

Seminario de metodología de investigación

Pensar con imágenes

Facultad de Bellas Artes UPV-EHU (Salón de Grados)

Organizan: Grupo de Investigación Experiencia Moderna y PID2021-126211OA-I0 Ritmos del trabajo femenino en la historia del arte y la cultura visual (Estado español, 1936-2022)

Sesión 1 (Jueves 10/04/2025, 16:30h)

Aurora Fernández Polanco

Pensar con imágenes, escribir por montaje: la constelación benjaminiana.

Numerosas disciplinas y prácticas artísticas, así como los denominados Estudios Visuales, se han visto influidos en las últimas décadas por la metodología benjaminiana: especialmente por los conceptos de «imagen dialéctica» y de «montaje», como método de conocimiento histórico. Lo cierto es que Walter Benjamin no pensaba montando “pictures”, es decir, imágenes fotográficas. Sus imágenes eran mentales, verbales incluso. Sin embargo, sabía muy bien lo que decía cuando le comunica a Adorno que el método para su “Prehistoria de la modernidad” sería el «montaje», una palabra que arrastra consigo toda la tradición cinematográfica de trabajar con imágenes concretas, con fragmentos. Benjamin conocía bien los fotomontajes de los artistas de su época. A partir de sus teorías, pensadores como Georges Didi-Huberman, John Berger, Griselda Pollock o Susan Buck-Morss (entre muchos más) han llevado a cabo un pensamiento y una escritura aprovechando el potencial epistémico de las imágenes y del montaje. Si a ello se le suma el procedimiento utilizado por el historiador del arte Aby Warburg del *Mnemosyne Atlas*, donde las imágenes (las reproducciones fotografiadas de las obras) guardan entre ellas afinidades electivas, su “iconografía de los intervalos” ha influido también mucho en esta modalidad de un pensamiento fragmentario y no sistemático por imágenes para repensar o reescribir las historias (no solo del arte). Bien es cierto que ha sido fundamentalmente Georges Didi-Huberman quien ha leído “benjaminianamente” a Aby Warburg, incorporándolo así a la constelación que presentamos.

Aurora Fernández Polanco es Catedrática emérita de Teoría e Historia del arte contemporáneo (UCM). Ha sido IP de Proyectos I+D+I empeñados en pensar y reescribir con imágenes las narrativas heredadas. Es Editora emérita de la revista indexada, bilingüe y de libre acceso *Re-visiones* <http://re-visiones.imaginnarrar.net/>. Sus últimas publicaciones: *Crítica visual del saber solitario*, Bilbao, Consonni, 2019. «Propuesta a futuro: contra la separación política entre “bellas” artes y oficios» en *Muntadas. About Academia*,

Antonio Collados (ed.), Universidad de Granada, 2023. «Georges Didi-Huberman o la arqueología del saber visual. Algunas bengalas (fusées)», en *PapelMaquina*, 19, Santiago de Chile, 2024. De próxima aparición, junto a Pablo Martínez, el libro: *En busca del pueblo: cultura material y museos*, Madrid, Akal, 2025. Actualmente forma parte del I+D *Ritmos del trabajo femenino en la historia del arte y la cultura visual* (Estado español, 1936-2022) (IP, Maite Garbayo).

Sesión 2 (Jueves 29/05/2025)

Pablo Martínez

El funeral de Durruti: la imagen dialéctica de Benjamin y la masa como imagen

La sesión partirá del multitudinario funeral del anarquista Buenaventura Durruti para pensar las imágenes de masas y su impacto en la configuración de subjetividad política. La producción visual de aquel acontecimiento sirve para analizar el modo en que las imágenes, más allá de meras representaciones de lo social, son cruciales para la construcción de la trama colectiva. En el trabajo se expone el modo en que la evolución de los medios de reproducción mecánica de imágenes ha contribuido a la configuración de distintas formas de lo colectivo y cómo desde las primeras movilizaciones obreras capturadas en el último tercio del siglo XIX hasta las más recientes revueltas y ocupaciones de las plazas, la relación entre cuerpo, imagen y espacio público ha sido determinante para luchas políticas de muy diverso signo.

Mediante esta investigación sobre las imágenes de las masas, uno de los motivos más importantes de la cultura visual contemporánea, no solo se pretende reflexionar sobre un tema poco explorado por la historiografía del Estado español sino también, en virtud de la metodología empleada, contribuir a la elaboración de una ciencia sensible que desborde la disciplina de la historia del arte y la piense desde la escritura con imágenes.

Pablo Martínez es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en Historia del Arte con una investigación sobre las imágenes de las multitudes a partir de materiales de archivo del funeral del anarquista Buenaventura Durruti. Durante la última década, su trabajo intenta desafiar los límites del museo para imaginar una institucionalidad ecosocial. Director de programas del MACBA (2016–2021) y antes responsable de Educación y Actividades Públicas del CA2M (2009–2016), ha sido también profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (2012 y 2015). Ha editado libros, comisariado ciclos de performance, activado procesos de creación colectiva, acompañado artistas en residencias y comisariado exposiciones; ha negociado con vecinos y ha protestado contra la ampliación del MACBA; ha movido sillas, puesto botellas de agua, pedido subvenciones y bailado hasta el amanecer. En la actualidad, su investigación y práctica está orientada hacia la crisis ecológica y el papel del arte en la construcción de una nueva hegemonía que posibilite una transición menos violenta y más justa.

Sesión 3 (Jueves 02/10/2025)

Miguel Rivas-Venegas

Resonancia y postvida: pensar las imágenes a partir de Aby Warburg

En este seminario, partiré de una serie de conceptos clave que pueden resultar de utilidad para el trabajo de disección y análisis visual. Me refiero, en este caso, a la noción de postvida de Aby Warburg, que el investigador alemán empleaba para abordar el verdadero enigma de las imágenes y los dispositivos visuales: la certeza, como recordaba Jorge Marzo, de que todas ellas esconden "una fractura, un dolor, un secreto"; una suerte de esencia que las hace formar parte de genealogías visuales más complejas. En mi presentación, partiré de dos ejemplos concretos, aquel del síntoma de la "paciente Penélope" (como mujer que espera, como "materia ya muerta" que diría Theweleit; como apéndice de una figura victoriosa masculina, según las narraciones heroicas del patriarcado) y Circe "la de la potente voz", que nosotros vemos repetidas en una serie de imágenes más compleja, más tupida, que nos lleva hasta los modelos contrapuestos de la miliciana guerracivilista y las integrantes de Sección Femenina de Falange.

Miguel Rivas Venegas es Investigador Distinguido (programa María Zambrano 2022-2024), miembro del grupo de investigación consolidado MEDUSA: Masculinities, Affects and Bodies de la Universitat Oberta Catalunya; miembro permanente del Claustro de Excelencia Internacional Temporal Communities (FU Berlin) desde su fundación en 2019; investigador del equipo Arts of Memory (FU Berlin) así como de Erinnerungskulturen und Politiken (TU Berlin). Anteriormente, ha sido también investigador Juan de la Cierva en la Euskal Herriko Unibertsitatea (2020-2022) y Postdoctoral Fellow en la FU Berlin (2019). El estudio de identidades nacionales, rituales culturales de expulsión, narrativas monstruosas, memorias conflictivas y masculinidades contemporáneas e históricas) constituye el núcleo de su investigación actual en MEDUSA. Es autor, entre otros textos, de *Lo viril y lo viscoso: alteridades, fantasmas y héroes en el primer franquismo* (Cátedra, 2024); autor y editor de *Marginality and Resistencia* (De Gruyter, 2024), *Memorias en jaque* (Trea, 2023).

Sesión 4 (Jueves 13/11/2025)

Maite Garbayo-Maeztu

En torno a la vitalidad de las imágenes

Durante las últimas décadas, especialmente desde la teoría feminista del arte, se han reivindicado el cuerpo, la subjetividad, el deseo y los afectos como componentes clave de la experiencia artística y estética. A partir de los años setenta diversos estudios han cuestionado las narrativas fundacionales de la historia del arte (Pollock, Nochlin, Preziosi, Didi-Huberman, Cordero) y han abierto la puerta a pensar en otras estrategias de escritura

de la disciplina. Esta sesión experimental, situará en el centro la importancia de pensar desde un tipo de subjetividad posthumana materialista y vitalista, encarnada e integrada (Braidotti), que tenga en cuenta la capacidad de agenciamiento y el punto de vista de las imágenes y los artefactos artísticos. Buscaremos metodologías para analizar el arte y las imágenes poniendo en primer plano la vitalidad de la materia y los poderes intrínsecos de las formaciones materiales. De este modo, el análisis interpretativo se desplaza del terreno epistemológico de la representación, que tradicionalmente ha dominado la historia del arte, al ámbito de la presencia.

Maite Garbayo-Maeztu es Investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco (EHU) e Investigadora Principal (IP) del Proyecto *Ritmos del trabajo femenino en la historia del arte y la cultura visual (Estado español, 1936-2022)*, financiado por el MCIN. Sus investigaciones exploran las intersecciones entre los feminismos, la cultura visual y popular y el arte contemporáneo en el Estado español y en Latinoamérica durante el siglo XX. Su primer libro, *Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo* (consonni, 2016), analizaba la presencia del cuerpo en las prácticas de performance de los últimos años de la dictadura franquista, en conexión con el activismo feminista de la época y la cultura visual y popular. Realizó el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente trabajó como Académica T.C. en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana (México), y como Profesora Serra Húnter en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria se ha desarrollado tanto en el ámbito académico, como en el ámbito profesional del arte contemporáneo, donde ha comisariado diversas exposiciones y programas públicos.