüedad como un parámetro de valor artístico.

²⁸ Sobre el desarrollo de este enfoque nacido por Panofsky, señalando una caracterización estilística que se centra en la manera en que los objetos y acontecimientos (individuos y/o expresiones) se expresan por medio de formas, véase: (Panofsky, 1965: 90).

iconológicos sobre las obras de arte (y dentro de estos, de su «primer nivel significativo»), y en consecuencia, apuntan a una interpretación mucho más amplia que las simples «interpretaciones formalistas», lo cual nos es esclarecido por Rudolf Wittkower cuando dice –refiriéndose a la arquitectura eclesiástica del Renacimiento– que estas obras: «encierran ese significado particular que no contiene las formas puras como tales» (Wittkower, 1949: 9-10).

1.2. La Imagen

Tras la descripción de los motivos artísticos, tras el análisis de estos en función de su mayor o menor relación con la realidad representada (o, dicho de otra manera, de su menor o mayor abstracción formal) los estudios de Warburg se interesan por un segundo nivel de significación, aquel que luego Panofsky denominaría la «significación secundaria o convencional», referida al sentido deliberadamente comunicado a la acción que lo vehicula y que pertenece a las costumbres y tradiciones culturales de una civilización y que comprende al «mundo de imágenes», constituido a la «imaginación» como al «motivos y/o combinación de motivos» reconocidos como portadores de «temas» y «conceptos» (Panofsky, 1939: 6; 1955: 46). Si bien en términos estrictos la identificación de tales imágenes (es decir, el establecimiento de una relación entre los motivos artísticos y/o su combinación, y los temas o conceptos), corresponde a la iconografía la cual tiene manifiestas «limitaciones», debemos señalar que «...para Warburg una investigación puramente iconográfica carecía de sentido...» (Ginzburg, 1966: 55) pues el concepto de «imaginación» manejado en los trabajos del estudioso hamburgoa va más allá de la simple vinculación entre texto y obra, es decir más allá de la iconografía tradicional, enfrentando muchas más dimensiones de la interrelación entre el arte y su realidad histórica.

Este nivel de análisis (que con las precisiones ya expresadas seguiré denominando iconográfico) es realizado por Warburg, desde su primer trabajo, en el cual emplea identificando a la figura femenina que en «El nacimiento de Venus» de Botticelli recibe a la diosa [figura 8], a partir de la indicación de una notable afinidad que muestra esta figura con las Horas descritas por Poliziano, concluyendo que esa es la «Horí de la Primavera» tal como la imaginó el poeta, reforzando tal identificación con una alusión al *oggetto* del «culturón floral» que le asignan

otros estudios renacentistas como Vincenzo Cartari (1693: 102). En este mismo trabajo el estudioso hamburgo se refiere a otros «personajes» y «personalizaciones»³² de la Antigüedad clásica en obras del «mismo contexto cultural, tales como la figura alegórica de la Primavera en un grabado de la *Hypnerotomachia Poliphili* (1499) de Francesco Colonna, y la figura de Aquiles formando parte de un dibujo atribuido a Botticelli»³³.

Recomendando explícitamente la conveniencia de enfocar la pintura mediante «analogías con la literatura crítica, arte, y poesía del período», y señalando que esta relación era propia de la teoría artística del renacimiento temprano, siendo incluso recomendada por Alberti, Warburg aplica tal enfoque, realizando la identificación y encontrando el sentido de las diferentes figuras y grupos presentes en «La Primavera» de Botticelli [Figura 9]. Así, en el segundo capítulo de su primer trabajo, alude a que Vasari menciona juntas a las pinturas de la «Primavera» y del «Nacimiento de Venus», e identifica a la figura central de cada una como Venus, y a partir de este testimonio vasariano, cuestiona la descripción invariabilmente vigente en sus tiempos –y utilizada aún hoy– de uno de estos grandes cuadros mitológicos de Botticelli como una «Alegoría de la Primavera» (1893: 112-114). Y para replantear esta interpretación señala que una cita de Horacio contiene una combinación de deidades similar a la pintura de «La Primavera» de Botticelli y tiene a Venus al centro, lo cual le permite a nuestro autor deducir que estamos ante el mismo «reparto» de la pintura de Botticelli³⁴, basándose sobre todo en que similar «interpretación libre» de las «Odas» de Horacio fue familiar en Poliziano y su entorno. Concluyendo que Venus en el centro de la pintura de Botticelli está cauto-

³² «Drama del bosque, rodeada de las Gracias y las ninfas de la primavera naciente, «símbolo de la renovación anual de la Naturaleza» (1893: 128-129)

³³ Véase si el título de la obra conocida como «Primavera» es tomado del repertorio de ideas corriente en el propio tiempo del artista, entonces debe ser llamada «El reino de Júpiter»; no hay duda –nos dice– que «El Nacimiento de Venus» y «La Primavera» son complementarios, el primer cuadro muestra a Venus viñendo al

³¹ La iconografía como «término acrítico de ciertas y limitadas que le otorgaban un certificado de validez programática iconográfica y la consiguiente idea de documentación segura, quedando tanto... un criterio de juicio (...) la plausibilidad y la coherencia de la interpretación» (Lamberti, 1966: 65).

³² Sobre el concepto de «Fusionación» véase Pánichay, 1955: 71, n.º 1.

³³ Debe a Párra de la colección del Duque de Alba, adquirido en París en 1879 (1880: 103, 105). Por otro lado, entre los dos grupos de láminas de este último cuadro, ambos extríos de ejemplos de la antigüedad, nos da Warburg que Piero Ligorio (1503) encuentra una «mucha diversidad», figuras que le impresionan mucho: «Y que están pintadas en variadas de sus investigaciones posteriores.

³⁴ Las breves contradicciones iconográficas que noticia en esta pintura las podemos ver en (1893: 116-123).

mundo, surgiendo del mar para ser llevada por céfiros a la costa chipriota; el segundo muestra el momento que sigue, Venus hace su aparición en su propio reino (1893; 130-133). Una reinterpretación iconográfica global pues, del sentido de esta pintura, basada en analogías con otras producciones del mismo período. Warburg realiza otro análisis iconográfico en *Sobre impresas amoyanas en joyas temporales grabados florentinos* (1905), donde dirime acerca de la iconografía de las «imágenes Oto», previa dibujadación acerca de su «naturaleza y proporción», planteando, por su forma y medida, que estos «ídolos» eran hechos para pegarse en las tapas de pequeñas cajas de especias que los enamorados obsequiaban, de ahí que las figuras representan parejas de amantes con sus escudos de armas y «alemanes» (1905a: 169). En su *Arte italiano y astrología internacional* en el *Palazzo Schifanoia, Ferrara* (1912), a partir de la consideración ya establecida de que el ciclo de frescos consiste en representaciones de los doce meses del año, identifica a las «tres misteriosas figuras» que aparecen como asistentes de la figura central del registro intermedio de cada mes representado [figura 10], como «los sobrevivientes de imágenes astrales del panteón griego» (1912: 565-570). Incluso –como ya anotamos anteriormente– su interpretación se refiere a que la composición general es regida por los contenidos conceptuales y las fuentes literarias, resultando el ciclo total de frescos de Schifanoia:

«una transposición bidimensional de un sistema esférico que junta las esferas tal como las definió Manilius, con las de la Tabla Bianchini» (1912: 582)

Sus estudios de esta «significación secundaria o convencional» se dirigen también a la imaginería arquitectónica contenida en las obras pictóricas. De este modo encuentra en el retablo de «La Natividad» de Ghirlandaio en la decoración de la Capilla Sassetti [figura 11], elementos arquitectónicos propios de la antigüedad que –plantea– desempeñan un papel específico adscrito a la temática de la obra, expresando estos la relación del mundo antiguo con la cristianidad. Están dentro del retablo de la Natividad, son los dos antiguos pilares que sostienen el techo de la cabana y que según Warburg son reliquias del «Templo Pachón» (la basílica de Constantino), es la basílica según la leyenda había colapsado al nacer Cristo, proclamando de esa manera la caída del paganism (1907: 247-248). Para la interpretación warburgiana pues, la arquitectura en las composiciones pictóricas no carece de significado, los motivos arquitectónicos son «soportes de ideas y conceptos»³⁶, de hecho la significación de los motivos arquitectónicos en las

representaciones pictóricas, destacada por Warburg, abre una rica veta de posteriores interpretaciones del arte renacentista que se encargan de mostrarnos no solo el trabajo de Antonio Ramírez que hemos citado³⁷, sino también Frances Yates que asigna un papel destacado a las formas arquitectónicas en su libro sobre el «Arte de la memoria» (1966) en el cual relaciona las formas artísticas con este aspecto del pensamiento.

La consideración de este segundo nivel de significación en los estudios de Warburg va más allá de la simple vinculación propia de un escueto análisis iconográfico, entre obra artística y texto. Mas bien elabora un conocimiento sistemático de la imaginería occidental, intentando vincular la obra con el «imaginario» propio de su contexto cultural, a través no solo de los textos –aunque es cierto que muy prioritariamente– sino de sus diversas manifestaciones o «formas de realización», como la teoría artística, otros sistemas de producción de imágenes y/o a través de la función desempeñada en la sociedad por los objetos plásticos. En este sentido –entre otros como Veremos a lo largo del trabajo– es que trasciende las limitaciones de lo realizado por la iconografía en la acepción tradicional del término, como la desarrollada por ejemplo por el francés Emile Male, muy posteriormente a los años en los que Warburg realiza su propuesta.

Los estudios iconográficos han sido muy cuestionados, por ejemplo en la crítica realizada por Lionello Venturi, quien considera que la iconografía es un obstáculo para la comprensión de la obra de arte (Venturi, 1964: 223-224), crítica que es reiterada por Otto Pächt, quien ha planteado que tal iconografía «si bien quiebra el aislamiento de la historia del estilo», se orienta al «que» y no al «cómo» de la representación, al obviar –nos dice Pächt– por ejemplo en el entendimiento del arte medieval, «el complicado cambio de actitud de la visión o «lógica visual» relacionada a su «mundo de imágenes» (Pächt, 1977: 30-32). Tales cuestionamientos no alcanzan al análisis iconográfico propio de los estudios iconológicos que inauguran Warburg, pues este realiza sus análisis iconográficos al interior de una amplia propuesta que involucra a la «lógica visual» del arte en relación no solo a su «mundo de imágenes» (como hemos visto anteriormente), sino además en relación al más amplio mundo cultural y mental al que pertenece su actitud de la visión, objetivo al que dirige en última instancia sus interpretaciones, como Veremos inmediatamente en el siguiente apartado³⁸.

³⁶ Pánier sitúa en otras clases, a una «iconografía del tipo» Véase (Pánier, 1963: 106-12).

³⁷ Debemos señalar que Pánier, en tanto que Warburg hace desde muy pronto, difiere dando la «sacra» historia del mundo por la iconografía, la mitología y la historia cultural, se dice distinguendo lo que considera «capacidad artística» de los que denominan «poderosas puramente arqueológicas» (Panier, 1955: 285-288).

1.3. El símbolo

La interpretación iconológica, se dirige ya en la obra de Warburg, a la determinación de un «tercer nivel de significado» de la obra artística, aquel que Panofsky denominó «significación intrínseca o «contenido», constituido por un «entendido de valores simbólicos» o de «principios subyacentes» (personalidad, pertenencia al momento histórico, cultura, filosofía, significaciones que se sitúan por encima de las voliciones conscientes) de los cuales las «formas puras» anotivas e «ambigüedad» son manifestación. El «contenido» para el enfoque iconológico es «aquello que una obra transparenta pero no exhibe» y en su búsqueda las diversas disciplinas humanísticas coinciden en un mismo plano (Panofsky, 1955: 29,58). La prioridad que este aspecto de las obras artísticas tiene en la hermenéutica warburgiana, ubica esta concepción en la base de su permanente transgresión de los «límites disciplinarios» y en la base de su afán por trabajar en los aspectos más «ambiguos» de la historia del arte.

En este sentido, en su búsqueda de aquello que las obras «transparentan» encuentra en la ya mencionada expresión teórica del interés cuatrocentista por capturar «los movimientos tránsitorios de cabello y vestimentas» del Libro della Pittura de Alberti (1893: 95) y en los artistas que siguieron sus recomendaciones, no solo una particular «visión de la antigüedad» propia del imaginario de la época, sino que encuentra en las recomendaciones albertianas, «una caracterización de la mentalidad de la época, a la que atribuye una «imaginación antropomórfica» y una racional «reflexión renacentista»³⁸.

De la misma manera, en su trabajo *El arte del retrato y la burguesía florentina. Domenico Ghirlandaio in Santa Trinita. Los retratos de Lorenzo de Medici y su familia* (1902), encuentra en dos pintores de dos momentos históricos diferentes –Giotto y Ghirlandaio– diferentes «contenidos espirituales» presentes en iguales «motivos» de la realidad. Al respecto plantea que:

Giotto representa el cuerpo humano porque el alma es capaz de hablar a través de su humilde cobertura física. Ghirlandaio, por contraste, toma el contenido espiritual como un bienvenido pretexto para reflejar la belleza y explendor de la vida temporal» (1902a: 188)

refiriéndose por cierto, por un lado a la espiritualidad medieval aún presente en la obra de Giotto, y por otro lado a la presencia en la intención artística de Ghirlandaio del carácter mundano señalado previamente por Jacob Burckhardt como propio del Renacimiento.

Sin embargo, será la contradictoria presencia de concepciones medievales en el arte cuatrocentista florentino, uno de los más relevantes –e interesantes– aspectos que Warburg encontrará como parte de los contenidos profundos de esta producción artística (lo que nos llevará al tema del conflicto entre lo medieval y lo «moderno» que constata en este período artístico, y que se tratará más adelante). En su monografía *Botticelli* (1898), se refiere a que este artista, junto con Pinturicchio, Roselli, Ghirlandaio, Perugino y Signorelli:

...fue comisionado para pintar los hechos de Moisés, al lado de la vida de Cristo, de acuerdo a las naciones teológicas medievales de los paralelos entre el Viejo y el nuevo Testamento» (1898: 161)

a partir de esta concepción, señala a la idea de la «sacrificación del sacerdotes» como conexión interna entre las historias de la «Rebelión de Kovado», pintada por Botticelli [figura 12] y de la «Entrega de las llaves a Pedro», pintada por Perugino, lo cual lo lleva a aseverar que la relación «allegórica» entre el antiguo y el nuevo testamento –es decir la consideración medieval del Antiguo Testamento como prefiguración del Nuevo, expresada por ejemplo en la obra de Vicente de Beauvais, encyclopedista del siglo XIII (Máte, 1966: 61-65)– constituye el significado de estas obras pictóricas³⁹. Apreciación en la cual se firmuestra de manera palmaria que para Warburg el «contenido iconográfico» constituye obviamente el vehículo de un sentido más profundo, remisión a un «significado intrínseco» o «contenido iconológico» de las obras (que en estas pinturas es facilitada –para el observador de otra época– cuando se ven en conjunto), manifestado en la mentalidad de los hombres de inicios del Renacimiento, cuya ambigüedad espiritual se resalta en última instancia como significado intrínseco del conjunto de pinturas en los muros bajos de la Capilla Sixtina.

También se refiere en sus interpretaciones iconológicas del arte cuatrocentista, a la persistencia de antiguas supersticiones en la mentalidad de esa época. En su análisis del fresco sobre «La confirmación de la regla franciscana» de Ghirlandaio en la Capilla Sassetti de Santa Trinita (ver figura 4), llaman su atención el escenario de la Florencia contemporánea en el que se desarrolla la historia, y la incuria en esta de

³⁸ Recomendaciones en las que Aceri plantea que el gusto de la época por situar «la magnificencia» a lo narrativo, debe evitarse la ambigüedad, y justificar este movimiento por la causa «histórica» (ver, mediante la representación, por ejemplo, de «las causas de los vientos») (1893: 96).

³⁹ (1898: 161).

los Sassetti y los Medici, afirmando que esta incursión de la *soberanía aristocrática mercantil de Florencia* se asistiría por un lado en la *scatoescena de la cultura del hombre renacentista civilizado*, con la que están armados Ghirlandajo y sus discípulos, pero por otro lado esa incursión se sustentaría también en la tradición pagana aceptada por la iglesia, de utilizar *sofreadas vitrinas* en las cuales los fieles se acostumbran con lo divino mediante el uso de las imágenes humanas en estífigies de cera,⁴⁰ demostrando que esta obra corporiza también en última instancia (contexto iconológico) las hondas contradicciones presentes en la mentalidad de su tiempo.

Con esta atribución de contenidos religiosos a obras hasta ese entonces consideradas de un carácter mundano, inaugura un nuevo enfoque (que veremos luego aplicado a la arquitectura por Rudolph Wittkower) pues Warburg «...sembió la primera duda sobre la interpretación aceptada del Renacimiento» (Gombrich, 1970: 120). Similar es el contenido del Triptico del «Juicio Final» de Hans Memling en Danzig [figura 13] en esta pintura los comerciantes florentinos lo mismo lucen su aprecio por *los tesoros de este mundo*, como se muestran devotos y penitentes, realizándose en esta obra igualmente, la mentalidad –entre medieval y renacentista– de la colonia florentina en Brujas:

«...con la consistencia de una profundamente errazada superstición, ellos tomaron esto como garantía de que sus figuras votivas podían operar a cualquier distancia. (...) cuando los florentinos de Brujas tuvieron sus retratos incluidos en el «Juicio Final» de Memling, ellos estaban siguiendo un impulso similar encarnándolos e ellos mismos, a través de estífigies votivas pintadas, a la protección del arcángel» (1902b: 297)

Warburg encuentra también como contenido de las producciones artísticas a la conciencia histórica⁴¹ de la época, que en el caso del Quattrocento florentino se caracteriza por su «autoconciencia», encotrandose que el hecho de volverse a la antigüedad para asumirla como modelo, supone aquella conciencia manifiesta en principio por Petrarca, la cual implica fundamentalmente el reconocimiento de su propia «alteridad» frente a las otras épocas históricas⁴² y el consecuente

redescubrimiento de lo antiguo. Para Warburg, así como luego para Panofsky y Saxl «el problema histórico general del Renacimiento [esta] identificado en el descubrimiento de la dimensión histórica» (Ginzburg, 1986: 44).

Desde que –como hemos visto antes– Warburg percibe que los artistas del Quattrocento florentino tenían unas *sídeas preconcibidas* acerca de lo que era «verdaderamente antiguo», afirma que en función de estas ideas, tornan de esta antigüedad *algo que les interesa*. Para él, es en base a tales visiones de la antigüedad que impresiona tanto a los hombres del Renacimiento temprano el «movimiento expresivo del arte antiguo, y particularmente una figura, la que denotó como la *antifis*» [figura 14], siendo estas ideas acerca de la antigüedad el significado último de su recurrente presencia (1893: 107-108).

Es necesario añadir un comentario sobre unas afirmaciones de Gombrich, el cual plantea que Warburg «...se había propuesto investigar en un principio (...) un problema de estilo: la predilección del tardío Quattrocento por los ropajes ornamentales...», afirmando enseguida que es un error metodológico de Warburg intensificarse después por «... las razones que habían impulsado a Botticelli a representar unos temas concretos de una manera concreta...», plantándose en consecuencia «... un problema más concretamente histórico que el de la historia de los estilos, quiso saber como habían imaginado la antigüedad Botticelli y sus maestros...» (Gombrich, 1970: 65). Estas afirmaciones constituyen más bien un error de Gombrich, al desconocer no solo la coherencia metodológica del enfoque de Warburg y de toda la escuela iconológica, sino además su aporte más conspicuo, esto es, la vinculación de los «problemas estilísticos» con los «problemas históricos» más profundos, lo que se comprueba a lo largo de este trabajo. Pero también constituyen un error –conceptualmente más criticable– al negar a los problemas de estilo, el carácter de verdaderos problemas históricos, totalmente relacionados con aquellos concernientes a la mentalidad –y a la imaginación– de la época⁴³.

El pensamiento neoplatónico es también incluido en los estudios de Warburg entre los contenidos intrínsecos de las obras de arte en el Quattrocento florentino. De esta manera, encuentra que en la «Primavera» de Botticelli (ver figura 9), Simona Vespuci fue:

40 Recursos de superstición en una época que adoraba «no soñar» atribuía a Dieter el dominio de las «artes interiores» (1902a: 189-190).

41 Sobre el concepto de «conciencia histórica», véase (Heller, 1932: 1341).

42 Considero de «alteridad» que Eugenio Garin atribuye a la concepción histórica propia del humanismo renacentista (Garin, 1934: 140). La concepción de la conciencia histórica como confronto intrínseco de los demás es desarrollada por Erwin Panofsky, quien encuadra a la conciencia histórica renacentista como «sentido artístico en dos ejemplos diferentes, uno basado en un dibujo de Vasari y otro en una serie de pinturas de Paolo di Cosimo II (Panofsky, 1938: 49-50; Panofsky, 1955: 165-200, 225-235).

a... capturada en el «símbolo» consolador de la Dama Venus como rectora del «misterio de la Naturaleza. En el coro «Jarrón de Amur», Sandro ha ubicado un antiguo ícono del culto místico, neoplátonico, del alma (1898: 159).

Línea de investigación que continúan epígonos suyos como Erwin Panofsky⁴⁴, Rudolf Wittkower⁴⁵ y Antonio Ramírez⁴⁶.

Para Aby Warburg los «símbolos artísticos» también nos remiten a las intenciones artísticas, estas en cuanto tales (en cuanto propias del pensamiento artístico) corresponden a (o se identifican con) los «principios de representación» y los «principios compositivos» que como ya hemos visto, constituyen tema de los análisis formales realizados por él⁴⁷. Podemos relacionar este concepto de «intención artística», al concepto de «Kunstwollen», acuñado y utilizado por Alois Riegl (1858-1905), y podemos asimismo considerar al primero la expresión individual-concreción histórica –del segundo, que tiene un enfoque más generalizador y consecuentemente abstracto⁴⁸. Así, el «realismo nórdico» es la intención artística de los pintores norteamericanos (en términos de Alois Riegl, sería su «Kunstwollen») contenida en los tres pastores del tríptico de la «Adoración» de Hugo Van Der Goes [figura 15], los cuales constituyen un símbolo pictórico de la búsqueda de un realismo ilusoriamente convincente y específico, basado en una «intensa, penetrante, vigilante atención», al respecto, Warburg plantea que:

W warburg trata de abordar también a través de su interpretación de las obras, en la personalidad de los actores del hecho histórico artístico. Al respecto, cuestionando las apreciaciones *westibilizantes* y/o *sentimentales* de la obra de Botticelli, a la sazón dominantes entre los historiadores, encuentra en la obra de Sandro un «temporamento artístico» que no estuvo orientado a la *sostentación* superficial (1898: 164). Y en su estudio *La crónica pictórica de un orfebre florentino* (1899), nos señala la posibilidad de entender tras aquellas imágenes al artista, cuando ésta dice que:

«...el completo interés humano de la obra prevalece con cada dibujo que examinamos; empezamos a acercarnos la esperanza de que podemos entender la mente del artista aún en ausencia de cualquier evidencia adicional, documental o estilística, así como su identidad» (1899: 166)

Además encuentra en su pesquisa por descubrir la personalidad de los actores del hecho histórico artístico como contenido de las obras –en este caso específico refiriéndose a los mecenas, que ocuparán también gran parte de su interés– los conflictos propios de la «vida interior del individuo». Por ejemplo en su *Los niños mandatarios de Francesco Sassetta a sus hijos* (1907) refiriéndose a la razón de la utilización de la personificación de la *Fortuna* en la bandera familiar de Francesco Sassetta, destaca que esta deidad pagana es revivida en el Renacimiento como la *señalización eritística de la energía mundana* y de tal forma es utilizada en el arte de la *wirkungswelt*, como una *ilustración simbólica de la vida interior del individuo*. Sassetti –nos dice nuestro autor– usa como «interpretación personal» de vigorosa vida interior no solo la antigua imagen de la *Fortuna* sino también la del *Centaur* (1907: 239, 241, 243).

Con este trazit de su interpretación de la obra de arte, Warburg incorpora la psicología a la historia del arte, mediante la *psicologización* del estilo, frente a la pérdua de normas estéticas, y mediante la consideración de un nuevo contenido ante el retroceso de la fe religiosa (Bauer, 1976: 180-181). Podemos afirmar en consecuencia que esta búsqueda warburgiana de relacionar la psicología y el pensamiento individuales con las obras artísticas en cuya producción están

44 Véase (Panofsky, 1927: 31-34); (Panofsky, 1958: 171-230) y (Panofsky, 1957: 33-48, 89-90).

45 La consideración del pensamiento neoplátonico en cuanto «significado intrínseco» de la arquitectura, permite mas tarde a Rudolf Wittkower rechazar las nociiones que se daban por veristas respecto de la arquitectura del Renacimiento, atribuyéndole un «carácter mítico» y un «formismo clásico», aplicados incorrectamente a los edificios sagrados, profanos y domésticos. Frente a esas generalizaciones, Wittkower sostiene: «... que las formas de la época renacentista poseían valor simbólico o, por lo menos, que encierran ese significado particular que no contiene las formas puras como tales», cuestionando la insistencia en el aspecto «íntegro del Renacimiento y postulando un nuevo análisis de las obras «en que se nombra la arquitectura espiritual» (Wittkower, 1948: 9-10). Véase además (Wittkower, 1948: 15-21, 34-37).

46 Véase (Ramírez, 1983: 156, N° 108-109).

47 Es interesante hacer una reflexión en los términos propios de su respectividad histórica, no de acuerdos artísticos cultocéntricos se realizan en los términos propios de su respectividad histórica, no de acuerdo

48 Sobre el uso del concepto de «Kunstwollen» por Panofsky véase (Panofsky, 1935: 78, 267). Panofsky también que el historiador del arte busca «síntesis» –la «síntesis» original de las obras (Panofsky, 1956: 31-32), distanciando después que el restaurador del arte busca describir las particularidades del estile... «... dentro aquello que da testimonio de las intenciones artísticas» (Panofsky, 1955: 34).

comprometidos (desarrollaría luego consistentemente por la secuela de estudios de tendencia iconológica) incorpora –al interior de la profundización de los enfoques historiográficos que supone el siglo XIX– la actitud hacia la historia y hacia la concepción del estilo, propia de la modernidad⁴⁹. Esta opción condució a la consideración de la obra de arte –en palabras de Panofsky– como un «complejísimo documento humano»⁵⁰, concepción que nos lleva a los temas del siguiente apartado.

49 En este sentido, Pérez Colino afirma que en el siglo XVIII la nueva actitud hacia la historia y sus nuevas ideas estéticas implican un cambio en la concepción del «estilo», pensando de la modén clásica de este como «el carácter relacionado con el propósito de la obra, a una concepción que supera el «peregrinaje» del autor» (Colino, 1970: 59-60).

50 Panofsky pone a calificar la «Allegoría de la Platería» de Tiziano como una «diligente observación –curiosamente– de esta manera tal vez su valor artístico» señala su interés como un «complejísimo documento humano», como «vehículo de una significación que trasciende lo que visual». (Panofsky, 1966: 154-157).