

ERWIN PANOFSKY (1892–1968)

Historiador y crítico de arte alemán, sin duda uno de los más importantes en la Historia del Arte.

Nacido en Hannover el 30 de Marzo de 1892, estudió en Berlín la segunda enseñanza, completando su formación universitaria en varios centros alemanes. Graduado en Friburgo en 1914, su tesis doctoral está centrada en Alberto Durero. En el desarrollo de su carrera profundizó en el análisis de los artistas y de los periodos de la Historia del Arte, destacando el Renacimiento.

Warburg fue su principal maestro, que le adscribió a la Universidad de Hamburgo, a la par que a sus investigaciones.

Fue profesor de dicha universidad de 1926 a 1933, momento en el que abandonó Alemania, junto a su familia, al tomar el poder el partido nacionalsocialista.

Ese mismo año se estableció en E.E.U.U., donde continuó con su labor docente en las universidades de Princeton (1935–1962), Harvard (1947–1948) y Nueva York (1963–1968).

Sin lugar a dudas fue uno de los primeros tratadistas de Arte Contemporáneo por su vasta cultura y poder de análisis, que le permitieron analizar la creación artística desde el doble punto de vista de la **iconografía**, es decir, la *forma*, y la **iconología**, o el *contenido*. A él debemos también el análisis de la evolución del poder creativo del hombre a través del tiempo y de las culturas, relacionando el arte con las corrientes de pensamiento imperantes en el momento de la ejecución de la obra a analizar.

Las principales directrices de la obra de Panofsky

Ya mencionamos que Panofsky continuó en la misma línea de pensamiento que Warburg, quien consideró la iconografía como una ciencia fundamental a la hora de comprender el significado de la obra de arte que, según la nueva ciencia, serviría de apoyo a unos textos determinados. Warburg era partidario de que una representación naturalista era un proceso a través del cual un mundo cultural y social construía la imagen de sí mismo.

Panofsky estudió las relaciones que existen entre una imagen y su significación; consideraba que el contenido y la forma de la obra de arte no podían separarse entre sí, por lo que era muy importante analizar todos los elementos con que nos encontrásemos en las mismas.

A la hora de analizar las obras podríamos hablar de tres niveles interpretativos, siendo el primero de ellos el nivel preiconográfico donde se identificarían los objetos reconocidos a simple vista; en el segundo nivel, iconográfico, se reconocerían alegorías o historias debido a cierta familiaridad con las mismas; por fin, en el tercer y último nivel interpretativo se encontraría el significado más profundo de la obra, con un gran contenido simbólico donde quedarían implícitos los pensamientos de su autor. Este nivel sería el iconológico, para el cual la forma resulta fundamental.

Según Panofsky, el contenido de una obra de arte sería algo así como aquello que queda sugerido, pero que no se expresa con claridad; para él, toda obra debe ser considerada, no sólo por lo que se ve a simple vista, sino que hay que profundizar en ella para comprender su sentido global. Su actitud es una reacción contra el estudio exclusivo de la pura historia del proceso de las formas, según la línea seguida por Wölfflin.

En el método iconológico, seguido por Panofsky para el estudio de las obras de arte, la imagen y la significación (forma y contenido) quedan perfectamente complementadas la una con la otra, de manera que la

obra se haga más comprensible.

Para Panofsky toda obra de arte tiene una significación estética; por lo tanto, una obra con la temática aparentemente más irrelevante poseería igualmente un significado oculto.

Siguiendo esta filosofía, para comprender las obras de arte sería necesario sumergirse dentro del contexto histórico, social y cultural en que fue producida la misma; se puede considerar que, además de los estudios historiográficos pertinentes, también jugarían un papel importante en esta labor de comprensión la investigación y, aunque de forma más controlada, la intuición, siendo ambas producto de la misma experiencia.

El encargado de llevar a cabo la fascinante misión de adentrarse en el particular mundo de cada obra sería el historiador de arte que, según Panofsky, se trata de un humanista cuyo material de primera mano son las obras de arte. El buen historiador de arte debería preocuparse de ampliar constantemente las áreas de su conocimiento, para poder abordar con la mayor fluidez posible el significado de todas las obras que se vayan interponiendo en su camino.

Sabemos que la enseñanza americana promueve la libertad de orientación intelectual; este tipo de educación induce desde época temprana a la formación del futuro humanista, que va descubriendo, poco a poco su verdadera vocación por sí mismo, sin que nadie le imponga las directrices que ha de seguir. Como se dijo anteriormente, esta formación ha de continuarla el humanista a lo largo de su vida, siguiendo el modelo de educación ya mencionado.

Es precisamente esto a lo que Panofsky trató de ajustarse durante toda su vida de historiador, y lo consiguió sin lugar a dudas con un éxito intachable.

La Obra

Las obras más significativas de Panofsky fueron:

- Perspektive als symbolische Form (1927)
- Studies in Iconology (1939)
- Gothic Architecture and Scholasticism (1951)
- Meaning in the Visual Arts (1959)
- Tomb Sculpture (1964)

Las tres principales, para el tema que nos ocupa, son El significado de las artes visuales, Estudios sobre iconología y Three Essays on Style.

El significado de las artes visuales

La lectura de esta obra resulta fundamental para entender mejor el resto de la obra de Panofsky; incluyendo una introducción, está estructurada en ocho capítulos, un prólogo y un epílogo. En la introducción, titulada *La historia del arte en cuanto disciplina humanística*, Panofsky comienza con una disertación sobre los distintos significados de la palabra humanismo.

El siguiente capítulo lleva por título *Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento*, justificación fundamental para comprender el estudio de las obras de arte desde el punto de vista del autor; dentro de este capítulo se incluye un esquema donde ilustra las fases básicas del método iconológico.

El segundo capítulo trata sobre La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia

de los estilos; el tercer capítulo está dedicado al *Abad Suger de Saint-Denis* y a su labor dentro de la abadía, que lo fue todo para él; en el capítulo cuatro, Panofsky realiza un estudio iconológico de la *Alegoría de la Prudencia* de Ticiano: *Post Scriptum*; el capítulo quinto lleva por título *La primera página del Libro de Giorgio Vasari* con un apéndice sobre *Dos proyectos de fachada de Domenico Beccafumi y el problema del manierismo en la arquitectura*, donde califica a Vasari de manierista.

Panofsky dedica el sexto capítulo a *Alberto Durer y la Antigüedad Clásica*, donde explica el resurgir del arte clásico en el Renacimiento con la ayuda de Durer, e incluye el apéndice *Las ilustraciones de las Inscripciones de Apianus en relación con Durer*. El séptimo y último capítulo se titula *Et in Arcadia ego: Poussin y la tradición elegíaca*; aquí Panofsky se centra en una demostración razonada sobre la correcta interpretación de esta frase latina.

Panofsky titula el epílogo como *Tres decenios de historia del arte en los Estados Unidos*, donde nos cuenta algunos detalles sobre su propia vida desde que llegó a los Estados Unidos, y después pasa a explicar brevemente el surgimiento de la historia de arte como disciplina.

Estudios sobre iconología

El *Prólogo de Enrique Lafuente Ferrari* tiene constantes referencias al libro descrito anteriormente; aquí nos aporta datos fundamentales (en su Introducción a Panofsky) sobre la vida y mentalidad del mismo, que nos ayudan, con mucho, a la comprensión de la obra; también explica el contenido básico de Estudios sobre iconología. Después tenemos dos *Prefacios* escritos por Panofsky, y seis capítulos, siendo el primero una *Introducción* donde él mismo nos explica de nuevo las fases del método iconológico con sumo detenimiento, e incluye el esquema de la Historia de la tradición.

En los cinco capítulos siguientes se analizan obras renacentistas y hay una evidencia de la preocupación de Panofsky por la pervivencia del mundo clásico en la Edad Media. El apéndice final constituye un breve estudio del *Modelo en yeso de la casa Buonarroti*.

Three Essays On Style

Su distribución es muy curiosa, ya que está estructurada a modo de novela, con los tres capítulos totalmente diferentes entre sí.

El primero se titula *What is Baroque?*, el siguiente, *Style and Medium in the Motion Pictures*, y el último *The ideological Antecedents of de Rolls-Royce Radiator*, donde alude al asombroso parecido del aparato con el pórtico de un templo griego. Además, hay una introducción de Irving Lavin, y un halagador capítulo final de William S. Heckscher *Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae*.

BIBLIOGRAFÍA

- BARASCH, M.: Teorías del arte. De Platón a Winckelmann, Madrid, Alianza, 1996
- MARÍAS, F.: Teoría del Arte II, Madrid, Historia 16, 1996
- OCAMPO Y PERÁN, M.: Teorías del Arte, Barcelona, Icaria, 1991
- PANOFSKY, E.: Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1984
- PANOFSKY, E.: El significado de las artes visuales, Madrid, Alianza, 1979
- PANOFSKY, E.: Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte, Madrid, Alianza, 1979
- PANOFSKY, E.: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid, Alianza, 1993
- PANOFSKY, E.: Three Essays On Style, United States of America, The MIT Press, 1995
- SALVAT, Enciclopedia Diccionario, Barcelona, 1978

Panofsky, E., Estudios sobre iconología, 1984; Ob. cit.: pág. XIII (Lafuente Ferrari, E., Introducción a

Panofsky)

Marías, F., Teoría del Arte II, 1996; Ob. cit.: p

Marías, F., Teoría del Arte, 1996; Ob. cit.: pág. 102

Panofsky, E. Estudios sobre iconología, 1984; Ob. cit.: pág XX (Lafuente Ferrari, E., Introducción a Panofsky)

Panofsky, E. Estudios sobre iconología, 1984; Ob. cit.:pág. XX (Lafuente Ferrari, E., Introducción a Panofsky)

Marías, F. Teoría del Arte II, 1996; Ob. cit.: pág.110

Panofsky, E., Estudios sobre iconología, 1984; Ob. cit.: pág. XX (Lafuente Ferrari, E., Introducción a Panofsky)

Panofsky, E., Estudios sobre iconología, 1984; Ob. cit.: págs. XXIV–XXV (Lafuente Ferrari, E., Introducción a Panofsky)

SALVAT, Enciclopedia Diccionario, 1978; Ob.: pág 2528

Panofsky, E., El significado en las artes visuales, 1979; Ob. cit.: pág. 60. Panofsky.

Panofsky, E., El significado de las artes visuales, 1979; Ob. cit.: pág.243

Ver nota 10

•